Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики

БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)»

Минкультуры Чувашии

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

дисциплины «Фотография»

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Чебоксары

ОДОБРЕНА Предметной (цикловой) комиссией по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)	Разработана на основе ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии

Автор: Алексеев А.К. преподаватель БПОУ «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии

Введение

Самостоятельная работа студента в училище является одним из основных методов приобретения и углубления знаний.

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому самостоятельному подходу в учебной и практической работе.

Самостоятельная работа обучающегося		
Тема	**Самостоятельная работа**	Часы
Тема 1.2. Знакомство с развитием технологических процессов в фотографии.	Подготовить доклад (сообщение) на тему: профессиональный портрет фотографа – свободный выбор о любом известном фотографе.	4
Тема 1.3. Развитие фотографии от пластиночных до цифровых фотоаппаратов	Подготовить сообщения на темы: «Антиквариат. Предметы искусства. Фотография». «Путешествие во времени: оборудование для фотолаборатории».	*6*
Тема 1. 4. Фотографическая оптика.	Пейзаж, снятый в режимное время (эффект вечернего или ночного освещения)	*6*
Тема 1.5. Устройство матричных фотоаппаратов.	Снять два детских портрета репортажным или постановочным методом.	*6*
Тема 1.6. Экспозиция. Светочувствительность. Экспопара.	Снять серию фотографий в различное время суток при разном освещении.	*6*
Тема 1.7. Режимы работы фотокамеры. ИнтерфейсAdobe Camera RAW. Организация кадра.	Съемка скульптуры (монумента, скульптурного ансамбля). Серия из 6-8 снимков. Съемка жанровых сценок.	*4*
		32

Съемка ПЕЙЗАЖА

При съемке пейзажа недостаточно выбрать интересную натуру (место действия). Кроме этого, необходимо обратить особое внимание на световые условия и состояние атмосферы. На одном и том же месте при неудачном освещении можно снять абсолютно невыразительную композицию и пейзаж, насыщенный поэзией, передающий своеобразие и красоту местности.

Освещение пейзажа не должно быть «плоским», «лобовым», «фрон­тальным», что получается, если солнечный свет падает на объект из-за спины оператора. В таком случае ни фактуры, ни глубины, ни объемов автор не пе­редаст. При съемке пейзажей рисующий и контровой (контурный) характер освещения так же необходим, как и при работе со светом в павильоне. Толь­ко вместо прожекторов и светильников на натуре используются лучи солнца. При удачном расположении солнечного диска оператор получит светотене­вой рисунок или пейзаж с контровым освещением.

Для передачи пространства в пейзаже №1 необходимо использовать какие-либо детали, имеющие ярко выраженную линейную перспективу: ухо­дящую вдоль дорогу, рельсы, ряд столбов, зданий, предметов, декоративных решеток, ограждающих водоемы и т.п.

Пейзаж №2 (тональная или воздушная перспектива) рекомендуется снимать в туманную или дождливую погоду, в снегопад или в условиях ут­ренней дым.... и пр. Любые взвешенные частицы, находящиеся в воздушной среде дадут вам желаемый эффект. Пейзаж такого рода можно снять при солнечном освещении, но направление солнечных лучей должно быть кон­тровым - тогда световой поток просветит все мельчайшие частицы, находя­щиеся в воздухе, и вы получите желаемый результат.

В пейзаже № 3 (пейзаж при контровом освещении**)**обратите внимание на тени, падающие в направлении камеры. Они должны быть элементом композиции и создавать в кадре живописную игру светотени.

Пейзаж № 4 (режимное время) может быть снят как со штатива с про­должительной выдержкой, так и «с рук» с малой выдержкой, когда сумерки еще только начинаются, и вы не будете испытывать недостатка в экспозици­онном свете. Постарайтесь сделать так, чтобы в кадре были фонари, фары ав­томобилей, освещенные окна блики на мокром тротуаре и пр. Это создаст интересный световой эффект и подчеркнет временной момент - наступление ночи.

Следует иметь в виду, что пейзаж - это, как правило, характеристика той среды, в которой действует герои сюжета или телепередачи. А раз так, то он появляется на экране для того, чтобы зритель мог полнее и лучше по­нять настроение, характер, судьбу героя.

Кроме пейзажей студент должен снять два фотоэтюда. Цель такого задания - съемка пейзажной композиции, которая впрямую не связана с че­ловеком, который должен действовать в сюжете. Такой пейзаж должен своей выразительностью сказать об окружающем нас мире, отразив авторское вос­приятие природы, и создав самостоятельный зрительный образ. В этюд могут быть включены человеческие фигуры, можно использовать в качестве образа какую-либо деталь и пр. Все на усмотрение автора. Например: - солнце, отражающееся в проталине - весна;

* ребенок, бегущий по аллее, где первая нежная листва просве­чена яркими лучами контрового солнца - хорошее настроение;
* городская улица с низкими лучами солнца, длинными теня­ми и с одиноким пустым троллейбусом - раннее утро;
* одинокая сгорбленная фигура человека, сидящего на ска­мейке - печаль;
* кленовый лист, прилипший к ветровому стеклу автомобиля - осень.

СЪЕМКА АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ ИЛИ СКУЛЬПТУРЫ

Слушатель должен снять серию фотокадров, которые расскажут зрите­лю о каком-либо архитектурном сооружении, скульптурном монументе или памятнике конкретному историческому герою.

Этот фоторассказ, сделанный в статичной форме, должен раскрыть с достаточной полнотой характер объекта, его художественные достоинства, его место в окружающей среде.

Это можно сделать, если будет выявлен замысел автора - архитектора или скульптора, создавшего данное произведение искусства.

Чтобы достичь нужного результата, слушатель должен показать, ка­кими изобразительными средствами автор намеревался повлиять на тех, кто увидит созданное им произведение.

Снятый материал должен состоять из общих, средних, крупных пла­нов и деталей. Рекомендуется иметь композиции предельно разнообразные по масштабу изображения.

Помните о рисующем свете. Обычно он основной, хорошо выявляю­щий форму и создающий живописный светотеневой рисунок.

Выбирайте для деталей композиции**,** которые отвечают главной мысли архитектора (скульптора), и помогают оценить своеобразие и достоинства выбранного вами объекта. Помните, что детали тоже должны быть вырази­тельно освещены. Их вовсе не обязательно снимать при тех же световых ус­ловиях, что и общий план объекта, так как выбранные вами детали могут быть не на фасаде объекта, а с какой-нибудь другой стороны. Но общий ха­рактер светового решения каждого из сделанных вами кадров должен быть единым.

Кадры необходимо связать друг с другом монтажно, т.е. их последова­тельное появление должно быть каждый раз мотивировано в предыдущей композиции.

Кадры должны монтироваться по световым характеристикам. Ма­териал нужно снимать только в солнечную погоду, чтобы лучи солнца работали как рисующий источник света. Это даст возможность выявить объем, форму, фактуру и рельеф объекта съемки.

В пасмурную погоду этого добиться нельзя. Это надо учесть!

При съемке скульптур рекомендуется выбирать многофигурные мону­менты, так как они дадут слушателю возможность наиболее выгодно про­явить свои творческие возможности.

В этот фоторассказ можно включать группу людей или конкретного ге­роя выбранного сюжета. В таких случаях зритель увидит объект съемки гла­зами участников показанной ситуации.

Рекомендуется учесть, что это задание нужно рассматривать как свое­образный вариант видеосъемки сюжета, который должен войти в вообра­жаемую телепередачу, рассказывающую о данном объекте.

РЕЖИМНАЯ СЪЕМКА

Помнить, что кадры, снятые в «режиме» - это вовсе не такие кадры, где проэкспонировано только небо, а остальные объекты оказались в полном мраке (в провале), без деталей в тенях и видны только яркие пятна от свет­лых фонарей, солнце (луна) и световая дорожка на водной поверхности реки или моря. Изображение, где различимы только черные и белые поверхности - это вовсе не «режимная съемка».

«Режим» - это съемка в тот момент, когда дневное освещение уже угасло или еще не набрало силу, но минимум экспозиционного света есть.

Это короткое вечернее (закатное) время или то состояние освещения, которое бывает перед восходом солнца - утром.

При таких световых условиях снятые объекты просматриваются на фоне минимальных плотностей, выявляющих эти объекты, а кроме того, вполне естественно, видны яркие пятна фонарей, светящихся окон, а также результаты подсветки, организованной оператором.

Подсветка может быть как естественная - от каких-либо установлен­ных в городе или деревне осветительных приборов, а также от тех освети­тельных средств, которыми располагает оператор (ручной фонарик, автомо­бильные фары, зажигалка в руках персонажа, свет от костра и пр.).

При выполнении «режимной съемки» рекомендуется включить в ком­позицию людей - одного человека или группу.

Снимав людей, не следует ограничиться только крупным планом чело­века. Крупный план может быть предъявлен в качестве выполнения задания только в том случае, если он сочетается с общим планом, т.е. если герой впи­сан в среду, которая показана на широком общем плане. В таком случае ге­рой может быть взят в кадр или на среднем или даже на крупном плане. Но показ среды обязателен.

Идеальное выполнение задания - монтажная фраза из двух-трех пла­нов на которых показан общин вид среды, а кроме того средний план с ге­роем в кадре и его крупный план.

СЪЕМКА ПОРТРЕТА НА НАТУРЕ

Портреты на натуре рекомендуется снимать при рисующем или кон­тровом потоке света. В пасмурную погоду вы не получите интересного ре­зультата, хотя при дожде или снегопаде вы можете снять очень необычный и выразительный портрет.

Помните о подсветке (отражатель), которая даст вам возможность сде­лать глаза героя «живыми» и устранит ненужный контраст. Если же такой контраст вам нужен по вашему замыслу - мотивируйте это.

При съемке портрета следите за вторым планом (фоном), а также за ру­ками героя.

СЪЕМКА РЕПОРТАЖНЫХ КАДРОВ (НА НАТУРЕ)

Репортажные кадры должны быть различной тематики. Рекомендуется снимать их не на одном объекте, а на различных. В них следует отразить ес­тественные ситуации, живую достоверную реакцию людей на событие, внут­реннее состояние человека или группы людей, взаимодействие человека и предмета (вещи, машины), взаимодействие людей друг с другом и пр. Темы - произвольные. Время и место - тоже. Количество героев - любое. Погодные условия - любые.

Снова надо помнить о характере освещения и выдерживать его если это возможно. При событийной съемке какого-либо уникального момента о световом решении следует заботиться во вторую очередь или даже пренеб­речь им. В таких случаях важен результат - уникальный момент из жизни ваших героев.

Такие кадры хорошо снимать длиннофокусной оптикой, чтобы не при­влекать внимание героев, или «скрытой камерой», или выбрать такую ситуа­цию, когда люди**,** увлеченные своими заботами, не будут реагировать на фо­тографа (оператора).

СЪЕМКА ПОРТРЕТА С ИСКУССТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

При съемке портрета с имитацией дневного освещения обратите вни­мание на то, чтобы глаза натурщика были живыми, с бликами, которые дает заполняющий или рисующий свет. Тени должны быть сочными, выявляю­щими форму. В обоих случаях обратите внимание на второй план (фон), ко­торый при интервью может быть выразительным, содержащим детали, гово­рящие о профессиональной принадлежности героя, о его привычках, житей­ских интересах и пр. Портрет не обязательно должен быть очень крупным. Вы можете решить его на среднем плане, включив детали переднего плана, предметы, окружающие героя и пр.

Помните, что руки героя тоже могут быть очень выразительным ком­понентом изобразительной характеристики человека и его внутреннего со­стояния.

Портрет с вечерним освещением может содержать источник света, по­мещенный в кадре и являющийся сюжетно-важным элементом композиции.

При съемке используйте все четыре основных источника света: рисующий, заполняющий, контровой (контурный) и фоновой.

СЪЕМКА НАТЮРМОРТА

Цель задания: Выработать чувство композиции, освоить тех­нологию освещения объекта приборами искусственного ос­вещения, а также дать пример обращения к предметам, необ­ходимым для изобразительного ряда передачи.

Используйте все четыре источника света. Если у вас не хватает прибо­ров, то заполнение вы можете дать, используя фольговую или тканевую под­светку, белый лист бумаги, зеркало и пр.

Основным источником у вас будет рисующий или контровой.

При выполнении задания помнить, что световые потоки должны выяв­лять форму, объем, фактуру предметов, рельеф их поверхностей.

Для выполнения задания предметы должны быть сняты с применением светотеневого характера освещения!

Слушатель должен задействовать приборы рисующего, заполняюще­го, контрового (контурного) и фонового света.

Помнить, что на объекте располагаются собственные тени, а сами предметы образуют при их освещении падающие тени. И то и другое явля­ется полноценным элементом композиции. На это нужно обращать особое внимание!

Натюрморты, снятые с бестеневым характером освещения или с общим рассеянным дневным светом, не являются поводом для выяснения умения слушателя работать со светом.

Не рекомендуется сочетать в одной композиции черные и белые предметы и поверхности. Их невозможно хорошо осветить.

Не стоит увлекаться количеством объектов съемки. Два-три-четыре предмета - это оптимальный вариант для работы.

Следите за той поверхностью, на которой расположите предметы. Не рекомендуется применять фактуры и расцветки, которые активно привлекут внимание зрителя и тем самым затруднят работу по выявлению самого объ­екта съемки.

Старайтесь использовать разнофактурные предметы. Избегайте острых ракурсов.

Избегайте излишней крупности при показе объектов. Предметы долж­ны взаимодействовать с фоном. Следите за световым решением фона. Не де­лайте его излишне активным по материалу и световой схеме. Определите для себя (и для зрителя!) сюжетно важный центр композиции.

Надо помнить, что вечерний эффект достигается глубиной теней и их расположением, приглушенным фоном (хотя на нем могут быть и светлые блики) и общим светотональным решением всей картинной плоскости. На ней должны преобладать темные тона. Но при этом избегайте полного прова­ла в тенях и на фоне. Очень помогает при таких съемках контровой свет. За­полнение должно быть минимальным.

Хорошо в натюрморте смотрится вода. Она может быть в сосуде, на плоскости, в виде капель, в виде влажной поверхности предметов и пр.

Хорошо если натюрморт предполагает зрительную связь с воображае­мым персонажем, которого нет в кадре в данной композиции. Такой натюр­морт должен выражать результат какого-то действия или предшествовать ка­кому-то действию, связанному с предметами и их положением. При взгляде на натюрморт должно быть ясно, что делал или что собирается делать при­думанный автором персонаж. Такое качество натюрморта предполагает мон­тажную связь с другими кадрами, которые не следует снимать, но о которых зритель может догадаться.

СЪЕМКА ФОТОФИЛЬМА

Это цепь фотоснимков, которые связаны единой темой и дают пред­ставление о каком-либо реальном факте (событии, актерской сцене и пр.).

В этой монтажной фразе, состоящей из 10-12 кадров (при желании ав­тора их может быть больше), студент должен отразить развитие происходя­щего действия. Это значит, что фотокадры не должны повторять один и тот же момент, а их

последовательность должна отражать те изменения, кото­рые происходят с объектом (участником действия) в реальной жизни.

В сущности фотофильм - это та же кинематографическая форма, но лишенная динамики. Динамический фактор должен домысливаться авто­ром и быть понятным зрителю.

Цель задания: - Привить студенту чувство кинематографического ос­мысления факта действительности, который нужно перевести в изобрази­тельную модель;

* выработать у студента понимание роли мизансцены и умение выстроить цепь кадров, которые отразят в статике динамическое развитие реальной си­туации;
* выработать у студента навык разбивать реальное течение действия на мон­тажные составляющие (кадры);
* дать студенту практическое представление о том, как надо работать с лите­ратурной основой изобразительного ряда;
* дать студенту понимание того, что монтажная цепь кадров должна расска­зывать зрителю о событиях без помощи звукового сопровождения.

Помните, что фотофильм - это не просто набор фотографий, а ряд изо­бразительных конструкций (кадров), которые объединены одной темой и соединены монтажно!

Что значит монтажно?

Это значит, что снятые Вами кадры нельзя переставить без потери смысла, так как они последовательно раскрывают, усложняют тему по мере накопления изобразительной информации.

Это может быть самый различный по форме эпизод, но в нем должно быть главное - каждый кадр должен дополнять предыдущую изобразитель­ную информацию и весь эпизод должен мыслиться в движении, в динамике. Помните, что фотофильм - это не набор статичных композиций, а монтажное соединение таких кадров, которые в итоге должны создать ощущение процесса!

Тема может быть любой:

* Философское раздумье о жизни.
* Картинки природы. Время года. Дождь. Приход дня и т.н.
* Конкретное событие. Митинг. Крестный ход. Спортивный матч. Посе­щение зоопарка и т.п.
* Актерская сценка.

Берется за основу какую-либо действенную ситуацию: спор­тивные соревнования, встречу фронтовиков, митинг, прибытие поезда на во­кзал, поведение людей на уличном перекрестке, работу уличного продавца газет, утро в городе, ситуацию на троллейбусной остановке, дежурство поста ГАИ, воскресную экскурсию туристов и т.п. Серия фотографий, сделанная на выбранном объекте, должна дать полное и эмоционально выразительное представление о происшедшем.

Действие следует показать разномасштабно - т.е. показать его на об­щих, средних, крупных планах и не забыть детали.

Общий план должен ответить на вопрос где происходит действие, об­щий и средние планы должны показать что происходит, продемонстрировав технологию действия, взаимодействие участников друг с другом, с результа­том их практических действий, с предметами, с машинами, механизмами и т.д. И, наконец, крупные планы должны показать кто участвует в действии, а эмоциональные моменты, увиденные и зафиксированные автором покажут как это все происходило.

Уместно найти и показать детали (укрупнения), при условии, что они характеризуют ситуацию и людей в ней участвующих.

Такая серия фотографий предполагает, что автор сжато, но исчерпы­вающе расскажет о событии (факте, ситуации), не прибегая к помощи текста, а комментируя выбранную тему только изобразительным рядом. Серия фото­графий должна сложиться в монтажную фразу, имитирующую телевизион­ное зрелище.

При этом фотофильм не обязательно должен строиться на докумен­тальном материале. Если автор захочет сделать фотофильм на актерском ма­териале по своему сценарию, то это вполне возможно, лишь бы сделанная сценка была выстроена по законам драматургии, имела бы начало и заверше­ние.

Не забудьте о разнообразии масштабных решений (общие, средние, крупные планы, укрупнения до детали, макро-планы).

Не забудьте при этом о драматургии вашего фотофильма - подумайте с чего он начнется и проработайте над финальным кадром.

Отнеситесь к заданию так, будто вы снимаете все видеокамерой.

Итог должен быть понятен зрителю без текста.

КОНТРОЛЬ

Работы могут быть выполнены размером 9x12 и представлены на 2-ой, З-ей сессиях для получения зачета. Рекомендуется выполнить не в одном ва­рианте, а представить несколько различных композиций. Те работы, которые утвердят преподаватели, нужно выполнить в размере 13x18 и представить на 4ую сессию для экзамена по курсу «Фотокомпозиция». Результат экзамена отмечается в дипломе или свидетельстве установленного образца.

На обороте каждого отпечатка необходимо написать свою фамилию, пометить дату выполнения и дать «выходные» характеристики:

* фокусное расстояние объектива;
* экспозицию;
* схему цвета (как для натурных, так и для интерьерных фото).

Работы могут быть как черно-белые, так и цветные. Снимайте только горизонтальные композиции.

Зачетные снимки наклеиваются на паспарту, на обратной стороне ко­торого пишется фамилия автора, дата выполнения работы, а также помеща­ются технические данные, при которых выполнен снимок: марка фотокаме­ры, характеристика объектива, диафрагма, выдержка, а также схема света для работ, снятых с приборами искусственного освещения или схема расположе­ния солнца относительно объекта для работ, снятых на натуре.