

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДАЮ
Председатель УМС
факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА

Направление подготовки (специальность): 50.03.02 Изыщные искусства
Профиль подготовки (специализация): Художественная фотография
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

*(МР адаптированы для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Предмет **СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА** относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы на эти вопросы составляют творческий **ЗАМЫСЕЛ** произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» – идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть старый проверенный рецепт. При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения, которые первыми приходят в голову. Как правило, это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создания произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку, постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки или запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо нарисовать раскадровку, (схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов).

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией и с разных точек съемки.

Поскольку дисциплина тесно связана с техническими дисциплинами, такими как «Съемочная техника» и «Видеотехника», перед началом работы необходимо ознакомиться со специальной справочной литературой.

Внимание! Электрическое оборудование в съемочном павильоне и монтажной требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности. На первом занятии по предмету **СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА зав.лабораторией или преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности, после чего студенты расписываются в ведомости.**

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного, практического и индивидуального типов) и самостоятельную (самоподготовка к занятиям практического и индивидуального типов) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «**СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА**» в предлагаемой методике обучения выступает использование лекционных, а также активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, выездные съемки, просмотр и обсуждение фильмов и телепрограмм) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. **Лекционные занятия** дают необходимый фундамент теоретических знаний по съемочному мастерству, формируют словарный запас профессиональной деятельности, рассматриваются исторические этапы развития и

становления национальных киношкол и телестудий. На лекционных занятиях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Проводимые в активной и интерактивной форме **практические занятия** позволяют студентам самостоятельно выполнить съемочные работы, заданные преподавателем.

Методика преподавания дисциплины «СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА» предполагает определенный объем **самостоятельной работы** студентов над заданиями преподавателя. Она предполагает самостоятельное посещение студентами кинопросмотров, съемка авторских этюдов и фильмов, написание эссе и научных докладов по темам дисциплины. Список литературы подготовленной для самостоятельного изучения прилагается в разделе 8.1 в виде «Основного» и «Дополнительного» списка рекомендованной литературы.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование творческого мышления и сознания, способствующих профессиональному ориентированию в современной жизни, приобретению навыков профессиональной видео съемки..

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА» обеспечивает:

- закрепление знаний и навыков, полученных студентами в процессе занятий лекционного и практического, индивидуального типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, и информационными ресурсами Интернет;
- формирование творческого мышления и развития творческих навыков;
- формирование творческой личности и развитие в профессиональной среде;
- формирование практических навыков работы с различным съемочным и осветительным оборудованием.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНСПЕКТА

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотации, резюме - предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование - краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезисы - лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитаты - дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Выписки - это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания.
6. Конспектирование - краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект - сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов над выполнением учебного плана дисциплины осуществляется в ходе практического занятия методом устного опроса.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ТЕМАМ:

Студентам предлагается выполнить ряд съемочных работ, на практике подтверждающих уровень освоения ими теоретического материала следующих видов:

1. Съемка объектов в павильоне.
2. Съемка разных поверхностей
3. Выявление формы и контуров снимаемых объектов
4. Экспониметрия при студийной съемке
5. Съемка металла
6. Съемка стекла
7. Работа с моделью в студии.
8. Релиз модели.
9. Работа с источниками света при студийной фотосъемке людей
10. Съемка с источником света в кадре
11. Стилизация под известного оператора
12. Съемка в разных жанрах

Рекомендации: вспомнить все ранее полученные навыки фотосъемки, обратить особое внимание на выбор точки съемки, чтобы площадка будущего события была в кадре полностью. Так же рекомендуется заранее ознакомиться с похожими сюжетами в Интернете, чтобы создать представление об основных этапах события.

Технические рекомендации: До начала события проверить технические параметры съемки, в частности условия использования операторских приемов.

Критерии оценки индивидуальных проектов.

Работы студентов должны быть выполнены в оригинальной творческой манере, соответствовать требованиям технического качества и сути поставленной технической и творческой задачи.

Невыполнение одного из этих требований оценивается как невыполнение задания.

ПОДГОТОВКА К КОЛЛОКВИУМАМ И ДИСКУССИЯМ

Подготовка к коллоквиумам и дискуссиям включает в себя несколько этапов: 1) теоретический. Здесь происходит знакомство с рекомендованной литературой, оформленной в виде конспектов, рефератов, докладов;

2) теоретико-практический. Помогает обогатить теоретические знания фактическим материалом. На этом этапе деятельности студенты фиксируют результаты исследований, подбирают практический материал (таблицы, графики, консультации, справки, аннотации);

3) презентационный. Позволяет студентам продумать тактику выступления перед аудиторией.

Вопросы к семинарам:

Тема 1. Студийное оборудование.

1. Студийное оборудование: назначения
2. Принцип работы
3. Характеристики

Тема 2. Виды светоформирующих насадок.

1. Синхронизация и режимы работы вспышек.
2. Насадки софтбокс, стрип, октобокс, зонт
3. Насадки рефлекторы: стандартный, параболический, фоновый, портретная тарелка; шторки, оптические проекционные насадки).
4. Синхронизации импульсного источника с фотокамерой.
5. Выдержка синхронизации.
6. Типы синхронизации: проводная, оптическая (ИК и «световые ловушки»), радиосинхронизация.

Тема 3. Свет как исходный материал фотографии.

1. Виды света: заполняющий, рисующий, моделирующий, контровой, фоновый.
2. Роль света в процессе создания изображения.
3. Типы отражений: рассеянное, прямое, прямое поляризованное.
4. Семейство углов и их роль в управлении отражениями.
5. Закон обратных квадратов.

Тема 5 Виды поверхностей и их передача при фотосъёмке

Вопросы к семинару:

1. Важность правильности определения типа отражения от поверхности.
2. Влияние угла расположения источника света на передачу фактуры и текстуры объекта съёмки.
3. Влияние расстояния до источника света на характер освещения объекта.
4. Принцип освещения конкурирующих поверхностей.
5. Освещение комплексных поверхностей.

Тема 6 Выявление формы и контуров снимаемых объектов.

Вопросы к семинару:

1. Особенности съёмки шара
2. Особенности съёмки куба.
3. Особенности съёмки цилиндра
4. Специфика передачи объёма и контуров при съёмке композиции из объектов.

Тема 8. Съёмка металла.

Вопросы к семинару:

1. Особенности съёмки металла.
2. Светлый и тёмный металл в кадре.
3. Влияние формы металлического объекта на освещение.

Тема 9. Съёмка стекла.

Вопросы к семинару:

1. В чём заключаются главные принципы съёмки стекла.
2. Проблемы и их решения при съёмке стеклянных объектов.
3. Два метода освещения стеклянных объектов.

Тема 11. Работа с источниками света при студийной фотосъёмке людей.

Вопросы к семинару:

1. Важность освещения в портретной съёмке.
2. Работа с одним источником света.
3. Два вида освещения исходя из расположения основного источника.
4. Принципы построения схем освещения в высоком и низком ключе и методики экспонометрии.
5. Использование дополнительных источников и отражателей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ с оценкой

Экзамен по дисциплине является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

Экзамен, (зачет) дает возможность преподавателю:

- выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;
- оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.

Экзамен, зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя, сформулированные в билете.

В период подготовки к экзамену и зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающихся к зачету и экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету, экзамену рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем..

Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания по современным проблемам коммуникаций. Результаты экзамена объявляются студенту после окончания его ответа в день сдачи.

Примерные вопросы к зачету:

1. Техника безопасности при работе в фотостудии
2. Виды поверхностей и особенности работы с ними
3. Типы отражений и семейство углов
4. Влияние размера источника света и расстояния на характер светового рисунка
5. В чём заключаются главные принципы съёмки стекла
6. Важность освещения в портретной съёмке
7. Как фотографы описывают свет
8. Принципы построения схем освещения в высоком и низком ключе и методики экспонометрии.
9. В чём особенность съёмки цилиндра
10. Светотональное и светотеневое построение кадра.
11. В чём особенность освещения комплексных поверхностей.
12. Что такое широкое и короткое освещение в портрете.
13. Влияние угла расположения источника света на передачу фактуры и текстуры объекта съёмки
14. Какие виды света вам известны и роль каждого из них
15. Релиз модели его важность и необходимость в работе фотографа
16. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные типы студийного освещения (импульсное, постоянное). В чём заключаются ключевые различия в их применении?
17. Опишите принцип работы импульсного источника света. Какие параметры импульсной вспышки критически важны для студийной съёмки и как они регулируются?
18. Что такое экспозиционный треугольник в фотографии? Объясните взаимосвязь ISO, выдержки и диафрагмы при студийной съёмке.
19. Перечислите основные светоформирующие насадки для студийных осветителей (не менее пяти) и укажите, для каких задач каждая из них применяется.
20. Что такое ключевой (рисующий) свет? Опишите его роль в светотеневом рисунке и приведите схему расположения для классического портрета.
21. Объясните понятие «низкий ключ» (low key) и «высокий ключ» (high key) в студийной фотографии. Какие настройки и приёмы используются для достижения каждого из этих эффектов?
22. Что такое цветовая температура света? Как она измеряется и почему важна в студийной съёмке? Приведите примеры стандартных значений для разных источников.
23. Опишите технику съёмки с отражённым светом. Какие инструменты и поверхности используются для отражения света, и как это влияет на качество изображения?
24. Что такое контровой свет? Какова его функция в композиции, и как правильно его расположить относительно объекта съёмки?
25. Объясните термин «светотеневой рисунок». Какие элементы входят в его состав (свет, полутень, тень, рефлекс, блик) и как они создаются в студии?
26. Что такое баланс белого и как его настроить в студийных условиях? Почему это особенно важно при работе с импульсным освещением?

27. Опишите основные схемы освещения для портретной съёмки в студии (не менее трёх). Укажите расположение источников, их мощность и тип насадок.

28. Что такое «заполняющий свет»? В каких ситуациях он необходим, и как его мощность соотносится с ключевым светом?

29. Объясните понятие «жёсткий» и «мягкий» свет. Какие факторы влияют на жёсткость/мягкость освещения, и как их контролировать в студии?

30. Опишите процесс подготовки к студийной съёмке: от выбора оборудования до настройки освещения. Какие ключевые моменты нужно учесть, чтобы избежать ошибок во время съёмки?

При определении уровня достижений студентов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:

Оценка «отлично» ставится в случае, если дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи; представлены съёмочные работы, выполненные на высоком уровне.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если знания об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной дисциплины и междисциплинарных связей, но не совсем полны; Съёмочные работы выполнены на достойном уровне, но есть погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не достаточно полно и корректно отвечает на вопросы; Съёмочные работы не соответствуют положенному уровню.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не дает ответа на поставленный вопрос, не предоставляет съёмочные работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Келби, С. Цифровая фотография [Текст]: [учеб. пособие]. Т. 2. - 2-е изд. - М.: И.Д. Вильямс, 2015. - 236 с.
2. Келби, С. Цифровая фотография [Текст]: [учеб. пособие]. Т. 3. - 2-е изд. - М.: И.Д. Вильямс, 2014. - 250 с.
3. Фриман, М. Черно-белая цифровая фотография [Текст]. - М.: Добрая книга, 2012. - 224 с.
4. Вестон, Крис. Экспозиция в цифровой фотосъёмке [Текст]. - М.: Арт-Родник, 2010. - 191 с.
5. Ефремов, А.А. Секреты RAW. Профессиональная обработка. - СПб.: Питер, 2007. - 140 с.

Дополнительная литература:

1. Килпатрик, Д. Свет и освещение: Пер. с англ. – М.: 1988.
2. Хикс, Р., Шульц, Ф. Натюрморт. Руководство по технике освещения. – Обнинск: Титул, 1998.
3. Симонов, А.Г. Фотографирование при искусственном освещении. – М.: 1959.
4. Гурлев, Д.С. Справочник по фотографии (светотехника и материалы). – Киев: 1986.
5. Лэнгфорд, М., Фокс, А., Смит, Р.С. Искусство фотографии. Самое полное руководство: изд. Эксмо, 2015.
6. Фриман, М. Свет и освещение в цифровой фотографии. Изд. Добрая книга, 2013.

7. Меледин, А.Б., Журба, Ю.И., Анцев, В.Г. и др. Справочник фотографа. Москва: Высшая школа, 1989.

Специальные информационные системы и ресурсы:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

ООО «Издательство Лань»

ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Электронная библиотечная система Book.ru: <http://www.book.ru/>
2. Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной библиотеки: <http://diss.rsl.ru/>
3. Университетская библиотека: <http://www.biblioclub.ru/>
4. Научная электронная библиотека e-library: <http://www.e-library.ru/>
5. Университетская информационная система России: <http://uisrussia.msu.ru/>
6. Электронный ресурс издательства Springer: <http://www.springerlink.com/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>
8. <http://www.dofmaster.com/> - калькулятор глубины резкости
9. <http://photo-element.ru/> - крупнейшее собрание статей о фотографии
10. <http://www.pinhole.ru/> - альтернативные методы печати и пинхол
11. <https://russiainphoto.ru/> - история России в фотографиях
12. <https://www.europeana.eu/portal/en/collections/photography> - Европейская коллекция фотографий (2,2 млн изображений), сделанных в первые 100 лет изобретения фотографии
13. <https://monovisions.com/> - журнал о черно-белой фотографии
14. <https://oldcamera.ru/#> - старая фототехника, книги
15. <https://rosphoto.com/> - журнал Российское фото
16. <https://www.photographer.ru/> - сайт о современной фотографии
17. <https://www.monolens.ru/> - сайт про монокли
18. <https://cameralabs.org/> - крупный сайт о фотографии, кинематографии и художниках
18. <http://www.fotolandscape.com/> - про пейзажную фотографию

Специальные информационные системы и ресурсы:

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»

ООО «Издательство Лань»

ООО «Центральный коллектор библиотек «Бибком»

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации. Электронно-образовательная среда Института обеспечивает доступы: к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: