

**Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і
дизайну імені Михайла Бойчука**

Факультету дизайну

Кафедра графічного дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 13. Основи фотографії

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	ОПП «Мистецтво мультимедіа»
Статус дисципліни	Обов'язкова
Курс/Семестр	1 курс (I-II семестр)
Кількість кредитів ЄКТС	9 кредитів (270 годин)
Розподіл за видами занять за годинами навчання	Лекції 10
	Семінарські
	Практичні 122
	Самостійна робота 138
Форма підсумкового контролю	Екзаменаційний перегляд
Викладач	PhD, доцент кафедри графічного дизайну А.В. Сафронова
Контактна інформація викладача	Корпоративна пошта – safroнова_a@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne-navchannya
Дні занять	Відповідно розкладу
Консультації	Відповідно до графіку консультацій.

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	<p>Зміст дисципліни. Перелік тем:</p> <p>Змістовний модуль 1. Основи фотозйомки</p> <p>Тема 1. Фотографія як об'єкт мистецтва. Фотографія у структурі сучасного мистецтва. Жанри фотографічного мистецтва. Історія виникнення та розвитку фотографії.</p> <p>Тема 2. Об'єктиви. Фіксовані та зум-об'єктиви. Фокусна відстань. Особливості роботи з різною фокусною відстанню. Хроматичні аберації. Світочутливість. Інші фото аксесуари.</p> <p>Тема 3. Основні параметри фотографування. Експозиція. Глибина. Витримка. Ефекти. Діафрагма. Шуми. Фокус.</p> <p>Тема 4. Особливості роботи з природнім і штучним світлом. Схеми освітлення при зйомці портрету. Високий та низький ключ.</p> <p>Тема 5. Основи композиції у фотомистецтві. Формати кадру та основні композиційні схеми. Правила третьої, симетрія та асиметрія, ритм та золотий перетин на прикладі робіт відомих фотографів та кіно. Способи досягнення багатопланової композиції.</p> <p>Тема 6. Студійне освітлення. Постійне світло та спалах. Особливості роботи зі спалахом та постійним світлом. Насадки на спалах. Особливості роботи з накамерними спалахами. Насадки на накамерні спалахи та виїздна зйомка у приміщенні. Види насадок для створення м'якого та жорсткого освітлення. Розсіювачі. Види освітлення при створенні будь-якої схеми світла.</p> <p>Тема 7. Баланс білого та кольорова температура. Колір у фотографії. Особливості психологічного сприйняття на прикладі робіт відомих фотографів.</p> <p>Змістовний модуль 2. Основи обробки фотографії і поняття фотопроекту</p> <p>Тема 8. Поняття плану. Монтаж кадрів при створенні проекту або відеоряду. Поняття розкадровки. Репортажна зйомка Особливості роботи з моделлю. Основні проблеми при позуванні</p> <p>Тема 9. Пост обробка фотозображень за допомогою комп'ютерних програм. Camera raw. Можливості обробки.</p> <p>Тема 10. Високий та низький ключ. Створення психологічного портрету або настроєвої фотографії на основі пройденого матеріалу.</p>
---------------------	---

	<p>Тема 11. Фотоманіпуляції. Специфічні технології створення творчих проєктів. Мультиекспозиція. Зйомка зі штативом на довгій витримці. Ефект левітації. Неон та фотофільтри. Приклади.</p> <p>Тема 12. Види студій. Правила роботи в студії.</p> <p>Тема 13. Поняття фотопроекту. Тренди фотопроектів останніх років. Підготовка референсів для проведення фотозйомки і створення фотопроекту. Розробка концепції фотопроекту. Підготовка фотографій для створення фотоекспозиції у виставковому просторі.</p> <p>Ключові слова: фотографія, фотозйомка, жанри фотографії, об'єктиви, фокусна відстань, основи композиції у фотомистецтві, студійне освітлення, фотопроект</p> <p>Роль та місце дисципліни у системі підготовки: закріплює та розширює у студентів професійні компетентності у теорії і практиці фотомистецтва.</p>
Т	<p>Мета курсу є надання базових знань з теорії і практики професійної діяльності у сфері сучасної фотографії; вивчення основних видів та жанрів фотомистецтва; знайомство з сучасними технологіями фотографічного процесу та прийомами отримання і обробки фотографічних зображень, основами композиції фотозображень; набуття навичок технічного виконання фотозйомки; здатність використовувати в професійній діяльності новітніх засобів в галузі дизайну фотографії.</p> <p>Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:</p> <p><i>знати:</i> історію розвитку мистецтва фотографії у світі та в Україні, стан і тенденції розвитку сучасного мистецтва фотографії</p> <ul style="list-style-type: none"> - – основні види та жанри; можливості використання фотографії на етапах створення різних видів дизайнерської продукції; основи композиційної побудови фотографії; різноманітну цифрову фото техніку, яка застосовується при створенні візуальних сюжетів; - композиційні, світлотіньові, просторові та інші зображальні особливості побудови кадру, формування зображальної архітекτονіки фото твору;

