

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21_» __02__ 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Фотография в графическом дизайне

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД ГДвР ОО №1-1-138.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
4	УП	34	34,75	3,25	2	Зачет, Курсовой проект
	РПД	34	34,75	3,25	2	
Итого	УП	68	72,5	3,5	4	
	РПД	68	72,5	3,5	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

кандидат технических наук, Доцент

Ассистент

Савельева А.С.

Ильина А.А.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина

Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина

Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области фотографии в графическом дизайне и фотографии.

1.2 Задачи дисциплины:

-Рассмотреть основы фотографии и фотографии в графическом дизайне; главные принципы композиционного построения кадра; методы создания абстрактных фотоизображений.

-Раскрыть тенденции взаимодействия фотографии и современного графического дизайна, принципы реализации фотографических техник и приемов в проектной графике.

-Продемонстрировать возможности разнообразных фотографических приемов и техник для создания творческого художественного образа в кадре: создание простых фото композиций на основе геометрических форм, поиск различных образов в фактуре, значение фотографических экспериментов в процессе работы

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Основы графического дизайна

Основы проектирования

Информационные технологии

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для сферы рекламы и СМИ
--

Знать: основные этапы из истории фотографии; жанры фотографии; основы композиции при построении кадра; особенности работы со светом; различные фотографические приемы; особенности создания абстрактной и рекламной фотографии

Уметь: профессионально выстраивать композицию кадра, выбрать правильное освещение, правильно применять фотоизображения в дизайн-проекте
--

Владеть: навыками работы с освещением и созданием беспредметной фотографии

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. Основы фотографии. Понятие «Фотоформы»	3				С,ДЗ
Тема 1. Введение в фотографию. Понятие «Фотографика». Понятие «Фотоформы». Значение фотографии в графическом дизайне. Особенности и преимущества абстрактной фотографии. Основные периоды развития фотографии. Краткий обзор творчества фотографов. Практическое задание: подборка работ по абстрактной фотографии; особенности данного жанра; творчество известных фотографов, работающие в этом направлении.		2	4	ГД	
Тема 2. Основные правила в композиции кадра. Знакомство с базовыми правилами построения фотокадра. Разнообразные точки съемки. Применение абстрактной фотографии для развития чувства композиции. Исследование пространства и создание постановочных композиций. Понятие «Пятно в листе». Особенности создания абстрактных фотокомпозиций на основе геометрических фигур и линий. Понятие «Фото эскизы». Практическое задание: абстрактные фото эскизы на тему: - геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник);- линия и ритм.		4	4		
Тема 3. Свет в фотографии. Свет при съемке поверхностей. Образ в фотографии. Особенности съемки различных фактур и поверхностей. Изучение базовых правил при работе со светом при съемке поверхностей. Понятие «Образ в фотографии». Практическое задание: фото эскизы различных фактур и поверхностей, с учетом изменения фактур за счет освещения; фотографий фактур, содержащих образы		6	4		
Тема 4. Ритм в фотографии. Значение ритма в фотографии. Изучение работы ритма в фотокомпозиции. Равномерный, однообразный ритм. Прием «Повторение» или «Паттерн». Понятие «Фотомодуль». Практическое задание: фото эскизы с акцентом на ритм; фото эскизы с использованием приема «Повторение».		4	4		
Раздел 2. Базовые фотографические приемы и техники					ДЗ

