

Чертыковцева Дарья Владимировна, преподаватель кафедры графического дизайна, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, город Санкт-Петербург.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ФОТОГРАФИИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ

Аннотация

В статье рассматривается роль и место фотографии в структуре подготовки специалистов по графическому дизайну. Анализируется историческая взаимосвязь данных дисциплин, начиная этапов появления фотографии. Особое внимание уделяется методике преподавания фотографии в профильных учебных заведениях, структуре учебной программы и значимости освоения различных жанров фотографии: предметная, портретная уличная и репортажная съемка, для формирования профессиональных компетенций дизайнера. Делается вывод о том, что интеграция фотографических навыков в образовательный процесс является необходимым условием для подготовки конкурентоспособных специалистов, способных реализовывать комплексные проекты в сфере рекламы и визуальных коммуникаций.

Abstract

The article examines the role and place of photography in the structure of training specialists in graphic design. The historical relationship of these disciplines is analyzed, starting from the stages of the emergence of photography. Special attention is paid to the methodology of teaching photography in specialized educational institutions, the structure of the curriculum, and the importance of mastering various genres of

photography, such as subject, portrait, street, and reportage photography, for the formation of professional competencies in design. It is concluded that the integration of photographic skills into the educational process is a necessary condition for training competitive specialists who can implement complex projects in the field of advertising and visual communications.

Ключевые слова: графический дизайн, фотография, предметная съемка, портретная съемка, репортаж, профессиональное образование, визуальные коммуникации.

Keywords: graphic design, photography, product photography, portrait photography, reportage, professional education, and visual communications.

Введение

Фотография и графический дизайн представляют собой две самостоятельные, но тесно взаимосвязанные сферы творческой деятельности. С появлением и развитием фотопечати начали появляться первые примеры использования фотографий в рекламе и публикациях. Однако это было скорее исключение, чем правило и было связано с низким качеством печати. Наиболее активное развитие симбиоза фотографии и графического дизайна берет свое начало в 1920-х годах, когда такие новаторы, как Александр Родченко, Эль Лисицкий, Ласло Мохой-Надь начали активно экспериментировать с монтажом, объединяя фотографию с типографикой и версткой. В этот период фотография вошла в искусство как средство фиксации динамичной, современной жизни. Так зародились такие техники, как фотомонтаж и типофотография. Фотографии стали активно использоваться для привлечения внимания к продуктам и услугам, делая рекламу более реалистичной и убедительной. Журналы мод начали помещать фотографии моделей, что революционизировало подачу модных тенденций. Фотография стала важным элементом плакатов, обложек книг и других печатных материалов. В настоящее время, в условиях цифровизации и визуализации информации,

фотография остается одним из самых доступных и востребованных инструментов графического дизайна. Наиболее плотное взаимодействие этих двух дисциплин наблюдается при создании презентационных материалов, рекламных кампаний и элементов фирменного стиля. Анализ рынка труда демонстрирует высокий спрос на дизайнеров, обладающих компетенциями в области фотографии. Современный специалист должен уметь не только ставить задачи фотографам, но и самостоятельно осуществлять съемку, а также осуществлять постобработку изображений.

Методология преподавания фотографии дизайнерам.

Обучение искусству фотографии является неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Если рассматривать подход к образованию в художественных вузах прошлого столетия, то можно заметить, что дисциплинам связанным с фотографией было отведено отдельное внимание. Однако в современном мире подход к фото мастерству совсем иной. Фотография утратила свою технически-ремесленную составляющую, но с приходом цифровизации обрела совершенно иные медиумы. Это подтолкнуло к формированию и развитию новых методик и подходов в процессе подготовки будущих графических дизайнеров. Основной целью курса «Фотографика» является формирование знаний, умений и навыков для разработки элементов графического дизайна в основе которых используется фотография. Студенты должны понимать современный контекст использования фотографического материала, а так же уметь пользоваться фотографией не только как самостоятельным средством визуальной выразительности, но использовать её как художественный инструмент.

Основные задачи изучения дисциплины «Фотографика» включают в себя:

- ознакомление с определением понятия фотографии, её историческим и современным контекстом;
- изучение современных стилей и направлений в фотографии;

- формирование умений, связанных с раскрытием художественного образа по средствам фотографии;
- формирование навыков работы с фотокамерой, и навыки обработки фотоизображения;
- развитие способности к креативному мышлению, а так же умение обосновать свои предложения при разработке проектной идеи;
- развитие проектного подхода в формировании концепций для индивидуальных серий и проектов.

Ввиду сформированных целей и задач, используется как теоретический, так и практический подход в преподавании дисциплины. Курс фотографии преподается от трёх до четырёх семестров в зависимости от уровня высшего образования. Чаще всего дисциплина начинается в третьем семестре бакалавриата, четвертом семестре специалитета и во втором семестре магистратуры. К этому моменту обучающиеся уже знакомы с художественно-технической обработкой растровых изображений. За время обучения студенты осваивают основные жанры фотографии, такие как предметная фотография, портрет, уличная фотография, художественная и рекламная фотография.