	<ul style="list-style-type: none"> - технічні та зображальні характеристики спеціальної знімальної, освітлювальної та відтворювальної фото техніки; - методи освітлення в різних умовах, які застосовуються у процесі фотозйомки; <p><i>вміти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - застосовувати методику створення фото творів на основі сучасних підходів до оцінки ефективності використання візуальних технологій, - використовувати основи композиційної побудови фотографічного зображення, - володіти методами освітлення в різних умовах, та різноманітною фото технікою, яка застосовується при створенні графічного зображення
Передумови вивчення дисципліни	Дисципліни-попередники:
Програмні компетентності	
Інтегральні компетентності	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, візуального мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів.
Загальні компетенції (ЗК)	<p>ЗК-2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</p> <p>ЗК-5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу</p> <p>ЗК-6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК-7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій</p> <p>ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)</p> <p>ЗК-11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт</p> <p>ЗК-13. Здатність працювати в міжнародному контексті.</p>

<p>Фахові компетенції спеціальності (ФК)</p>	<p>СК-1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища.</p> <p>СК-3. Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.</p> <p>СК-4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.</p> <p>СК-6. Здатність інтерпретувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі.</p> <p>СК-9. Здатність використовувати професійні знання у практичній та мистецтвознавчій діяльності.</p> <p>СК-10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.</p> <p>СК-12. Здатність презентувати художні твори та мистецтвознавчі дослідження у вітчизняному та міжнародному контекстах.</p> <p>СК-14. Здатність створення високоякісних двомірних і тривимірних об'єктів комп'ютерної анімації та мультиплікації.</p> <p>СК-15. Здатність розробки технологій для цифрових мультимедійних систем, створення інтерактивних мультимедійних середовищ, обробки, зберігання та передачі мультимедійного контенту.</p> <p>СК-16. Здатність інтеграції мультимедійних технологій в сучасний мистецький простір.</p>
--	---

Структура навчальної дисципліни:

Назва тем	Кількість годин				
	усього	лек	сем	практ	срс
1 семестр					
Змістовий модуль 1 Основи фотозйомки					
Тема 1. Фотографія як об'єкт мистецтва. Фотографія у структурі сучасного мистецтва. Жанри фотографічного мистецтва. Історія виникнення та розвитку фотографії.	9	4		2	3
Тема 2. Об'єктиви. Фіксовані та зум-об'єктиви. Фокусна відстань.	11			6	5

Особливості роботи з різною фокусною відстанню. Хроматичні абберації. Світлочутливість. Інші фото аксесуари					
Тема 3. Основні параметри фотографування. Експозиція. Глибина. Витримка. Ефекти. Діафрагма. Шуми. Фокус.	18			8	10
Тема 4. Особливості роботи з природнім і штучним світлом. Схеми освітлення при зйомці портрету. Високий та низький ключ..	20			10	10
Тема 5. Основи композиції у фотомистецтві. Формати кадру та основні композиційні схеми. Правила третьої, симетрія та асиметрія, ритм та золотий перетин на прикладі робіт відомих фотографів та кіно. Способи досягнення багатопланової композиції.	22	2		10	10
Тема 6. Студійне освітлення. Постійне світло та спалах. Особливості роботи зі спалахом та постійним світлом. Насадки на спалах. Особливості роботи з накамерними спалахами. Насадки на накамерні спалахи та виїзна зйомка у приміщенні. Види насадок для створення м'якого та жорсткого освітлення. Розсіювачі. Види освітлення при створенні будь-якої схеми світла.	20			10	10
Тема 7. Баланс білого та кольорова температура. Колір у фотографії. Особливості психологічного сприйняття на прикладі робіт відомих фотографів.	20			8	12
Усього за 1 семестр	120	6		54	60
2 семестр					
Змістовий модуль 2 Основи обробки фотографії і поняття фотопроекту					
Тема 8. Поняття плану. Монтаж кадрів при створенні проекту або відеоряду. Поняття розкадровки. Репортажна зйомка Особливості роботи з моделлю. Основні проблеми при позуванні	22	2		10	10
Тема 9. Пост обробка фотозображень за допомогою комп'ютерних програм. Camera raw. Можливості обробки.	20			10	10