Тема 5. Прием "Расфокус". Понятие «Фокус / расфокус» в фотографии. Изучение принципов работы с приоритетом диафрагмы. Расфокус, как положительный прием в фотографии. Практическое задание: фото эскизы с использованием приема «Расфокус».	2	4	ГД	
Тема 6. Прием «Двойная экспозиция». Понятие «Двойная экспозиция». Особенности создания фотографических композиций, используя прием «Двойная экспозиция». Практическое задание: фото эскизы с использованием приема «Двойная экспозиция».	4	4		
Раздел 3. Фотографические эксперименты				
Тема 7. Прием «Рисование светом». Эксперименты с длинной выдержкой. Изучение приема «Рисование светом». Прием «Фризлайт». Разнообразные световые приборы для создания световых композиций. Принципы создания линейных световых фотокомпозиций. Статика и динамика в композиции. Практическое задание: фото эскизы с использованием различных световых приборов.	4	4	ГД	
Тема 8. Прием «Дисторсия». Понятие «Дисторсия». Особенности создание фотографических композиций с использованием приема «Искавление». Изучение разнообразных объектов, которые позволяют получать искаженное изображение. Практическое задание: фото эскизы с акцентом на искажение цвета и абстрактных форм, с использованием приема «Дисторсия» и фото эскизы с акцентом на типографику – особенности искажения шрифтовых композиций.	4	4		ДЗ
Тема 9. Прием «Глич» в фотографии. Понятие «Глич» в фотографии. Знакомство с разнообразными техниками «глич», применяемые в фотоизображениях. Особенности создания фотографических композиций в стиле «Глич». Рассмотрение возможности мобильных приложений для создания приема «Глич». Изучение творчества фотографов, работающих в данном направлении. Практическое задание: фото эскизы с использованием приема «Глич» в мобильном приложении.	4	5,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Раздел 4. Принципы построения фотоколлажа	4			ДЗ

<p>Тема 10. Абстрактный фотоколлаж. Введение в фотографию в графическом дизайне. Изучение принципов построения фотоколлажа. Применение модульной сетки для создания коллажа. Рассмотрение разных видов сеток. Практическое задание: абстрактный коллаж.</p>	4	5	ГД	
<p>Тема 11. Предметный фотоколлаж. Правила построения предметного коллажа. Просмотр разнообразных фотоколлажей. Знакомство с творчеством Ласло-Мохой Надь. Практическое задание: предметный фотоколлаж.</p>	4	5		
<p>Раздел 5. Образ в рекламной фотографии</p>				
<p>Тема 12. Создание образа в предметной фотографии. Образ в фотографии. Особенности композиционного построения предметной фотографии. Просмотр аналогов. Знакомство с творчеством фотографов. Практическое задание: фото эскизы одного предмета (яблоко, вилка, стакан и т.д.), имеющего нестандартный, запоминающийся образ.</p>	4	5	ГД	ДЗ
<p>Тема 13. Образ в рекламной фотографии. Особенности создания рекламной фотографии. Образ в фотографии. Знакомство с творчеством известных рекламных фотографов. Практическое задание: рекламные фотографии, использующие прием соединение 2-х разных предметов.</p>	4	5		
<p>Раздел 6. Особенности применения фотографии в графическом дизайне</p>				
<p>Тема 14. Фотоизображение и шрифтовой блок. Взаимодействие фотографии и текстового блока. Базовые правила по шрифтам и типографике. Просмотр аналогов. Практическое задание: клаузуры по темам: - фотоизображение и буква, - фотоизображение и слово, - фотоизображение и фраза.</p>	4	5	ГД	ДЗ,П
<p>Тема 15. Использование фотографических изображений в полиграфической продукции и рекламе. Особенности применения фотографии в графическом дизайне. Просмотр аналогов разнообразных дизайнерских фотоплакатов, фото календарей, разнообразной рекламной продукции. Практическое задание: фотопроjekt с применением фотографии в полиграфической продукции (фотоплакат, фото календарь и т.д.).</p>	6	5		

Тема 16. Фотография на объеме. Изучение фотографии на объеме. Понятие «фотографические скульптуры». Особенности использования фотографии в упаковке. Разнообразные материалы для печати фотоизображений. Просмотр аналогов. Знакомство с творчеством известных дизайнеров и фотографов. Практическое задание: фотопроект с применением фотографии на объеме (фотоскульптура, упаковка и т.д.).	8	4,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	34,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовой проект)	3,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	71,5	72,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Сформировать компетенции обучающегося в области рекламной фотографии. Основные задачи которого: рассмотреть творчество фотографов в области рекламной фотографии, обратив внимание на создание образа, композиции кадра и колористического решения. Привести примеры использования фотографии в графическом дизайне.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Анализ рекламной фотографии на примере творчества современных фотографов.

