

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
ФОТОГРАФИИ И КИНО**

191028, Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, д. 24

Тел.: (812) 339 10 93

mifik.ru

Утверждаю

Директор ЧОУ ДПО «Международный
институт фотографии и кино»

В.А.Васильев

Учебный план

«Профессия-фотограф»

Цель: подготовка специалистов в области фотографии; формирование представлений о профессиональной деятельности фотографа; развитие актуальных теоретических знаний и практических навыков для создания коммерчески востребованных фотографий; приобщение к художественной фотографии; достижение хорошего уровня образованности в области фотографии; формирование умений в постановке профессиональных фотографических задач и по поиску средств их решения.

Категория слушателей: для широкого круга слушателей.

Срок обучения: 200 академических часов.

Режим занятий: 4 часа в день.

N	Наименование разделов и дисциплин	Всего, час.	в том числе		Форма контроля
			лекции	практические занятия	
1	Введение в специальность	8	4	4	опрос
2	Оптика	8	5	3	тест
3	Экспозиция	16	6	10	тест
4	Фотооборудование	20	8	12	зачёт
5	Композиция	12	9	3	зачёт
6	Обработка фотографий	40	12	28	зачёт
7	Освещение	20	5	15	тест
8	Жанры	32	10	22	тест
9	История фотографии	8	4	4	доклад
10	Прикладная фотография	36	19	17	тест
	Итого	200	82	118	1 опрос, 5 тестов, 3 зачёта, 1 доклад, 1 выпускная работа

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
ФОТОГРАФИИ И КИНО**

191028, Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, д. 24

Тел.: (812) 339 10 93

mifik.ru

Утверждаю
Директор ЧОУ ДПО «Международный
институт фотографии и кино»

В.А.Васильев

Учебно-тематический план «Профессия-фотограф»

Цель: подготовка специалистов в области фотографии; формирование представлений о профессиональной деятельности фотографа; развитие актуальных теоретических знаний и практических навыков для создания коммерчески востребованных фотографий; приобщение к художественной фотографии; достижение хорошего уровня образованности в области фотографии; формирование умений в постановке профессиональных фотографических задач и по поиску средств их решения.

Категория слушателей: для широкого круга слушателей.

Срок обучения: 200 академических часов.

Форма обучения: без отрыва от работы.

Режим занятий: 4 часа в день.

N	Наименование разделов, дисциплин и тем	Всего, час.	в том числе			Форма контроля
			лекции	Выездные занятия, стажировка, деловые игры и др.	Практические, лабораторные, семинарские занятия	
1	Введение в специальность	8	6	-	2	-
1.1	Контроль начальных знаний. Предмет, цели и задачи фотографии.	4	2	-	2	-
1.2	Процесс получения фотографического изображения	4	2	-	2	-
2	Оптика	8	5	-	3	тест
2.1	Основные характеристики фотографических объективов.	4	3	-	1	-
2.2	Фокусировка в ручном и автоматическом режимах.	4	2	-	2	-

3	Экспозиция	16	6	-	10	тест
3.1	Диафрагма и глубина резко изображаемого пространства.	4	2		2	
3.2	Выдержка и её влияние на снимок. Стабилизация фотоаппарата.	6	2	-	4	-
3.3	Выставление экспозиции в ручном и автоматическом режимах. Режимы замера экспозиции.	6	2	-	4	-
4	Фотооборудование	20	8	-	12	зачёт
4.1	Разнообразие фотографического оборудования.	4	3	-	1	-
4.2	Особенности выбора фототехники под конкретные задачи фотографа.	10	3	-	7	-
4.3	Студийное оборудование.	6	2	-	4	-
5	Композиция	12	9	-	3	зачёт
5.1	Выбор рамок кадра.	4	4	-	-	-
5.2	Размещение в кадре основного объекта съёмки.	4	1	-	3	-
5.3	Цветовая и линейная композиция.	4	4	-	-	-
6	Обработка фотографий	40	12	-	28	зачёт
6.1	Конвертация сырых (RAW) файлов.	8	2	-	6	-
6.2	Особенности ретуши лица.	12	4	-	8	-
6.3	Цветовая и тональная коррекция снимка.	12	4	-	8	-
6.4	Подготовка фотографий к публикации и печати.	8	2	-	6	-
7	Освещение	20	5	-	15	тест
7.1	Основные характеристики света: направление, жёсткость, контрастность, цвет.	12	3	-	9	-
7.2	Назначение различных источников света.	4	1	-	3	-
7.3	Классические световые схемы в тёмной и светлой тональностях.	4	1	-	3	-
8	Жанры	32	10	14	8	тест
8.1	Особенности съёмки портрета.	4	1	-	3	-
8.2	Особенности предметной съёмки.	4	1	-	3	-
8.3	Особенности интерьерной съёмки.	4	2	2	-	-
8.4	Особенности съёмки репортажа.	12	4	8	-	-
8.5	Особенности съёмки пейзажа.	8	2	4	2	-
9	История фотографии	8	4	-	4	доклад
9.1	Этапы становления фотоиндустрии.	4	4	-	-	-
9.2	Ключевые фигуры в истории фотографии.	4	-	-	4	доклад