Тема 10. Високий та низький ключ. Створення психологічного портрету або настроєвої фотографії на основі пройденого матеріалу.	20			10	10
Тема 11. Фотоманіпуляції. Специфічні технології створення творчих проєктів. Мультиекспозиція. Зйомка зі штативом на довгій витримці. Ефект левітації. Неон та фотофільтри. Приклади.	26			10	16
Тема 12. Види студій. Правила роботи в студії.	20			10	10
Тема 13. Поняття фотопроекту. Тренди фотопроектів останніх років. Підготовка референсів для проведення фотозйомки і створення фотопроекту Розробка концепції фотопроекту. Підготовка фотографій для створення фотоекспозиції у виставковому просторі.	42	2		18	22
Усього за 2 семестр	150	4		68	78
Усього годин за рік	270	10		122	138

Рекомендовані джерела інформації

Основні:

1. Бергер Дж. Мистецтво бачити. Видавець:Клаудберрі, 2020. 184 с.
2. Брюханова Г. Комп'ютерні дизайн-технології: навч посібник. Київ:Центр навчальної літератури, 2019. 180 с.
3. Роман Баран. Фотографія впоперек життя. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: <http://kostyukov.info/roman-baran/roman-baran.html>
4. Власій О.О., Дудка О. М. Комп'ютерна графіка. Обробка растрових зображень: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. 72 с.
5. Гітінс Джекі. Чому це не повинно бути у фокусі: доступно про сучасну фотографію. Видавець: ArtHuss, 2024. 224 с.
6. Денисенко С. М. Основи композиції і проєктної графіки: навчальний посібник. Київ: НАУ, 2021. 52 с.
7. Іванов. С. Основи композиції видання. Київ: Світ, 2013. 232 с.
8. Кларк Т. Майкл Фільтри для Photoshop 5. Спецефекти і дизайн: пер. з англ. Київ:«Діалектика», 1999. 380 с

9. Келбі Скотт. Техніки професійного ретушування портретів для фотографів за допомогою Photoshop. Фабула, 2021. 376 с., іл.
10. Керол Генрі. Фотографи про фотографію. Як вони бачать, думають і фотографують. Видавець: ArtHuss, 2023
11. Коттон Ш. Фотографія як сучасне мистецтво (Світ мистецтва). Видавець: ArtHuss, 2022. 336 с.
12. Пилип'юк В. В. Українська художня фотографія: етапи становлення та мистецькі засади розвитку: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доповн. Л. : Світ, 2011. 176 с.
13. Сміт Іан Гейдн. Коротка історія фотографії. Видавництво Старого Лева Перекладач Тетяна Савчинська 2021. 224 с.
14. Тотосько О. В., Микитишин А. Г., Стухляк П. Д. Комп'ютерна графіка: навчальний посібник: в 2-х кн. Кн. 1. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. 304 с
15. Фолкнер Э., Чавез К. Adobe Photoshop CC. Офіційний навчальний курс.; Пер. Райтман М. А. 2022. Ексмо. 448 с.
16. Ховарт Софі, Макларен Стівен. Вулична фотографія сьогодні Переклад.: Максим Копилов. Видавництво ArtHuss, 2024, 232 с.

Додаткові джерела:

17. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну : підручник за редакцією проф. Є. А. Антоновича. Вид. третє, перероб. і доповн. Київ : Кондор-Видавництво, 2015. 544 с.
18. Сафронова А.В, Сафронов В.К., Потанін С.Є. Сучасні технології фотомонтажу в контексті їх використання у дизайні. Технічна естетика та дизайн». 2018. № 14. С. 213-219.
[https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/372/1/сборник_Техническая_эстетика_14_2018г_\(1\).pdf](https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/372/1/сборник_Техническая_эстетика_14_2018г_(1).pdf)
19. Safronova A. V. Modern Ukrainian Photo Book as an Object of Conceptual Art of Postmodernism. Art and Design. 2021. № 2. С. 52 - 63. DOI:
<https://doi.org/10.30857/2617-0272.2021.2.5>
20. Poynor Rick. No More Rules: Graphic Design and Postmodernism. London, Laurence King Publishing, 2003. 140 p.

