

Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Родник»
городского округа Тольятти

Программа принята
на заседании
педагогического совета
Протокол № 3
от 15 02 2020г.

Утверждено
Приказом директора
МБОУ ДО «Родник»
№ 24 от 02 2020г.

С.Г. Ширяева

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
технической направленности
«Основы фотографии»

Возраст учащихся от 18 лет и старше
Срок обучения – 3 месяца

Разработчик:
Безбородов Александр Егорович,
педагог дополнительного образования

Тольятти,
2020

Оглавление:

1. Пояснительная записка	3
2. Учебно-тематический план	5
3. Содержание программы	5
4. Методическое обеспечение программы	9
5. Список использованной литературы	10

1. Пояснительная записка

Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы фотографии» адаптированная, краткосрочная. Имеет техническую направленность с элементами художественной. Программа предназначена для интересующихся взрослых современными методами фотосъемки, не имеющих специального образования, но обладающих начальными навыками работы с фотоаппаратом и фототехникой, осветительным оборудованием и программным обеспечением для обработки и редактирования фотографий. Программа позволяет расширить кругозор, развить художественный вкус, сформировать способность к аналитическому мышлению и поиску путей решения творческих вопросов, выработать прикладные навыки работы с фотоаппаратом и цифровым изображением.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:

Широкое распространение цифровой фототехники привело к популяризации фотографии как массового вида искусства и хобби. Однако качество любительских снимков значительно снизилось. Во времена пленочной фотографии, значительную помощь фотоаппаратам в решении колористических вопросов оказывали производители фотопленок. Такие компании, как Kodak, Fuji и другие располагали исследовательскими отделами, задача которых состояла в поиске универсальных колористических решений для различных жанров и условий съемки. Результаты их исследований использовались в создании каждой пленки, тем самым позволяя гармонизировать цветовые сочетания в фотографии.

На сегодняшний день, производители цифровых фотокамер не обеспокоены решением художественно-эстетических вопросов фотографии, а массовый пользователь не обладает достаточной подготовкой для самостоятельного редактирования цифрового фотоснимка.

В настоящее время, в России отсутствуют учреждения подготовки специалистов в области цифровой фотографии, тогда как широко распространены художественные вузы и школы. Фотография – одна из областей изобразительного искусства, поэтому изучение изобразительного искусства в целом и в аспекте цифровой фотографии является важным этапом развития при работе с цифровым изображением.

Данная программа нацелена на подготовку к работе с цифровыми фотоаппаратом. Программа рассматривает общие принципы обработки цифровых изображений. Позволяет выработать у учащегося системный подход к фотосъемке и обработке цифровых изображений. Программа рассчитана на взрослое население, увлекающееся фотографией и интересующееся изобразительным искусством, цифровыми технологиями. Новизна программы заключается в изучении основ фотографии за короткий период, используя метод погружения.

Цель программы: воспитание художественного вкуса, развитие навыков работы с цифровым фотоаппаратом, оптикой, осветительным оборудованием в студии и обработкой цифрового изображения.

Задачи программы:

1. Ознакомить с основными режимами фотосъемки цифрового зеркального фотоаппарата.
2. Ознакомить со сменной оптикой.
3. Обучить работе с осветительным оборудованием в студии
4. Развивать системное мышление.
5. Ознакомить с основами работы с цветом, яркостью, контрастом и формой цифровых изображений.

б. Создать условия для формирования личностных качеств: усидчивость, внимательность, развить способность к анализу изображений.

Организация образовательного процесса: Программа «Основы фотографии» является базовым курсом. Рассчитана на 48 часов для взрослой категории учащихся с 18 лет и старше. Занятия проводятся по 2 раза в неделю по 2 часа. Срок реализации программы - 3 месяца. Количество учащихся в группе: не менее 10 человек.

Основные формы занятий: вводное занятие, занятие закрепления знаний, умений, навыков, лекции, занятие-творчество, занятие-экскурсия, практические занятия в фотолаборатории, итоговое занятие.

