

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » __ 02 __ 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.06

Искусство фотографии и видеосъемки

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД Дизайн цифровых медиа ОО №1-1-71.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн цифровых медиа
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
4	УП	102	74,75	3,25	5	Зачет, Курсовой проект
	РПД	102	74,75	3,25	5	
Итого	УП	102	74,75	3,25	5	
	РПД	102	74,75	3,25	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

доктор искусствоведения, Профессор _____

Доцент _____

Старший преподаватель _____

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы _____

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Дворко Нина Ивановна

Шабловский Валерий
Георгиевич

Смирнов Сергей
Федорович

Сухарева Алина
Михайловна

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области искусства фотографии и видеосъемки, необходимые для создания анимационных видео и дизайна цифровой медиапродукции.

1.2 Задачи дисциплины:

— познакомить студентов с областью создания цифровых медиапродуктов, связанной с фото-, видеосъемкой и преобразованием фото-, видеоматериала под нужды моушн-дизайна, веб-дизайна, дизайна мобильных приложений и мультимедийных проектов;

– раскрыть современные тенденции фотографии и фотоискусства, приемы композиционного и жанрового построения фотографических изображений; показать виды студийной фотосъемки и их взаимосвязь с освещением;

– познакомить с основами операторского мастерства;

– сформировать у студента теоретические знания и практические навыки создания фото-, видеоконтента для цифрового медиапродукта.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Дизайн в цифровой среде

Визуальный нарратив

Скульптура и пластическое моделирование

Режиссура и сценарное мастерство

Коллаж в дизайне

Рисунок и основы перспективы

Основы композиции

Основы этики современного дизайна

История искусств

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для традиционных медиа и цифровой среды

Знать: изобразительные средства и выразительные возможности фотографии, основы фотокомпозиции и фотоосвещения; жанры фотографии; выразительные средства операторского искусства; основы съёмки видеосюжета.

Уметь: ориентироваться в стремительно развивающемся мире фотографии и видеосъемки; правильно компоновать кадр с учетом законов гармонии и творческой идеи, работать с различными типами освещения, выбирать интересные и важные сюжеты для съемки, ориентироваться в различных видах фото-, видеокамер и специфического фото-, видеооборудования; использовать компьютерные технологии для обработки фотоснимков, видеоматериала.

Владеть: понятийным аппаратом в области фото и видеосъемки; методами анализа фото и видеопроизведения; навыками художественно-технического редактирования изображений (фото- и видеоряда), практическими навыками создания фото- и видеопроектов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Введение. Место и роль фото-, видеоизображений в современных методах передачи информации	4				О
Тема 1. Фото и видеоконтент в цифровой медиасреде и медиадизайне. Анализ примеров.		4	4	ГД	
Тема 2. Возникновение и развитие фотографии. Виды и жанры фотографии. Выбор техники и технологии фотосъемки в зависимости от жанра фотографии.		4	4	ГД	
Раздел 2. Искусство фотографии					Пр,О
Тема 3. Изобразительно-выразительные средства фотографии: тональное решение снимка. Тон и его роль в общей композиции кадра. Тональная перспектива.		8	8	ГД	
Тема 4. Свет как выразительное средство фотографии. Творческие методы и приемы освещения для различных видов художественной фотографии.		10	10	ГД	
Тема 5. Цвет как изобразительно-выразительное средство фотографии.		10	4	ГД	
Тема 6. Композиционные приемы в фотографии. Правило третей. Направляющие линии в композиции. Композиционные акценты. Фрейминг. Динамика. Ритм. Свободное пространство в кадре. Нарушение правил.		14	10	ГД	
Раздел 3. Видеосъемка. Основы операторского мастерства.					ДЗ,О
Тема 7. Введение в операторское искусство. Ракурсы, точки съемки, способы движения камеры и кадрирования, стилевые (цветовые и световые) решения, работа с глубиной пространства. Лучшие операторские техники и стилевые решения. Разбор фильмов по жанру, работе с камерой и светом, драматургии и другим элементам киноязыка. Съемка фотораскадровок и этюдов (в павильоне и на натуре).		24	14	ГД	
Тема 8. Обзор современной съемочной техники. Современные методы и технологии съемки (дроны, сферические панорамы/панорамное видео, подводная съемка, экшен камеры).	18	12,75	ГД		

Тема 9. Производство видеороликов (от концепции до пост-обработки). Продвинутое техники мобильной съемки и дополнительное оборудование. Приемы креативной съемки. Функциональные программы для монтажа на мобильном телефоне.		10	8	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	74,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовой проект)		3,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		105,25	74,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Цель: Сформировать компетенции обучающегося в области искусства фотографии.

Задачи:

- ознакомление с мировой и отечественной практикой создания и презентации фотографических изображений, с изобразительными средствами фотографии.
- освоение фотографического и студийного оборудования; развитие навыков натуральных и/или павильонных съемок; изучение методов редактирования, цвето-коррекции фотоматериала программными средствами Adobe Photoshop.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Создание тематического фотопроекта – серии художественных или документальных фотографий (объемом не менее 15 снимков), объединенных одной темой или историей.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

В объем курсового проекта входят: пояснительная записка, а также итоговый вариант разрабатываемого проекта.