10	Прикладная фотография	36	19	-	17	тест
10.1	Юридические аспекты в фотографии.	4	4	-	-	-
10.2	Психологические и организационные вопросы фотографического процесса.	4	3	-	1	-
10.3	Разнообразие путей профессионального развития	20	8	-	12	-
10.4	Фотоменеджмент. Формирование архива и портфолио.	8	4	-	4	-
	Стажировка Итоговый контроль					Выпускная работа
	Итого	200	82	14	104	1 опрос, 5 тестов, 3 зачёта, 1 доклад, 1 выпускная работа

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
ФОТОГРАФИИ И КИНО**

191028, Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская, д. 24

Тел.: (812) 339 10 93

mifk.ru

Утверждаю
Директор ЧОУ ДПО «Международный
институт фотографии и кино»

В.А.Васильев

Рабочая учебная программа курса «Профессия-фотограф»

Введение

Курс «Профессия-фотограф» адресован широкому кругу учащихся, не зависимо от их фотографического опыта и предпочтений. На простых примерах показываются ключевые моменты, на которые должен обращать своё внимание фотограф. Разбираются типичные ситуации и классические ошибки. Рассматриваются важные вопросы подготовки к съёмке. Большое внимание уделено техническим особенностям съёмки, использованию фото аксессуаров, а также творческой работе с освещением. Большой блок посвящён обработке фотографий в графических редакторах.

Фотографу часто приходится сталкиваться с трудностями. Например, фотографировать людей, которые не знают, как правильно встать перед камерой, куда деть руки, в какую сторону посмотреть. Они хотят выглядеть на фотографии красиво и стараются в этом полностью довериться фотографу. А начинающий фотограф часто доверяется случайным ракурсам, своим внутренним ощущениям, а иногда и вовсе пускает всё на самотёк, пытаясь просто зафиксировать происходящее. Однако, зная основные правила позирования и несложные законы композиции, достаточно легко можно избежать грубейших ошибок, мешающих нужному восприятию снимка.

Тема 1. Введение в специальность

Тема 1.1. Контроль начальных знаний. Предмет, цели и задачи фотографии.

Теория. Знакомство внутри группы и создание комфортной психологической атмосферы для дальнейшего обучения, организационные моменты, введение в программу, описание процесса обучения. Что такое фотография, чем занимается фотограф. Творческая и коммерческая составляющая фотографии.

Практика. Беседа в игровой форме на сплочение и формирование позитивного микроклимата в коллективе учащихся. Определение начальных знаний учащихся путём устного опроса.

Тема 1.2. Процесс получения фотографического изображения.

Теория. Что такое свет и какой он бывает. Основные свойства света, знание которых может пригодиться фотографу. Ультрафиолетовый (УФ), инфракрасный (ИК) и видимый свет. Светофильтры (ИК, УФ, скайлайт, защитный). Диаметр фильтра. Уход за оборудованием. Чистка оптики. Формирование изображения. Камера обскура, пинхол (стеноп) камера. Линза. Диафрагмирование линзы – ограничение количества света. Фиксирование изображения. Светочувствительные материалы. Цифровой фото-сенсор (матрица). Фильтр Байера. Алиасинг и анти-алиасинговый фильтр. Чувствительность матрицы к свету - ISO, цифровой шум на снимках. Регулировка количества света на снимке (выдержка, диафрагма, ISO). Автоматический (зелёный) режим камеры. Ручной режим камеры (M).

Практика. Чистка оптических поверхностей объектива фотоаппарата. Определение диаметра под светофильтр различных объективов. Осваивание ручного режима фотоаппарата: рычаги управления светочувствительностью ISO, рычаги управления выдержкой, рычаги управления диафрагмой. Настройка яркости снимка под условия освещения. Диоптрийная настройка окуляра оптического видоискателя.