Формы контроля и подведения итогов: контроль осуществляется в течение срока обучения в виде выставок, самостоятельных работ и анализа выполненных контрольных фоторабот.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Личностные результаты:

- Развитие интереса к творческой деятельности в области фотографии.
- Развитие эмоционально-ценностного отношения к фотоискусству и к жизни.
- Развитие эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности.
- Готовность к саморазвитию и личностному самоопределению.
- Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, сформированность потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности.

Способы оценки результатов: наблюдение.

Метапредметные результаты:

- Развитие художественного вкуса, творческих способностей.
- Адекватное восприятие оценки своих работ окружающими.
- Развитие коммуникативных навыков.
- Формирование собственного мнения и позиции.

Способы оценки результатов: наблюдение.

Предметные результаты:

Должны знать:

- правила техники безопасности;
- устройство фотоаппарата и фотографическую оптику;
- правила построения композиции;
- свет и освещение;
- экспозиция и экспокоррекция;
- принцип получения изображения;
- портрет;
- Raw, PhotoShop

Способ проверки: опрос.

Должны уметь:

- использовать фотоаппарат и объективы;
- проводить фотосъёмку при искусственном, естественном и смешанном освещении;
- обрабатывать фотоматериал на компьютере.

Способ проверки: практические задания.

2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие. Техника безопасности	2	-	2
2	История фотографии	2	-	2
3	Фотокамера	2	4	6
4	Объектив	1	2	3
5	Резкость снимка. Способы фокусировки и наводки на резкость. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства)	2	4	6
6	Свет и освещение. Высокий и низкий ключ	2	4	6
7	Портрет: поза, фон, мимика, глаза, жест, выражение глаз (направление взгляда), одежда	2	4	6
8	Основы фотокомпозиции	1	2	3
9	Экспозиция. Цветокоррекция (при съемке)	1	2	3
10	Использование фотовспышки	1	2	3
11	RAW	1	2	3
12	Работа в Photoshop'e	1	2	3
13	Итоговое занятие	-	2	2
	Итого	18	30	48

3. Содержание подпрограммы

1. Вводное занятие. Техника безопасности

Теория: Знакомство с программой обучения. Техника безопасности. Техническое оснащение начинающего фотолюбителя, фототехника и оборудование. Компьютер, монитор и программное обеспечение.

2. История фотографии

Теория: Предыстория изобретения фотографии. Ньепс, Дагер, Тальбот. Краткая история развития фотографии от изобретения и до наших дней.

3. Фотокамера

Теория:

1. Устройство и принцип действия фотокамеры. Объектив, диафрагма, затвор, светочувствительный элемент (пленка, матрица), видоискатель. Понятие об экспозиции.

2. Виды фотокамер. Компакт-камеры, зеркальные камеры, дальномерные камеры. Малоформатные, среднеформатные и крупноформатные фотокамеры. Пленочные и цифровые фотокамеры.

3. Выдержка. Строение стандартной шкалы выдержек. Степень экспозиции. Промежуточные значения выдержки. Полступени, треть ступени.

4. Роль выдержки при съемке движущихся объектов (заморозить/смазать). Примеры: съемка спортивных соревнований, съемка с проводкой, съемка воды, съемка фейерверков и т.д.

5. «Шевеленка». Рекомендации по выбору выдержки при съемке с рук. Назначение штатива, монопода, оптического стабилизатора изображения. Рекомендации по выбору штатива. Что делать, если нет штатива?

6. Диафрагма. Устройство диафрагмы. Строение стандартной шкалы диафрагм.

7. ISO чувствительность материала (сколько света нужно, чтобы получить нормальный кадр)

8. Основные режимы работы фотокамеры: · Ручной режим (M), · Режим приоритета диафрагмы (Av, A), · Режим приоритета выдержки (Tv, S) · Программный режим (P), его отличия от режима AUTO. Рекомендации по использованию различных режимов.

Практика: Использование на практике режимов экспонирования. Отработка навыка: правильно держать фотоаппарат и нажимать спуск. Приёмы кадрировки при съёмке.

4. Объектив

Теория:

1. Фокусное расстояние. Его влияние на угол зрения и масштаб изображения. Объективы с постоянным («дискретные») и переменным («зум-объективы») фокусным расстоянием.

2. Понятие нормального, короткофокусного и длиннофокусного объектива. Зависимость от размера кадра (формата камеры). Влияние фокусного расстояния на передачу линейной перспективы.

3. Типовые случаи использования короткофокусных объективов: съемка широких видов, съемка в тесных условиях (интерьер, городской пейзаж), ради эффекта «сверхперспективы».

4. Портретные объективы. Искажение формы лица при съемке с близкого расстояния. Рекомендации по выбору фокусного расстояния объектива в зависимости от крупности плана (ростовой портрет, поколенный портрет, поясной портрет, крупный план, сверхкрупный план). Преимущества использования длиннофокусной оптики при съемке предметов и при макросъемке.

5. Телеобъективы, типовые случаи их применения: спортивный репортаж, съемка животных и т.п. Использование телеобъективов «для сжатия» перспективы / создания более адекватного представления об относительных размерах предметов. Телеконверторы.

6. Рекомендации по выбору оптики (фокусное расстояние, дискретные объективы и зум-объективы разной кратности).

7. Макросъемка. Макрообъективы, удлинительные кольца и макронасадки.

8. Эффект схождения вертикальных линий при наклоне камеры. Рекомендации по съемке портретов, архитектуры. Шифт-объективы. Крупноформатные камеры. Photoshop исправляет перспективу.

9. Понятие о дисторсии. Положительная и отрицательная дисторсия. Объектив «рыбий глаз».

Практика: Фотосъемка с различными объективами.

5. Резкость снимка. Способы фокусировки и наводки на резкость. ГРИП (глубина резко изображаемого пространства)

Теория:

1. Автофокус.

2. Точки фокусировки.

3. Интеллектуальные режимы работы автофокуса.

4. ГРИП. Зависимость ГРИП от значения диафрагмы, фокусного расстояния объектива, расстояния до объекта съемки. Репетир диафрагмы. Понятие о гиперфокальном расстоянии.

Практика: Использование рекомендаций по выбору точки фокусировки и глубины резкости. Фотосъемка в разных режимах фокусировки. Практика по съемке с ГРИП.

6. Свет и освещение. Высокий и низкий ключ

Теория:

1. Роль освещения для выявления контурной формы, объема и фактуры предметов.
2. Качество света. Его составляющие:
 - Направление освещения (переднее, передне-боковое, боковое, задне-боковое, контровое; верхнее, горизонтальное, нижнее, зенитное),
 - Контраст освещения (нормальный, высокий, низкий), 1:3, 1:4 — четкая светотень. Повышенный контраст. Низкий контраст: 1:2, 1:1,5 0 (нулевой) контраст — предметы и тона сливаются. Повышенный контраст — против света (безоблачное небо).
 - Характер освещения (направленное и рассеянное освещение).
 - Зависимость качества освещения от погоды, времени суток, широты местности и т.п.
4. Студийное оборудование. Непрерывные и импульсные студийные осветительные приборы. Световые модификаторы: рефлекторы, тубусы, сотовые насадки, зонты, софт-боксы. Светофильтры. Стойки и фоны.
5. Флешметр. Рекомендации по использованию.
6. Виды (функции) студийного освещения: рисующее освещение, заполняющее освещение, фоновое освещение, моделирующее освещение (контурное, подсветка волос и пр.)
7. Светлая тональность или высокий ключ — все белое. Низкий ключ — все примерно черное.

Практика: Демонстрация схем освещения. Пробная фотосъемка при естественном и искусственном освещении.

7. Портрет: поза, фон, мимика, глаза, жест, выражение глаз (направление взгляда), одежда

Теория:

1. Часть лица.
2. Погрудный (руки в кадр не входят). Глаза и мимика. Задача фона — не мешать.
3. Поясной. Всегда с руками (кисти, все пальцы разделены). Должно быть динамично, естественно. Подбирать фон.
4. Поколенный. Выше колен если стоя, ниже — если сидя. Главное — поза.
5. Ростовой. Главное фон и поза.
6. Фигура занимает мало места в кадре (хотим рассказать о человеке окружением). Фас (симметрично, перпендикулярно взгляду; должно быть два уха). Анфас (самый интимный). Профиль (отстраненно, нет интимного контакта). Один глаз (мах реснички второго глаза). Уходящий профиль (труакар). С затылка. Классический полуоборот (кончик носа проецируется на середину щеки). Критический полуоборот.

Практика: Фотосъемка портрета в высоком и низком ключе. Практика фотосъемки портрета при искусственном и естественном освещении.

8. Основы фотокомпозиции

Теория:

1. Составляющие хорошего снимка. Понятие о композиции. Роль композиции. Завершенность композиции. Единство и разнообразие. Симметрия и асимметрия. Порядок и хаос.
2. Тональный и линейный рисунок кадра. Влияние освещения, точки съемки и ракурса.
3. Понятие крупности плана. Общий, средний, крупный, сверхкрупный (деталь) план.

4. Зрительный центр композиции. Тональный и линейный акценты. Ведущие линии. Открытые и замкнутые композиции. Другие способы выделения главного. Мнимые линии.
5. Уравновешенные и неуравновешенные композиции. Понятие зрительного веса.
6. Размещение предметов и линий в кадре. Правило третей. Золотое сечение.
7. Плоские и пространственные композиции. Перекрытие объектов. Линейная и тональная перспектива. Роль переднего плана.
8. Движение в кадре. Выбор момента съемки. Расположение движущегося объекта в кадре. Диагональные композиции.
9. Типичные ошибки. Разобрать снимки с предыдущего занятия.
10. Основные жанры фотографии: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж, жанровая фотосъемка.

Практика: В студии: фотосъемка портрета и группы людей, предметная фотосъемка. На улице: фотосъемка городской и природный пейзаж.

9. Экспозиция. Цветокоррекция (при съемке)

Теория:

1. «Количество света». Освещенность. Диапазон освещенностей, с которыми имеет дело фотография. Яркость. Коэффициент отражения. Контраст сюжета и контраст освещенности.
2. Тональный диапазон фотоотпечатка. Фотографическая широта светочувствительных материалов. Особенности съемки на негативную и позитивную фотопленки, на цифровую камеру.
3. Встроенные и внешние экспонометры. Замер по яркости. Виды TTL экспонометра: интегральный, средневзвешенный, матричный, точечный.
4. Причина ошибок экспозиции. Необходимость экспокоррекции при съемке светлых сюжетов, при съемке темных сюжетов, при наличии источника света в кадре.
5. «Эталонная» экспозиция — замер по освещенности / по эталонной серой карте.
6. «Творческая» экспозиция.
7. Экспозиционная вилка.
8. Анализ гистограммы снимка.

Практика: Фотосъемка с разными режимами экспонометра. Баланс белого, по серой карте.

10. Использование фотовспышки

Теория:

1. Недостатки встроенной фотовспышки: малая мощность, «эффект красных глаз», недостаточная гибкость (неповоротная).
2. Виды внешних (мобильных) вспышек: согласованные и несогласованные; автоматические и неавтоматические (устаревш.); неповоротные, поворотные только вверх, поворотные во все стороны; вспышки типа «молоток». Ведущее число.
3. Улучшение качества освещения при съемке со вспышкой: Использование рассеивателей, отражателей, софт-боксов для вспышек. Направление вспышки в потолок, стены. Предостережения и практические советы. Вынесение вспышки в сторону от фотоаппарата. Использование нескольких согласованных вспышек.
4. Заполняющая вспышка – использование встроенной или внешней вспышки для подсветки теней. Экспокоррекция вспышки.
5. Медленная синхронизация – съемка на длительной выдержке со вспышкой. 10.6. Синхронизация по первой и второй шторке.
7. Режим “стробоскоп”.
8. Свободное использование вспышки (вспышка как световая кисть).

Практика: Фотосъемка с внешней фотовспышкой в помещении и на улице.

11. RAW

Теория:

1. Основные применения файлов такого типа.
2. Просмотр.
3. Редактирование.
4. Особенности формата.
5. достоинства
6. Недостатки
7. Конвертеры

Практика: Обработка RAW файлов.

12. Работа в Photoshop'e

Теория:

1. Конвертация из RAW в jpg, борьба с шумами, управление яркостью и контрастом, работа со слоями и масками, программный софт эффект.
2. Имитация кросс-процесса, варианты перевода в монохромное изображение, сплит-тонирование.
3. Создание простейшей рамки.

Практика: Отработка основных приёмов обработки фотографий. Обработка контрольных снимков, подготовка к выставке.

13. Итоговое занятие

Практика: Подведение итогов. Подготовка и организация выставки фоторабот.

4. Методическое обеспечение программы:

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная.

Методы и технологии, используемые в программе:

- Наглядный метод – использование наглядных пособий, демонстрация, мастер-классы.
- Практический метод – постановка задания, планирование его выполнения, анализ выполненных работ.
- Словесный метод – передача информации по заданной теме, беседа.

В образовательном процессе используются следующие педагогические технологии: технология личностно-ориентированного обучения; технология развивающего обучения; элементы информационных технологий. Технологии дифференцированного и развивающего обучения направлены на целостное гармоничное развитие личности учащегося, предполагают выбор определенного темпа обучения, сложности изучаемого материала, обусловленного индивидуальными особенностями, интересами и потребностями учащихся. Информационные технологии позволяют использовать современные программные продукты, использовать передовые приемы работы над изображениями, а также использовать дополнительные материалы на занятиях: видео, слайды и цифровые изображения в качестве наглядной демонстрации изучаемого материала.

Материально – техническое обеспечение:

Для проведения полноценного учебного процесса, отвечающего требованиям времени, необходимо соответствующее помещение, оснащенное современным оборудованием.

Перечень основного оборудования:

- современная съёмочная аппаратура: цифровые зеркальные фотоаппараты;
- наборы светофильтров и различных насадок к объективам фотоаппаратов;

- современный студийный свет;
- современные компьютеры.

Учебно-методический комплект:

Вид	Название
Наглядные пособия	Схемы установки света, образцы фото, фотоальбомы
Медиапособия	Слайды, архивные фото, флеш-схема, видеоуроки, образцы поз
Раздаточный материал	Схемы, инструкции, файлы RAW, пресеты, анкеты
Учебные пособия для педагога	Книги по истории фотографии Периодические издания по фото

5. Список использованной литературы

1. Беленький А. Фотосъемка в сложных условиях / А. Беленький. – М.: Питер, 2012. – 128 с. ISBN 978-5-459-01041-1
2. Бонд С. Обычные сюжеты, отличные фотографии: как превратить тривиальный сюжет в потрясающий снимок / С. Бонд / пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2012. – 160 с. ISBN 978-5-98124-593-0
3. Жолудев Николай. Композиция в фотографии. - М.: ЭКСМО. 2012.
4. Картье-Брессон А. Воображаемая реальность. Эссе / А. Картье-Брессон / пер. с франц. Г. Соловьевой. – СПб. – М.: Лимбус-пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2013.
5. Келби Скотт. Adobe Photoshop CS5. Справочник по цифровой фотографии. – М: Вильямс, 2011. ISBN 978-5-8459-1727-0, 978-0-321-70356-9
6. Келби Скотт. Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов. – М.: Вильямс, 2012.
7. Кораблев Дмитрий. Фотокомпозиция и визуальное восприятие. – С-Пб.: Корона-Век, 2010. ISBN: ISBN 978-5-8459-1761-4
8. Лапин А. Фотография как... / А. Лапин. – М.: Эксмо, 2011. – 306 с. ISBN 978-5-699-43729-0
9. Найтингейл Д. Экспозиция. Современные приемы креативной цифровой фотографии / Д. Найтингейл / пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: Эксмо, 2011.