Електронні ресурси

21. Carlson Jeff L. Remove All the Things: Using modern software to erase pesky objects. <https://www.dpreview.com/articles/9142896115/remove-all-the-things-using-modern-software-to-erase-pesky-objects-in-photos> Published May 16, 2023 |
22. Посібник користувача Photoshop URL:<https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/user-guide.html>
23. Фотографія
URL:<https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F#%D0%86%D1%81>

%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97

24. Photoshop - Довідка й навчальні посібники

https://helpx.adobe.com/ua/pdf/photoshop_reference.pdf

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
1 семестр <i>залік</i>			
Тема 1. Фотографія як об'єкт мистецтва. Фотографія у структурі сучасного мистецтва. Жанри фотографічного мистецтва. Історія виникнення та розвитку фотографії.	вересень	Усні доповіді, доповнення (робота в аудиторії)	20
Тема 2. Об'єктиви. Фіксовані та зум-об'єктиви. Фокусна відстань. Особливості роботи з різною фокусною відстанню. Хроматичні аберації. Світлочутливість. Інші фото аксесуари	вересень	Перевірка виконання практичних та самостійних завдань	10
Тема 3. Основні параметри фотографування. Експозиція. Глибина. Витримка. Ефекти. Діафрагма. Шуми. Фокус.	жовтень		10
Тема 4. Особливості роботи з природнім і штучним світлом. Схеми освітлення при зйомці портрету. Високий та низький ключ..	жовтень		10
Тема 5. Основи композиції у фотомистецтві. Формати кадру та основні композиційні схеми. Правила третьої, симетрія та асиметрія, ритм та золотий перетин на прикладі робіт відомих фотографів та кіно. Способи досягнення багатопланової композиції.	листопад		20
Тема 6. Студійне освітлення. Постійне світло та спалах. Особливості роботи зі спалахом та постійним світлом. Насадки на спалах. Особливості роботи з накамерними спалахами. Насадки на накамерні спалахи та виїздна зйомка у приміщенні. Види насадок	листопад		10

для створення м'якого та жорсткого освітлення. Розсіювачі. Види освітлення при створенні будь-якої схеми світла.			
Тема 7. Баланс білого та кольорова температура. Колір у фотографії. Особливості психологічного сприйняття на прикладі робіт відомих фотографів.	грудень		10
Презентація творчих робіт. Відповіді на теоретичні питання (залік).	грудень		10
РАЗОМ:			100
<i>2 семестр екзаменаційний перегляд</i>			
Тема 8. Поняття плану. Монтаж кадрів при створенні проекту або відеоряду. Поняття розкадровки. Репортажна зйомка Особливості роботи з моделлю. Основні проблеми при позуванні	лютий	Усні доповіді, доповнення (робота в аудиторії) Перевірка виконання практичних завдань	10
Тема 9. Пост обробка фотозображень за допомогою комп'ютерних програм. Camera raw. Можливості обробки.	лютий		10
Тема 10. Високий та низький ключ. Створення психологічного портрету або настроєвої фотографії на основі пройденого матеріалу.	березень		10
Тема 11. Фотоманіпуляції. Специфічні технології створення творчих проектів. Мультиекспозиція. Зйомка зі штативом на довгій витримці. Ефект левітації. Неон та фотофільтри. Приклади.	квітень		10
Тема 12. Види студій. Правила роботи в студії.	травень		10
Тема 13. Поняття фотопроєкту. Тренди фотопроєктів останніх років. Підготовка референсів для проведення фотозйомки і створення фотопроєкту Розробка концепції фотопроєкту. Підготовка фотографій для створення фотоекспозиції у виставковому просторі.	Травень- червень		20

Презентація творчих робіт (фотопроект). Відповіді на теоретичні питання (екзам. перегляд).	червень	30
РАЗОМ:		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з	не зараховано
0-34	F	незадовільно	не зараховано

Технічне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Комп'ютерна техніка (ноутбук, стаціонарний комп'ютер, графічний планшет) з можливістю демонстрації текстових і графічних матеріалів і виходу до мережі Інтернет.
Необхідні засоби	Не передбачено
Програмне забезпечення	Програми, необхідні для виконання завдань: Adobe Photoshop, Microsoft Word, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat
Матеріали, інструменти	Не передбачено

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності	Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час поточного контролю виявиться використання чужих ідей, студент втрачає право отримати бали за тему, або
--	--

	може виконати нову роботу, яка буде оцінена із заниженням балів.
Політика щодо відвідування занять	Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахування практики.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни.
Політика щодо правил поведінки на заняттях	На проведення занять з дисципліни Основи фотографії розповсюджуються загально прийняті норми і правила поведінки, затверджених таким документом як «Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається власна думка студентів з теми заняття, активне обговорювання проектних проблем, аргументоване відстоювання авторської позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не реагування на зауваження викладача.
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту викладача (safronova_a@kdidpamid.edu.ua). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни; 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpg, psd, ai, pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій навчальній програмі навчальної дисципліни.

Розробник силябусу

А.В. Сафронова

Навчальної дисципліни

І.В. Петрова

Гарант освітньої програми

Л.М.Коваль

Завідувач кафедри

Силябус затверджено
на засіданні кафедри графічного дизайну

від 23.04.2024 _протокол № 9