Тема 2. Оптика

Тема 2.1. Основные характеристики фотографических объективов.

Теория. Линза идеальная и реальная. Аберрации оптических систем. Фотографические объективы. Монокль. Фокусное расстояние оптической системы. Поле изображения объектива, виньетирование. Поле зрения фотокамеры (зависит от фокусного расстояния объектива и от размера сенсора). Классификация объективов по углу поля зрения. Области применения разных по углу поля зрения объективов. Объектив «рыбий глаз». Фиксфокалы и трансфокаторы (зум-объективы). Плюсы и минусы объективов с переменным фокусным расстоянием. Расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние (в чём различия). Ракурсные, перспективные искажения. Крепления объективов - резьбовое и байонетное. Переходники с одной системы крепления объектива на другую. Размер кадра. Классификация фотокамер по размеру кадра. Стандартные форматы 35 мм и APS. Размер сенсора и угол обзора. Подбор объектива к камере исходя из угла обзора. Объективы, изготовленные специально для APS матриц. Влияние размера сенсора на качество изображения.

Практика. Фотографирование на монокль. Определение фокусного расстояния объектива, фотографирование на разных фокусных расстояниях. Определение кратности зум-объектива. Фотографирование портрета с близкого и с далёкого расстояния. Фотографирование объектов с большими и малыми ракурсными искажениями.

Тема 2.2. Фокусировка в ручном и автоматическом режимах.

Теория. Фокусирование лучей линзой. Два основных способа фокусировки - перемещение объектива относительно плоскости фокусировки и перемещение линз внутри неподвижного объектива. Классификация фотоаппаратов по способу фокусировки: карданные, зеркальные, дальномерные, шкальные, с фиксированным фокусом (гиперфокальные). Видоискатель. Смещение и параллакс. Рамочные видоискатели. Оптические видоискатели. Однообъективный

зеркальный фотоаппарат. Пентапризма и пентазеркало. Электронные видоискатели. Live view - предпросмотр в реальном времени (визирование по экрану). Ручная и автоматическая фокусировка. Минимальная дистанция фокусировки. Приспособления для макросъёмки. Фазовый и контрастный авто-фокус. Гибридные системы автофокуса. Выбор точки авто-фокусировки. Проблемы авто-фокуса (количество света, контрастность снимаемого объекта, движение) и их решение. Следящий режим авто-фокуса. Проверка точности работы системы фазового авто-фокуса.

Практика. Ручная фокусировка на близких и дальних объектах. Ручная фокусировка в режиме Live view. Авто-фокусировка - как пользоваться (половинчатое нажатие на кнопку спуска затвора). Определение минимальной дистанции фокусировки объектива. Выбор точки авто-фокусировки и фотографирование с разными положениями этой точки. Решение проблем при фокусировке в автоматическом режиме. Съёмка с по кадровым и следящим авто-фокусом. Отработка метода быстрой съёмки: фокусировка по центральной точке, смещение кадра, потом снимок. Проверка работы точности системы фазового автофокуса фотоаппарата.

Тема 3. Экспозиция

Тема 3.1. Диафрагма и глубина резко изображаемого пространства.

Теория. Что такое диафрагма объектива и для чего она нужна. Относительное отверстие и диафрагменное число. Классификация объективов по максимальному относительному отверстию. Глубина резкости. Основные факторы, влияющие на глубину резкости (дистанция фокусировки, относительное отверстие и фокусное расстояние объектива). Боке, как творческая составляющая размытого изображения. Влияние боке на выбор объектива. Уменьшение аберраций при уменьшении диафрагмы. Дифракция. Увеличение дифракции при уменьшении диафрагмы. Оптимальное значение диафрагмы для максимального качества изображения.

Практика. Определение максимального относительного отверстия (для разных фокусных расстояний объектива). Определение минимального относительного отверстия (для разных фокусных расстояний объектива). Фотографирование с минимально возможной для данного объектива глубиной резкости. Настройка параметров фотоаппарата для получения необходимой глубины резкости. Фотографирование неподвижных объектов с разной глубиной резко изображаемого пространства.

Тема 3.2. Выдержка и её влияние на снимок. Стабилизация фотоаппарата.