Особенности применения фотографии в рекламе.

Методы работы над созданием рекламной фотографии.

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

Работа выполняется самостоятельно, с использованием последних и исторически сложившихся исследований в данной области. Результаты представляются в виде реферата, объемом 10-15 печатных страниц. Работа должна содержать обязательные элементы:

- Введение
- Содержание
- Вывод
- Список используемой литературы

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	Объясняет принципы построения фотоколлажа, применяет их в проектной работе. Выбирает методы создания рекламной фотографии и применяет их в создании собственных фотоизображений. Использует фотографические изображения в полиграфической продукции и рекламе при создании дизайн-проектов.	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированное задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)		Критическое и разностороннее рассмотрение предложенной темы курсового проекта, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источником. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям, получен развернутый полный ответ на вопрос
4 (хорошо)		Задание выполнено в необходимой полноте и с требуемым качеством.

		Существуют незначительные ошибки, однако выполненный объем соответствует требованиям.
3 (удовлетворительно)		Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.
2 (неудовлетворительно)		Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы
Зачтено	Критическое и разностороннее рассмотрение предложенного проекта, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источником. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует требованиям, развернутый полный ответ на вопрос. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные незначительные ошибки или отступления от правил оформления работы, полный ответ на вопрос. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием, не полный ответ на вопрос.	
Не зачтено	Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы, ответ не точный, с ошибками. Содержание работы полностью не соответствует заданию, в ответе много неточностей. Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы, на вопрос нет ответа.	

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 3	
1	Дайте разъяснение понятию "Фотографика".
2	Каково значение фотографии в графическом дизайне?
3	Особенности и преимущества абстрактной фотографии.
4	Назовите основные периоды развития фотографии.
5	Дайте разъяснение понятию "Пятно в листе"
6	Дайте разъяснение понятию "Фото эскизы".
7	Каковы базовые правила при работе со светом при съемке поверхностей?
8	Дайте разъяснение понятию "Образ в фотографии"
9	Дайте разъяснение понятию "Ритм". Каково значение ритма в фотографии?
10	Опишите прием "Повторение" или "Паттерн".
11	Дайте разъяснение понятию "Фокус/Расфокус"

12	Дайте разъяснение понятию "Двойная экспозиция". Каковы особенности создания фотографических композиций, использующих прием "Двойная экспозиция".
13	В чем особенности приемов "Рисование светом" и "Фризлайт".
14	Приведите примеры световых приборов для создания световых композиций.
15	Назовите основные принципы создания линейных световых композиций.
16	Дайте разъяснение понятию "Дисторсия". Назовите особенности создания фотографических композиций с использованием приема «Искривление».
17	Дайте разъяснение понятию "Глич" в фотографии. Каковы особенности создания фотографических композиций в стиле «Глич». Назовите известных современных художников, работающих в стиле "Глич".
Семестр 4	
18	Назовите основные принципы построения фотоколлажа.
19	Расскажите об особенностях применения модульной сетки для построения фотоколлажа. Назовите виды сеток.
20	Назовите правила построения предметного фотоколлажа.
21	каковы особенности композиционного построения предметной фотографии.
22	Что такое образ в фотографии?
23	Каковы особенности создания рекламной фотографии?
24	Назовите базовые правила по шрифтам и типографике и расскажите о взаимодействии фотографии и текстового блока.
25	Каковы особенности применения фотографии в графическом дизайне?
26	Что такое "Фотография на объеме"?
27	Дайте разъяснение понятию "Фотографические скульптуры".
28	Каковы особенности использования фотографии в упаковке?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

3 семестр.

В рамках выполнения задания, используя разнообразные фотографические приемы и техники создания абстрактной фотографии, при помощи цифровой фотокамеры, выполнить несколько фото эскизов на тему: «Образ в фотографии».