Основными структурными составляющими пояснительной записки курсовой работы являются:

- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение (содержит обоснование актуальности темы);
- основная часть пояснительной записки, разбитая на главы;
- заключение (содержит краткие выводы по результатам выполненной работы и рекомендации по её использованию);
- список используемой литературы;
- приложения.

В текстовую часть пояснительной записки кроме описательного материала включается и графический материал. Рекомендуемый объем пояснительной записки курсового проекта - 10-15 страниц машинописного текста, выполненного на одной стороне листа бумаги формата А4.

Параметры форматирования: шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,0 или 1,5. Границы полей: нижнее и верхнее поля 2 см, правое-1,5 см, левое-3см.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	Рассматривает стили и направления в художественной фотографии, ее жанры и выразительные средства; современные методы и технологии видеосъемки;	Вопросы для устного собеседования
	Правильно komponует кадр, работает с различными типами освещения, использует современное фото-, видеооборудование, продвинутое техники мобильной съемки.	Практико-ориентированное задание
	Осуществляет анализ фото-, видеопроизведений; создает фото-, видеопроекты, используя выразительные средства фотографии и операторского искусства.	курсовой проект Практико-ориентированное задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)		<p>Цели, задачи, содержание и выводы курсового проекта соответствуют утвержденной теме. Исследовательская часть выполнена самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Качество выполнения практической части задания соответствует всем требованиям. Продемонстрировано знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал излагается грамотно, логично, последовательно; адекватно используются профессиональные понятия и термины. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения оформлены на должном уровне. Объем работы заключается в пределах от 10 до 15 страниц.</p> <p>Во время защиты обучающийся показал умение кратко и отчетливо представить результаты проведенного исследования и разработки дизайн-проекта, адекватно ответить на поставленные вопросы.</p>
4 (хорошо)		<p>Цели, задачи, содержание и выводы курсового проекта соответствуют утвержденной теме. Исследовательская часть выполнена самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны. Качество исполнения всех элементов проектного задания полностью соответствует всем требованиям. Студент показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него затруднения. Материал не всегда излагается грамотно, логично, последовательно; понятия и термины используются не всегда адекватно. В оформлении курсового проекта имеются недочеты.</p> <p>Во время защиты студент показал умение кратко и отчетливо представить результаты исследования и выполнения практической задачи, однако испытывал затруднения при ответе на поставленные вопросы.</p>
3 (удовлетворительно)		<p>Цели, задачи, содержание и выводы курсового проекта в целом соответствуют утвержденной теме. Исследование не содержит элементов новизны. Проектное задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. Студент излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировок; умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают у него затруднения.</p> <p>Во время защиты студент затрудняется в</p>

		представлении результатов исследования и проектирования, а также ответах на поставленные вопросы.
2 (неудовлетворительно)		Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов КП, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления КП.
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практико-ориентированные задания, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 4	
1	Изобразительно-выразительные средства фотографии
2	Основные функции фотографии
3	Стили и направления в художественной фотографии.
4	Характеристика творческих приемов фотографии.
5	Выразительные возможности операторской техники.
6	Принципы освещения портрета.
7	Цветокоррекция в фотографии.
8	Колористическое решение снимка.
9	Система фотографических жанров
10	Цвет как изобразительно-выразительное средство фотографии
11	Экспозиция в фотографии
12	Легендарные фотографы современности
13	Легендарные кинооператоры современности
14	Современные методы и технологии съемки.
15	Способы движения камеры и кадрирования при видеосъемке
16	Назовите основные характеристики источников естественного света.
17	Современные требования к фотоизображениям
18	Продвинутые техники мобильной съемки
19	Подготовка видео к публикации

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Фотосъемка мероприятия репортажным методом (с использованием ракурсной съемки, различных видов освещения и композиции), а также построение из отснятого материала фотоистории, отражающей смысл и атмосферу мероприятия.

2. Создание одной сцены 360 видео. В задачу входит съемка сцены с помощью камеры с углом съемки 360°, обработка отснятого материала, сшивание и постобработка.

3. Создание короткого видеоролика (5 минут) на основе мобильной видеосъемки и монтажа.

В задачу входит работа с композицией, сюжетом, историей; работа с фокусом и светом, звуком, динамикой, статикой; монтаж и обработка видео в приложении.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме просмотра творческих заданий. Студенту задаются теоретические вопросы по пройденным учебным модулям, вопросы по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Гулик, В. Л.	История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55774.html
Сединин, В. И., Журов, Г. И., Погребняк, Е. М.	Основы современной цифровой фотографии	Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики	2016	http://www.iprbookshop.ru/69548.html
Молочков, В. П.	Основы цифровой фотографии	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/79712.html
Шемшуренко, Е. Г.	Теория и практика фотографии	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102978.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Катунин, Г. П.	Цифровая фотографика. Компьютерные технологии в портретной фотографии	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	https://www.iprbookshop.ru/103443.html
Рознатовская, А. Г.	Создание компьютерного видеоролика в Adobe Premiere Pro CS 2	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа	2020	http://www.iprbookshop.ru/97583.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://window.edu.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду