

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Жуйкова Татьяна Валерьевна
Должность: Директор
Дата подписания: 15.06.2024 14:16:59
Уникальный программный идентификатор:
d3b13764ec715c944271e8630f1e6d3513421163

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08.06 Цифровое искусство

Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили программы	Изобразительное искусство и дополнительное образование (дизайн)
Автор (ы)	ст. преподаватель Р. Р. Мамутов

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 11

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «16» февраля 2024 г. № 3.

Нижний Тагил
2024

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Цифровое искусство» является формирование системы знаний и умений, связанных с владением фотографией как средством создания творческих композиций.

Задачи:

- ознакомление с теоретическими основами и технологическими процессами фотографии.
- приобретение практических навыков работы с современной цифровой фотокамерой.
- выявление возможностей использования фотографии в дизайнерских решениях и в педагогической деятельности учителя искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Цифровое искусство» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и Дополнительное образование (дизайн)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина относится к предметно-методическому модулю по профилю Дополнительное образование (дизайн).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
Образовательный процесс в сфере общего, и (или) дополнительного Воспитывающая образовательная среда.	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
		ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).

		ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности
		ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения

По итогам изучения дисциплины **студент должен знать:** основные понятия фотографии, минимальные требования к фотооборудованию, основные положения процесса экспонирования, основные правила и приёмы построения композиции в фотографии, возможности компьютерной обработки и ретуши фотоизображений.

Студент должен уметь: ориентироваться в жанрах фотографии, пользоваться цифровой фотокамерой и фотооборудованием, использовать свет для решения композиционных и изобразительных задач в фотографии, создавать и редактировать цифровые изображения в программах компьютерной графики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

	Очная
	7, 8, 9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	468 (13 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	136
Самостоятельная работа , в том числе:	332
Самостоятельная работа	310
Сдача зачета, экзамена	22

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекция	Лабораторная		
4 курс, 7 семестр					
1. Специфика, цели и задачи предмета. История фотографии.	22	2	10	10	Собеседование
2. Процесс фотосъемки. Управление цифровой камерой.	20	-	10	10	Опрос. Проверка выполнения упражнений
3. Экспониметрия.	21	-	10	11	Опрос. Проверка выполнения практической работы
Подготовка и сдача экзамена	9		-	9	
Всего в 7 семестре	72	2	30	40	
4 курс, 8 семестр					
1 Студийная съемка. Студийное оборудование.	82	-	20	62	Собеседование
2. Предметная фотография студийным оборудованием. Особенности жанра и освещение.	94	-	32	62	Опрос. Проверка выполнения упражнений
Подготовка к текущему контролю	4	-	-	4	
Всего в 8 семестре	180	-	52	128	
5 курс, 9 семестр					
1. Обработка цифрового фото в графических редакторах.	97	-	20	77	Опрос. Проверка выполнения упражнений
2. Портрет. Основные световые схемы. Человек в фотокомпозиции.	110	-	32	78	Опрос. Проверка выполнения упражнений
Подготовка и сдача экзамена	9	-	-	9	
Всего в 9 семестре	216	-	52	164	
Всего	468	2	134	332	

4.3. Содержание дисциплины

6 семестр

Тема 1.

Теория. Специфика, цели и задачи предмета. История фотографии.

Понимание фотографии как современного вида визуального искусства. Повышение общей профессиональной культуры студентов. Формирование творческого отношения к действительности как неотъемлемого условия профессиональной деятельности.

Тема 2.

Теория. Процесс фотосъемки. Управление цифровой камерой.

Общее знакомство с устройством и особенностями современной цифровой камеры. Процесс экспонирования. Выдержка, диафрагма, светочувствительность.

Практика. Выполнить несколько фото композиций с использованием эффекта «боке».

Тема 3.

Теория. Экспониметрия.

Практика. Выполнить несколько фото композиций, используя приём съёмки «световая кисть».

7 семестр

Тема 1.

Теория. Студийная съёмка. Студийное оборудование.

Задачи и особенности студийной съёмки, жанры студийного фото, коммерческое использование фото. Основные правила организации и оборудования фотостудии; основы технологии съёмочных работ в художественной и прикладной фотографии с использованием цифровой фотоаппаратуры и студийного оборудования.

Тема 2.

Теория. Предметная фотография студийным оборудованием. Особенности жанра и освещение.

Практическое освоение основ процесса фотосъёмки на материале несложных натюрмортных постановок. Светотень как главное выразительное средство в фотографии. Предмет в фотографии, его объём, пластика, материальность, фактура. Правила формирования объёма и пространства с помощью света, особенности и виды композиции в натюрмортном жанре.

Практика. Выполнить несколько фото композиций в жанре предметной фотографии и натюрморта, используя различные световые схемы для передачи объёма, пластики, фактуры предмета и общей смысловой задумки кадра.

8 семестр

Тема 1.

Теория. Обработка цифрового фото в графических редакторах. Компьютерное редактирование и ретушь фотоизображений Работа в RAW- конверторах. Использование возможностей графических редакторов для достижения творческих целей в фотографии.

Практика. Обработка и редактирование фото изображений в графических редакторах.

Тема 2.

Теория. Портрет. Основные световые схемы. Человек в фотокомпозиции. Виды портретных композиций в фотографии и их особенности. Основные правила построения портретных и фигурных композиций. Основные световые схемы в портретной и фигурной фотографии.