При рассмотрении фото эскизов, оценивается знание основных правил в композиции кадра, особенностей съёмки разнообразных фактур, умение экспериментировать с различными световыми приборами и находить нестандартные образы в абстрактной фотографии.

Фотография может быть любого формата: вертикальная, горизонтальная, квадратная. Цветокоррекция производится в программе Adobe Photoshop. Срок выполнения 1,5 ч.

Итог: Отобрать четыре фотографии на заданную тему, из них выбрать лучшую. Выполнить анализ в письменном виде. Объяснить полученный образ, особенности композиции и цветовое решение, сделать вывод.

4 семестр.

В рамках выполнения задания необходимо, при помощи цифровой фотокамеры, сделать несколько фотографий предмета, создав рекламный образ. Основной предмет должен быть узнаваемым. Оценивается нестандартность решений по съёмке объекта, умение экспериментировать с разными фотографическими и композиционными приемами, продуманность сюжета. Фотография может быть любого формата: вертикальная, горизонтальная, квадратная. Цветокоррекция производится в программе Adobe Photoshop. Срок выполнения 1,5ч.

Итог: отобрать три фотографии на заданную тему, выбрать лучшую и выполнить ее анализ в письменном виде. Объяснить идею, особенности композиции и цветовое решение, сделать вывод.

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 3 семестр.

На зачет необходимо предоставить фотографии по пройденным темам:

-10-15 фотографий на тему геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 5-10 фотографий на тему линия и ритм;

-10-15 фотографий различных фактур и поверхностей и 5 фотографий фактур, содержащих образ;

-5 абстрактных фотографий с акцентом на ритм и 5-10 фотографий с использованием приема "Повторение";

-5 фотографий с использованием приема "Расфокус";

-5 фотографий с использованием приема «Двойная экспозиция»;

-10-15 фотографий с использованием различных световых приборов;

-5-10 фотографии с акцентом на искажение цвета и абстрактных форм, используя прием «Дисторсия» и

10-15 фотографий с акцентом на типографику;

-10-15 фотографических изображений с использованием приема «Глич».

Выполнить презентацию материала.

Зачет 4 семестр.

На зачет необходимо предоставить фотографии по пройденным темам:

-2 абстрактных фотоколлажа, формата А4;

-предметный фотоколлаж, формат А4;

-5 фотографий одного предмета (например: яблоко, вилка, стакан и т.д.), имеющего нестандартный запоминающийся образ;

-2*-3 рекламные фотографии, с использованием приема соединения 2-х разных предметов;

-клаузуры по темам: фотоизображение и буква, фотоизображение и слово, фотоизображение и фраза;

-фотопроект с применением фотографии в полиграфической продукции (фотоплакат, фото календарь и т.д.);

-фотопроект с применением фотографии на объеме (фотоскульптура, упаковка и т.д.).

Выполнить презентацию материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Шемшуренко, Е. Г.	Теория и практика фотографии	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102978.html
Ивнинг Мартин	Adobe Photoshop Lightraom. Всеобъемлющее руководство для фотографов / пер. с англ. М. А. Райтмана.	Москва: ДМК Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=369019
Коттон Шарлотта	Фотография как современное искусство / Перевод — Александра Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371837

Савельева, А. С., Пацукевич, А. А.	Искусство фотографии	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbookshop.ru/102625.html
Левкина А.В.	Техника и искусство фотографии	Москва: Инфра-М	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=361641
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Рубенян Л. А., Аипова М. К.	Модная фотография	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017281
Бёрджер, Д., Асланян, А.	Фотография и ее предназначения	Москва: Ад Маргинем Пресс	2017	https://www.iprbookshop.ru/119042.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Интернет-портал «Российской газеты» [Электронный ресурс]: <https://rg.ru/>
2. Русский музей [Электронный ресурс]: <http://rusmuseum.ru/>
3. Сетевое издание «РИА Новости» [Электронный ресурс]: <https://ria.ru/>
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: <http://www.iprbookshop.ru>
5. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]: <http://publish.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
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
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска