

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Фотоискусство
по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

Руководитель ОПОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.

ПК-2 Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.1 Демонстрирует знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности

ИОПК-1.2 Обосновывает творческие концепции, основываясь на историческом контексте эстетических, культурных, философских идей различных исторических периодов

ИОПК-4.2 Воплощает в художественно-изобразительной форме замыслы и авторские продукты различными средствами визуальных искусств

ИОПК-4.3 Проектирует промышленные образцы и художественные предметно-пространственные комплексы, в том числе с применением цифровых технологий и современной шрифтовой культуры

ИПК-2.1 Разрабатывает дизайн-концепции системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, основываясь на методы организации творческого процесса дизайнера в соответствии с заданием

ИПК-2.2 Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий

ИПК-2.4 Подготавливает графические материалы и дизайн-макеты системы визуальной информации, идентификации и коммуникации для передачи в производство

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить принципы построения плоскостной композиции (понятие точка, линия, пятно, текстура, ритм, симметрия –асимметрия, статика динамика)

– Научится составлять плоскостные композиции со сложной структурой комбинируя базовые принципы

– Применять цифровые технологии в качестве инструмента для построения композиции

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина входит в модуль Модуль «Цифровая культура».

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Третий семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Основы графического дизайна», «Общий курс композиции».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

-лекции: 10 ч.

-практические занятия: 60 ч.

в том числе практическая подготовка: 60 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тематический план:

Раздел 1. Растровая графика.

Тема 1. Обзор интерфейса программы Photoshop. Инструменты перемещения и трансформации.

Тема 2. Инструменты выделения. Обзор структуры слоев в Photoshop.

Тема 3. Ретушь старой фотографии. Освоение инструментов «клон-штамп» и «лечащая кисть».

Тема 4. Ретушь с применением слой-маска в Photoshop. Коррекция цвета.

Тема 5. Использование фильтров в Photoshop.

Тема 6. Комбинированное редактирование фотографии.

Тема 7. Работа с инструментом «кисть» в Photoshop.

Раздел 2. Основы фотографии

Тема 1. Развитие технологий фотографии

Тема 2. МК Цианотипия

Тема 3. Цифровая фотография

Тема 4. МК Фризлайт

Тема 5. Студийный свет

Тема 6. МК Жесткий рисующий свет

Тема 7. ДЗ Тени как объект

Тема 8. Основы Adobe Lightroom

Тема 9. Классификация современных фотоаппаратов

Тема 10. Оптика

Тема 11. Фильтры и творческие объективы

Раздел 3. Опыт фотографов с мировым именем

Тема 1. Становление фотографии. Работы Альфреда Стиглица и Ман Рея

Тема 2. ДЗ Стилизация фото под пиктореализм

Тема 3. Становление фотографии. Появление кинематографа. (Надар и Мэйбридж)

Тема 4. ДЗ gif анимация в технике синематография в Adobe Photoshop

Тема 5. Постановочная и не постановочная фотографии (Эйзенштейн, Картье-Брессон, Диана Арбус)

Тема 6. МК Световые схемы

Тема 7. Глубокая ретушь в Adobe Photoshop

Тема 8. Документальная фотография (Блоссфельд, Бернд и Хилла Бехер, Эдгертон)

Тема 9. МК Сканография. Буклет

Тема 10. Конструктивизм (Родченко, Ласло Махой Надь)

Тема 11. ДЗ Ракурсная фотография

Тема 12. Фотография мира моды (Аведон, Уолкер)

Тема 13. Серия плакатов на основе фотографии

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, проведения контрольных работ и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в третьем семестре проводится в формате просмотра творческих работ за семестр. Обучающиеся выполняют серию итоговых работ 6 шт формат а1 а также собирают текущие фото работы в ЗИН формата А5

Продолжительность экзамена 3 часа.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Текущий контроль влияет на аттестацию. В случае невыполнения домашних заданий или пропусков занятий по неуважительной причине более чем на 25% оценка снижается.

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине смотреть в ОМ.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Ирвинг М. Adobe Photoshop Lightroom 5. Всеобъемлющее руководство для фотографов. Издательство "ДМК Пресс", 2015. 700 с.

2. Березин, В. М. Фотожурналистика : учебник для академического бакалавриата / В. М. Березин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 226 с. — (Бакалавр. Академический курс).

б) дополнительная литература:

1. Беленький А. И. Цифровая фотография : школа мастерства /Александр Беленький. Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2013. 135, [1] с.: цв. ил., портр. 23 см

2. Петерсон Б. Как снимать шедевры любой камерой. Сила экспозиции /Брайан Петерсон ; [пер. с англ. Е. Карманова]. Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2012. 144 с.: цв. ил. 24х21 см

3. Голубева Е.А. Сам себе фотограф / Голубева Е.А., Тарасенко Н.Н., Тарасенко Ю.С. — Ростов н/Д.: Феникс, 2002. — 320 с.

4. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии / Дыко Л.П. — М.: Высшая школа, 1989. — 175 с.

5. Милчев М. Цифровые аппараты. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004. — 250 с.

6. Пылаев А. Справочник фотографа / Пылаев А. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 160 с.

7. Шахов М., Данилова Т., Гурский Ю. — СПб.: Питер, 2017. 336 с.: ил.

8. Фотография / пер. с ит. /А. Дамбиса. — М.: АСТ: Астрель, 2018. — 447, с.: ил.

9. Фотография: Энцикл. справ. / Белорус. Энцикл.; Редкол.: П. И. Бояров и др. – Мн.: БелЭн, 1992.— 399 с.: ил.
10. Ли Фрост Творческая фотография М.: Арт-Родник, 2015 – 160 с.
11. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика / Бесчастнов Н.П. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 272 с.
12. Боров Ю.Б. Эстетика. Изд. 2-е М., Политиздат, 1975. – 399 с.
13. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека. Учебное пособие для студентов-дизайнеров / Ермолаева Л.П. – М.: Гном и Д, 2001. – 120 с., ил.
14. Корнилова Е.Е. Слово и изображение в рекламе / Корнилова Е.Е., Гордеев Ю.А. – Воронеж: Кварта, 2001. – 224 с.
15. Ракитин В.И. Искусство видеть / Ракитин В.И. – М., Знание, 1972. – 128 с.
16. Рошупкин С.Н. Язык рекламы: Учебное пособие / Рошупкин С.Н. – М.: МГУКИ, 2003. – 116 с.
17. Соколов И. Фотодело / Соколов И. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 352 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- <http://journal-off.info/tags/Exposure/page/2/>
- <http://aperture.org/>
- <http://www.blindspot.com/>

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.
<http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Adobe пакет программ, включающий в себя Illustrator, Photoshop, Indesign,
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Российская государственная библиотека - <http://www.rsl.ru/>
- Российская национальная библиотека - <http://www.nlr.ru/>
- Электронная библиотека ТГУ - <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. -

<http://www.consultant.ru>

14. Материально-техническое обеспечение

Фотостудия оснащенная импульсными источниками света

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и кинформационным справочным системам.

Компьютерный класс и программное обеспечение:

- Photoshop
- Illustrator
- lightroom

Оргтехника в стандартной комплектации для практической работы:

- лазерный цветной принтер формата А3+

15. Информация о разработчиках

Листвин Глеб Георгиевич старший преподаватель ТГУ, ИИК, Кафедры дизайна