Практика. Выполнить фотопортрет в «высоком ключе» и в «низком ключе». Фото в стиле «бьюти». Жанровые фото композиции с использованием фигуры человека. Приёмы работы «смешанным светом».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Теоретическая часть содержания курса охватывает технические и технологические аспекты фотографии, даёт представление о процессе экспонирования, композиционных основах фотоизображения, компьютерной обработке и использовании полученного материала. Практическая часть курса направлена на освоение цифровой фотографии как практичного и востребованного инструмента в области современного визуального искусства и дизайна. Форма практической работы студентов сводится к выполнению пробных снимков по теме в ходе аудиторного занятия. Подобная работа сопровождается пояснениями и комментариями преподавателя. В рамках курса предполагается проведение занятий с использованием студийного оборудования. Занятия могут проводиться в форме мастер-класса. Практические занятия проводятся в специально оборудованной аудитории.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Особенностью реализации данной программы является большая трудоемкость заданий при небольших по времени аудиторных занятиях. Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление практических знаний и умений, приобретённых на аудиторных занятиях, а так же развитие творческих способностей студентов в рамках выполнения творческих работ, отражающих жанровое многообразие фотографии.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Темы занятий	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
7 семестр		
1. Процесс фотосъёмки. Управление цифровой камерой.	Выполнить несколько фото композиций с использованием эффекта «боке».	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Экспонетрия.	Выполнить несколько фото композиций, используя приём съёмки «световая кисть».	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к зачету	Работа с литературой, завершение практических заданий.	просмотр
8 семестр		
1. Студийная съёмка. Студийное оборудование.	Выполнить несколько фото композиций в жанре предметной фотографии и натюрморта, используя различные световые схемы для передачи объёма, пластики, фактуры предмета и общей смысловой задумки кадра.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
2. Предметная фотография студийным оборудованием. Особенности жанра и освещение.	Выполнить несколько фото композиций в жанре предметной фотографии и натюрморта, используя различные световые схемы для передачи объёма, пластики, фактуры предмета и общей смысловой задумки кадра.	Проверка выполненного задания на практическом занятии
Подготовка к просмотру	Работа с литературой, завершение практических заданий.	просмотр
9 семестр		
1. Обработка цифрового фото в графических редакторах. Компьютерное редактирование и ретушь фотоизображений Работа в RAW- конверторах. Использование возможностей графических редакторов для достижения творческих целей в фотографии.	1. Обработка и редактирование фото изображений в графических редакторах.	Проверка выполненного задания на практическом занятии

2. Портрет. Основные световые схемы. Человек в фотокомпозиции. Виды портретных композиций в фотографии и их особенности. Основные правила построения портретных и фигурных композиций. Основные световые схемы в портретной и фигурной фотографии.	Выполнить фотопортрет в «высоком ключе» и в «низком ключе». Фото в стиле «бьюти». Жанровые фото композиции с использованием фигуры человека. Приёмы работы «смешанным светом».	Проверка выполненного задания на практическом занятии
<i>Подготовка к экзамену</i>	Завершение практических заданий.	просмотр

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Власова, Н. С. Графический редактор Photoshop. Основы Photoshop [Текст] : практикум : [учеб. пособие] / Н. С. Власова. – Екатеринбург : РГППУ, 2010.
2. Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Хилько Н.Ф. – Омск: Омский госуниверситет, 2011. <http://www.iprbookshop.ru/24956>. — ЭБС «IPRbooks»

Сетевые ресурсы:

1. Сайт о фотобанках и микростоках. <http://www.microstock.ru/>
2. Веб-школа фотомастерства. <http://www.wphs.ru>
3. Интернет-журнал о фотографии. <http://fototips.ru/>
4. Обучающий сайт «Фотошоп-мастер». <http://www.photoshop-master.ru/>
5. Сайт «Фотомонстр»: советы по фотографии от профессионалов. <http://photo-monster.ru/>
6. Сайт «35 фото». <http://35photo.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для ведения занятий по дисциплине «ФОТОГРАФИЯ В ДИЗАЙНЕ» требуются специальное помещение (фотостудия, оснащенная следующим оборудованием):

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер с выходом в Интернет;
- аудиовизуальные средства обучения (интерактивная доска, колонки);
- компьютерное программное обеспечение общего и профессионального назначения (Adobe Photoshop);
- зеркальная фотокамера;
- профессиональное осветительное оборудование для фотостудий (комплект импульсного света, синхронизатор, световые насадки и фильтры, отражатель);
- штатив;
- бумажные фоны и система для их установки;
- комплект учебно-наглядных пособий (презентаций, видеофильмов, рекламных сообщений).

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение.

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен по дисциплине проводится по окончании 6 семестра и дифференцированный зачет в форме просмотра всех практических работ, выполненных за семестр. Качество знаний и умений студентов проверяется на просмотре группой ведущих преподавателей.

Критерии оценки:

Оценка **«отлично»** – студент выполнил все задания (аудиторные и самостоятельные) на высоком техническом и художественном уровне (грамотно выставлена экспозиция, выдержаны композиционные законы, наличие художественного образа в работе); работы соответствуют теме задания; студент проявил старание и креативность; работы, представленные на просмотр грамотно оформлены.

Оценка **«хорошо»** – студент выполнил все задания (аудиторные и самостоятельные) на хорошем техническом и художественном уровне (грамотно выставлена экспозиция, выдержаны композиционные законы, наличие художественного образа в работе); работы соответствуют теме задания; работы, представленные на просмотр грамотно оформлены.

Оценка **«удовлетворительно»** – студент выполнил все задания (аудиторные и самостоятельные) на удовлетворительном техническом и художественном уровне (грамотно выставлена экспозиция, выдержаны композиционные законы); работы соответствуют теме задания; работы, представленные на просмотр грамотно оформлены.

Оценка **«неудовлетворительно»** – студент не допущен к просмотру в связи с тем, что выполнен не полный объём заданий или качество работ не соответствует критериям, перечисленным выше (оценка «пять», «четыре», «три»).