Теория. Что такое выдержка и на что она влияет. Выдержка, как ограничивающий фактор при съёмке на слабо-чувствительные сенсоры. Затвор фотоаппарата. Простейшие первые пневматические затворы, режим «BULB». Типы современных затворов. Центральный и шторный затвор, их различия. Работа шторного затвора на коротких выдержках. Стандартные ступени значений выдержки. Основные разновидности выдержек (короткие, средние и длительные). Различные технические и творческие приёмы при съёмке на разных выдержках. Фильтры нейтральной плотности. Сотрясение камеры в момент съёмки («шевелёнка»). Как минимизировать «шевелёнку» (стабилизатор, статичное положение камеры в руках, штатив, дистанционный спуск затвора («спусковой тросик»), задержка спуска затвора, предварительный

подъём зеркала). Передача движения в кадре сочетанием резкого и смазанного. Съёмка с проводкой.

Практика. Определение диапазона настроек выдержки в своей камере. Фотографирование в режиме BULB на длительных выдержках. Минимизирование шевелёнки – учимся правильно стабилизировать фотоаппарат. Фотографирование движущегося объекта на коротких и длительных выдержках. Рисование светом на длительных выдержках – съёмка движущегося точечного источника света, который оставляет яркий след в кадре. Фотографирование движущегося объекта в технике «съёмка с проводкой» (объект резкий, а фон размазан).

Тема 3.3. Выставление экспозиции в ручном и автоматическом режимах. Режимы замера экспозиции.

Теория. Что такое экспозиция снимка и от чего она зависит. Экспопара (пара двух параметров: выдержки и диафрагмы). Ручная настройка экспозиции. Экспонометр – прибор для измерения экспозиции. 18% серый, серая карта. Замер падающего света и отражённого. TTL (Through the lens) экспонометр. Виды экспозамеров (интегральный, интеллектуальный, центрально-взвешенный, частичный, точечный). Коррекция автоматического определения экспозиции (экспокоррекция или компенсация экспозиции). Блокировка авто-экспозиции. Режимы съёмки (автоматический, программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной). Гистограмма, что это такое и как ей правильно пользоваться. Пересвеченные и недосвеченные области кадра, их негативное влияние на снимок. Снимки в светлой тональности и тёмной тональности. Динамический диапазон фотографического материала. Решение проблем слишком контрастных сюжетов: градиентный фильтр, подсветка теней, техника съёмки с расширенным динамическим диапазоном - HDR (High Dynamic Range). Экспо-вилка (брекетинг экспозиции).

Практика. Съёмка в ручном режиме настройки экспозиции. Съёмка в автоматических режимах настройки экспозиции (полностью автоматический, программный, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы) трёх разных по яркости сюжетов (тёмный, серый, светлый). Оттачивание навыков контроля над автоматическими режимами – создаём яркость снимка, адекватную реальной снимаемой сцене. Использование функции блокировки авто-экспозиции. Фотографирование с настройкой экспокоррекции (компенсации экспозиции). Определение правильности настроек, анализируя гистограмму.

Тема 4. Фотооборудование.

Тема 4.1. Разнообразие фотографического оборудования.

Теория. Разновидности фотографического оборудования. Основное оборудование и вспомогательное. Штатив (тренога, монопод), стойка, бленда, фильтры, телеконвертеры на объектив, накамерный импульсный фотоосветитель (накамерная вспышка) с ручным и автоматическим режимом, светоформирующие насадки на накамерную вспышку, системы синхронизации накамерной вспышки с фотоаппаратом, светоотражатели (разных цветов), светорассеиватели.

Практика. Знакомство с различным фотооборудованием и его настройка: штатив (тренога, монопод), стойка, бленда, фильтры, телеконвертеры на объектив, накамерный импульсный

фотоосветитель (накамерная вспышка) с ручным и автоматическим режимом, светоформирующие насадки на накамерную вспышку, системы синхронизации накамерной вспышки с фотоаппаратом, светоотражатели (разных цветов), светорассеиватели.

Тема 4.2. Особенности выбора фототехники под конкретные задачи фотографа.

Теория. В каких условиях какое оборудование лучше использовать. Отличия различных систем фотоаппаратов и объективов друг от друга. Задачи, которые ставит перед фотографом заказчик, как их решать используя то или иное фотооборудование. Необходимое и достаточное обеспечение для выполнения заказа на фотосъёмку.

Практика. Съёмка с использованием различного фотооборудования: штатив (тренога, монопод), стойка, бленда, фильтры, телеконвертеры на объектив, накамерный импульсный фотоосветитель (накамерная вспышка) с ручным и автоматическим режимом, светоформирующие насадки на накамерную вспышку, системы синхронизации накамерной вспышки с фотоаппаратом, светоотражатели (разных цветов), светорассеиватели.

Тема 4.3. Студийное оборудование.

Теория. Как можно контролировать свет. Свето-отражатели, свето-поглотители и светорассеиватели в условиях студии. Естественное и искусственное освещение. Как выглядит современная фотостудия. Разновидности студийных осветительных приборов. Постоянный и импульсный свет. Синхронизация фотоаппарата со студийными импульсными осветителями. Правила безопасности при работе в студии. Оснащение фотостудии, дополнительные аксессуары: стойки, фоны, системы крепления, светоформирующие насадки, флэшметр, конверсионные фильтры.

Практика. Настройка студийных осветителей для съёмки. Настройка фотоаппарата для съёмки со студийным светом. Работа с дополнительным студийным оборудованием: стойки, фоны, системы крепления, светоформирующие насадки, флэшметр, конверсионные фильтры. Фотографирование с постоянным и импульсным светом. Синхронизация фотоаппарата с импульсным светом.

Тема 5. Композиция

Тема 5.1. Выбор рамок кадра.

Теория. Психология визуального восприятия снимка. Что мешает фотографиям выглядеть так, как мы привыкли видеть окружающий нас мир. Чем фотография отличается от действительности. Статичность кадра, двухмерность кадра. Как правильно компоновать изображение в видоискателе фотоаппарата и определять рамки будущего снимка. Различные форматы кадра (квадрат, прямоугольник портретной и ландшафтной ориентации). Равновесие в кадре, как его добиться. Как использовать неуровновешенность кадра для решения поставленных задач. Частые ошибки при определении рамок кадра, как их избегать. Крупность плана: деталь, крупный план, средний план, общий план.

Тема 5.2. Размещение в кадре основного объекта съёмки.

Теория. Основные и второстепенные объекты в кадре. Целостность снимка, лишние детали. Размещение в кадре главного объекта. Направление взгляда зрителя при разглядывании изображения. Акценты внимания на главном объекте. Как светом выделить необходимую деталь снимка. Цветовые, резкостные, смысловые акценты. Использование линий, для направления взгляда зрителя. “Ритм” и его взаимодействие с главным объектом съёмки. Композиция по типу “весы”, как найти баланс. Выбор направления движения объектов в кадре.

Практика. Фотографирование различных объектов с правильным их размещением в кадре и расставлением акцентов внимания. Разбор и обсуждение композиционных особенностей фотоснимков разных авторов.

Тема 5.3. Цветовая и линейная композиция.

Теория. Линии и пятна на снимке. Вес пятен, в зависимости от их тона, цвета, формы, размера и смысловой нагрузки. Вертикальные, горизонтальные и диагональные линии, как они влияют на визуальное восприятие снимка зрителем. Цветовое сочетание в изображении. Цветовой круг, дополнительные и аналогичные цветовые сочетания. Передача глубины и объёмности кадра. Перспектива в фотографии. Законы линейной и тональной перспективы. Способы передачи динамики кадра.

Тема 6. Обработка фотографий

Тема 6.1. Конвертация сырых (RAW) файлов.

Теория и практика. Настройка рабочего места. Калибровка монитора. Обзор существующих редакторов изображений. Знакомство и панель инструментов Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom. В чём отличие обработки в raw-конверторах и в Photoshop. Формат RAW и его отличие от JPEG. Интерфейс Lightroom (Library, Develop). Создание рабочего каталога, импорт фотографий. Базовая коррекция в Lightroom (LR), исправление экспозиции, баланса белого. Конвертация в Photoshop, конвертер Camera RAW. Раздельное тонирование в LR. Пакетная обработка изображений. Достоинства и недостатки Adobe Photoshop Lightroom. Как упростить работу в Photoshop и обрабатывать много фотографий сразу. Запись Actions. Как сшить панораму и слить HDR. Специализированное программное обеспечение.

Тема 6.2. Особенности ретуши лица.

Теория и практика. Ретушь портрета, основные инструменты ретуши. Методы быстрой ретуши. Ретушь портрета методом частотного разложения. Ретушь мужского и женского портрета. «Доработка» отретушированного портрета. Пластика, наложение градиента, «чистка» фона, возможности инструментов: «штамп», «лассо», «быстрое выделение», «волшебная палочка». Усиление резкости, редактирование «шумов» в PS и LR. Крупноформатная портретная ретушь. Как изменить текстуру кожи, какие инструменты для этого использовать. Когда остановиться в ретуши, чтобы сохранить живость портрета. Базовая и глубокая ретушь кожи. Глянцевая ретушь.

Подавление шумов на фотографии, усиление резкости. Трансформация и пластика – изменение формы. Как пользоваться масками. Добавление художественных элементов в фотографию. Акцентирование, градиент. Добавление текстуры. Использование параметров наложения. Использование дополнительных плагинов.

Тема 6.3. Цветовая и тональная коррекция снимка.

Теория и практика. Работа с цветом в Adobe Photoshop Lightroom, инструменты, способы коррекции цвета. Корректирующие слои: кривые, цветовой баланс, выборочная коррекция цвета, уровни, тонирование. Достоинства и недостатки Adobe Photoshop. Как перевести фотографии в ч/б или сепию. Как сделать тонирование. Каналы, маски, слои коррекции, channel-mixer, gradient map, duotone. Инструменты «Корректирующая кисть», «Градиентный фильтр». Инструмент Curves в PS и LR. HSL в LR, цветовой круг, цветовые схемы, аналоговое и комплиментарное сочетание цветов.

Тема 6.4. Подготовка фотографий к публикации и печати.

Теория и практика. Почему на разных устройствах фотографии выглядят по-разному. Подготовка фотографии к печати, подготовка фотографии для публикации в Интернете.

Тема 7. Освещение

Тема 7.1. Основные характеристики света: направление, жёсткость, контрастность, цвет.

Теория. Направление источника света. Важность выбора направления источника света и варианты применения на практике. Построение светотеневого рисунка. Работа с тенью на объекте и на фоне. Усиление и ослабление теней. Расстояние от источника света до объекта съёмки. Что такое контрастность освещения и на что она влияет. Закон обратных квадратов и как его правильно применять на практике. Жёсткость освещения. Что такое жёсткость освещения и на что она влияет. Важные отличия жёсткости от контрастности освещения. Особенности использования жёсткого и мягкого света. Способы контроля жёсткости, светоформирующие насадки. Выбор подходящей жёсткости осветителя исходя из условий и целей фотосъёмки.

Практика. Фотографирование с разным направлением света, работа со светотеневым рисунком. Фотографирование с различным удалением источника света от объекта съёмки. Съёмка с разными по жёсткости источниками света.

Тема 7.2. Назначение различных источников света.

Теория. Разные по назначению источники света: рисующий, заполняющий, моделирующий, фоновый. Соотношения яркости источников света. Работа с флэшметром. Смешанный свет. Одновременное использование постоянного и импульсного света. Подбор яркости и цветового баланса разных видов освещения. Творческие эффекты, при использовании смешанного света.

Практика. Подбор правильных соотношений яркости разных источников света и фотографирование. Отделение объекта съёмки от фона, съёмка с разной степенью контрастности освещения. Использование творческих приёмов при работе со смешанным светом.

Тема 7.3. Классические световые схемы в тёмной и светлой тональностях.

Теория. Классическая световая схема в тёмной тональности, постановка и соотношения яркости источников света. Классическая световая схема в светлой тональности, постановка и соотношения яркости источников света. Основные ошибки при построении световых схем, которые важно не допускать. Как подчеркнуть достоинства модели и скрыть недостатки.

Практика. Фотографирование с классическими схемами освещения в светлой и тёмной тональностях. Подбор правильного освещения для акцентирования достоинств и скрытия недостатков.

Тема 8. Жанры

Тема 8.1. Особенности съёмки портрета.

Теория. Портрет, как жанр фотографии. Постановочный и репортажный портрет. Работа модели и фотографа. Специальные приёмы и техники портретной съёмки. Оригинальные подходы. Разработка своего стиля, почерка. Психологический настрой, общение с моделью. Анализ модели и ее психофизиологических качеств. Черты лица, на что они влияют и как исправить недостатки. Одежда, причёска, макияж. С чего начать съёмку портрета. Как поставить модель. Классические позы (стоя и сидя). Поворот головы: профиль, фас, вполборота. Основные ошибки при позировании.

Практика. Изучение лица приглашённой модели, а также учащихся. Инсценировка беседы фотографа с моделью. Анализ модели и ее психофизиологических качеств. Фотографирование в классических мужских и женских позах. Анализ ошибок при позировании и их исправление.

Тема 8.2. Особенности предметной съёмки.

Теория. Выбор точки съёмки и фокусного расстояния объектива. Съёмка одного объекта и нескольких. Расстановка объектов в кадре. Повторение композиции в предметной съёмке: акценты внимания, объём, выбор рамок кадра. Глянцевые и матовые поверхности. Контроль над освещением. Творческий приём «световая кисть». Съёмка объектов в движении: брызги воды, объекты в воздухе.

Практика. Фотографирование предметов в жёстком и мягком свете, бестеневое освещение, глянцевые и матовые поверхности.

Тема 8.3. Особенности интерьерной съёмки.

Теория. Технические требования к интерьерным снимкам. Завал вертикалей и горизонталей кадра. Предварительная оценка интерьера (размеры помещения, освещение, детали). Подготовка помещения к съёмке, выгодное выставление объектов в кадре, настройка света. Выбор точки съёмки, использование дополнительного оборудования. Проблемы с большими контрастами и как их решать. Съёмка против света. Баланс цветов. Композиция снимка: визуальное увеличение объёма помещения, использование отражений, акценты внимания. Как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства снимаемого интерьера.

Практика. Фотографирование интерьера, решение композиционных трудностей и проблем с освещением.

Тема 8.4. Особенности съёмки репортажа.

Теория. Концепция и история репортажной фотографии. Основные особенности репортажной съёмки. Необходимое и достаточное оборудование. Этика общения на съёмке. Психологический барьер. Приемы коммуникации. Общение с персонажами. Скрытая съёмка. Особенности съёмки различных мероприятий: пресс-конференция, выставка, новостное событие, спортивные соревнования, праздник, деловой портрет. Выбор сюжета, предвидение происходящего. Композиция репортажного кадра: выбор точки съёмки, план, ракурс. Когда можно и когда нельзя применять постановку кадра и ретушь фотографии в графическом редакторе. Как правильно создавать фотоистории и серии фотографий.

Практика. Экспресс-съёмка. Выездное занятие – съёмка мероприятия. Оттачивание навыков репортажного фотографа.

Тема 8.5. Особенности съёмки пейзажа.

Теория. Технические особенности съёмки пейзажа. Глубина резкости, настройка основных параметров, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние объектива, дистанция фокусировки, относительное отверстие объектива. Гиперфокальное расстояние, как его использовать в пейзажной съёмке. Как добиться максимального качества снимка, устранение аберраций, дифракций, сотрясений камеры. Выбор штатива и штативной головы для разных видов пейзажной съёмки. Композиционные особенности съёмки пейзажа, выбор точки съёмки, угла обзора и направления съёмки. Работа с передним, средним и дальним планом в пейзаже. Панорамная съёмка, технические сложности съёмки панорам, нодальная точка, панорамная голова штатива, склейка панорам в графическом редакторе. Съёмка пейзажа в разных световых условиях. Пейзаж в дневном свете, жёсткое солнечное освещение, мягкое рассеянное освещение. Сложности больших контрастов полуденного освещения. Ночной пейзаж, сумерки, съёмка звёзд. Звёздные треки. Фильтры при съёмке пейзажа: градиентный, поляризационный фильтры. Фильтр нейтральной плотности.

Практика. Фотографирование дневного пейзажа с имеющимся освещением. Фотографирование ночного пейзажа в зависимости от погодных условий. Съёмка звёзд: звёзды как точки, звёзды как треки.

Тема 9. История фотографии.

Тема 9.1. Этапы становления фотоиндустрии.

Теория. Изобретение фотографии, с чего всё начиналось, предпосылки, проблемы и трудности, которые нужно было решать. Разные цели, которые преследовали изобретатели фотографии. Ключевые фигуры, сыгравшие значимую роль в развитии технологии рисования светом. Как фотографию приняло общество на начальном этапе её развития. Основные этапы становления фотографии. Путь фотографии в мир искусства. Как фотографию принимает общество сейчас, значимость фотографии в современном мире. Массовое увлечение процессом фотографирования. Цифровая фотография. Развитие коммерческого направления, фотоиндустрия. Ключевые фотографы, изменившие взгляд на фотографию. Развитие технологий и творческих подходов к созданию фотографических снимков.

Тема 9.2. Ключевые фигуры в истории фотографии.

Семинар. Доклады учащихся, посвящённые ключевым фигурам в истории фотографии. Доклад представляется преподавателю в форме реферата с описанием жизни и творчества фотографа, а также иллюстрируется большим количеством фотографий. Каждый учащийся готовит доклад и представляет его группе. Слушатели задают вопросы и включаются в обсуждение материала.

Тема 10. Прикладная фотография.

Тема 10.1. Юридические аспекты в фотографии.

Теория. Право на фотографирование, где можно снимать, а где нельзя. Как себя грамотно вести с представителями власти. Право на публикацию. Право на изображение. Авторское право, когда оно вступает в силу и как его отстаивать. Фотографирование объектов архитектуры, частной собственности, людей. Свобода панорамы. Разрешение конфликтных ситуаций. Соглашение «Time for print» (TFP). Договор между моделью, фотографом и свидетелем, дающий право фотографу на публикацию, продажу, распространение и прочие не порочащие модель действия с фотографиями, на которых изображена модель.

Тема 10.2. Психологические и организационные вопросы фотографического процесса.

Теория. Психологические моменты при работе клиентов. Работа в команде, кто должен быть в команде, кто какие функции выполняет. Распределение ролей. Общение с портретируемым человеком, как добиться максимально правдивого портрета. Как выходить из конфликтных ситуаций, возникающих при съёмке. Как тактично, но уверенно вести себя на съёмке. Съёмка репортажа события, подготовка к съёмке, психологический настрой. Творческий кризис и как его не допустить.

Практика. Упражнение на понимание особенностей подбора персонала и организации съёмки. Подбор персонала, планирование и подготовка к конкретной съёмке.

Тема 10.3. Разнообразие путей профессионального развития.

Теория. Как фотограф может зарабатывать деньги. Различные виды деятельности фотографа. Два основных типа работы: продавать уже сделанные снимки или фотографировать на заказ. Плюсы и минусы двух разных подходов. Фотографирование для стоков, особенности съёмки, умение предугадать желание потребителя. Репортаж события, публичного или закрытого. Отдельные направления репортажа и их особенности: съёмка торжественного бракосочетания, выписка ребёнка из роддома, праздничный банкет, детский утренник, спортивные соревнования, концерт. Портретная техническая съёмка: на документы, для анкет, для портфолио. Художественная портретная съёмка: дети, беременные женщины, влюблённые пары, одиночный портрет, портрет в декорациях. Предметная и интерьерная съёмка на заказ. Творческие проекты, как возможность приобретения и развития профессиональных навыков.

Практика. Тестовая съёмка для фотографических стоков, от задумки до воплощения. Съёмка творческого проекта с приглашённой моделью. Разработка планов и стратегий для заданной заказной съёмки. Фотосъёмка концерта, спортивного соревнования, банкета, фото на документы.

Тема 10.4. Фотоменеджмент. Формирование архива и портфолио.

Теория. Как и где искать клиента. Ценообразование фотографических услуг, анализ спроса, формирование предложения. Ведение рекламных компаний в печатных изданиях, в сети интернет, в социальных сетях. Сайт фотографа, ведение фотоблога. Работа с агентом и фотоагентствами. Отбор фотографий со съёмки. Что понравится, а что не понравится заказчику. Формирование архива и портфолио. Художественная и коммерческая составляющая деятельности фотографа. Имидж фотографа, звучное имя (или псевдоним), доверие клиентов. Анализ рынка фотографических услуг.

Практика. Формирование архива и портфолио из фотографий учащих.

Литература

1. Лапин А. Фотография как... М.; Издательство МГУ, 2003.
2. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. 2-ое издание М.; "Искусство", 1962.
3. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М.; "Искусство", 1977.
4. Панфилов Н. Введение в художественную фотографию. М.; "Искусство", 1977.
5. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технологии фотосъёмки. М.; "Лёгкая и пищевая промышленность", 1981.
6. Килпатрик Д. Свет и освещение. М.; "Мир", 1988.
7. Гонт Л. Экспозиция в фотографии. М.; "Мир", 1989.
8. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография - техника и искусство. М.; "Мир", 1986.
9. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. М.; "Планета", 1981.
10. Хеджкоу Д. Новое руководство по фотографии. Изд.: АСТ, Астрель, 2005 г.

11. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии. М.; "Мир", 1989.
12. Шорохов Е.В. Основы композиции. М.; "Просвещение", 1986.
13. Рудольф Арнхейм - Искусство и визуальное восприятие - Прогресс, 1974
14. Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров в фотографии. М.; "Искусство", 1983.
15. Майкл Лэнгфорд. Библия фотографии. Изд.: Эксмо, 2007 г.
16. Adobe Photoshop CS6. Официальный учебный курс. Изд.: Эксмо, 2013 г.
17. Adobe Photoshop Lightroom 4. Изд.: Эксмо, 2012 г.
18. Кэлви Тэйлор-Хоу Освещение при студийной фотосъемке. Изд., Арт-Родник, 2008