Лекционный блок начинается с истории фотографии. Отдельное внимание уделяется как появлению данного вида искусства в целом, так и изучению первых манипуляций с фотографией, её художественно-технической обработке и интеграции в графический дизайн. Помимо изучения технической составляющей в истории фотографии, рассматривается ряд фотографов работающих в различных жанрах. По мере практического знакомства с тем или иным жанром, даётся наиболее обширная информация о творчестве деятелей фотоискусства. На примере работ студентов прошлых лет, фотографов и художников разбираются композиционные приёмы, работа с цветом, светом и нарративной составляющей. К отдельному блоку в теоретической части относится работа с техническими характеристиками и настройками камеры. Так же студенты знакомятся с различными видами технического оснащения фотолаборатории. После

ознакомления с базовыми теоретическими принципами студенты переходят к практической части. Обучение строится по принципу последовательного усложнения задач: от освоения технических основ на примере предметной фотографии к реализации индивидуальных творческих проектов. В зависимости от жанра, фотография подаётся с точки зрения наиболее продуктовой составляющей или же наиболее художественно-повествовательной. В каждой практической части производится тщательный анализ и отбор фотографий как самим студентом, так и всей аудиторией. Это способствует развитию коммуникативных навыков и критического мышления у всей группы.

Практическая часть начинается с знакомства с предметным жанром. Работая с этим жанром студенты осваивают настройки фотокамеры и принципы работы со студийным светом на простых формах статичных объектов. Изначально композиции собираются из гипсовых фигур, затем постепенно добавляются более сложные объекты как по форме так и по цветовым сочетаниям. Ключевыми задачами является работа с композиционными, пространственными и формообразующими элементами. Студенты переходят от простых натюрмортов к сложным постановкам и к рекламной фотографии. Итог семестра состоит из трёх блоков:

- технический блок, в котором студент представляет 8 работ по заданным тематикам;
- художественная стилизация предметных форм. Объем варьируется от 3 до 5 фотографий;
- рекламная стилизация. От 3 до 5 фотографий.

Предметная съемка является наиболее близким к графическому дизайну жанром, так как ее результаты напрямую используются в рекламе, бренд-дизайне и электронной коммерции.

Освоение жанра портретной является из наиболее сложных задач образовательного процесса. Студенты учатся выстраивать световые схемы, взаимодействовать с моделью и создавать стилистически и визуально выверенные композиции. Программа охватывает как постановочную (студийную), так и репортажную портретную съемку. Важное место занимает этап постобработки: цветокоррекция и ретушь, где основной целью является устранение визуальных дефектов при сохранении естественности облика модели. Коллектив начинает работать в небольших группах, выполняя ряд технических заданий. Для итоговой экспозиции каждый студент осуществляет реализацию индивидуального проекта в рамках портретной фотографии.

Итог семестра состоит из трёх блоков:

- технический блок, в котором студент представляет 8 работ по заданным тематикам и техническим характеристикам;
- Портрет в стиле каталожной фотографии. Объем варьируется от 4 до 6 работ, акцент на разноплановость и гармоничность серии;
- Портрет повествование. Задача рассказать историю через портрет. Итог 4-6 фотографий.

Работая с жанром уличной фотографии, у студентов развивается умение видеть эстетически гармоничные композиции в городской среде. В отличие от постановочной съемки, здесь акцент смещается на сиюминутность момента и ситуативность кадра. Это направление способствует развитию композиционного чутья и способности находить цветовые сочетания и графические элементы в хаосе окружающей среды. Студентам предоставляется список заданий, направленный на различные приёмы в уличной фотографии. С заданной темой они начинают работать во время занятий и продолжают снимать в течении недели. Каждую неделю студенты приносят по 10 работ на общий разбор. Итогом является

индивидуальная выборка наиболее удачных работ по каждой теме. В итоговую экспозицию входит от 8 до 12 работ.

Первым итоговым заданием является создание художественной серии работ. Студентам предлагается выбрать 6 любимых музыкальных произведений и разработать к ним обложки для музыкальных платформ. Особенность задания заключается в том, что особое внимание уделяется постобработке фотографии. Задача студента создать ассоциативно-художественную композицию. Разрешается и приветствуется использование коллажирования, дополнительной графики, типографики и других средств художественной выразительности. Итогом является серия работ из 6 изображений, а так же демонстрация обложки с помощью мокапа.

Вторым итоговым проектом последнего семестра является рекламная серия работ. Проект включает в себя сочетание жанров с которыми студенты работали на протяжении всего курса фотографии. Задача выбрать линейку объектов для которых они будут создавать рекламные композиции, продумать концепцию, световое, композиционное решение. Для этого используется проектный подход. В задании отдельное место отводится работе с целевой аудиторией, анализу аналогов и предварительному эскизированию. Проработав все этапы предпроектной деятельности, студент приступает к съёмке работ. В задании допускается введение дополнительной графики, коллажирование и прочая постобработка. Итогом является серия работ из 8-10 фотографий. Особое внимание уделяется ассоциативной и продуктовой составляющей.

В процессе обучения фотографии, уделяется внимание междисциплинарному подходу. Акцентируется внимание как на интеграции фотографии в дизайн, так и на самостоятельности фотографии. На занятиях студенты обучаются создавать характерные образы, передавать состояния и настроения в кадре. Особенность

междисциплинарного подхода является, то что студент заранее предполагает как он сможет использовать кадр или серию кадров в своих дальнейших проектах на смежных дисциплинах.

Заключение

Интеграция дисциплины «Фотография» в процесс подготовки графических дизайнеров является неотъемлемой частью формирования высококвалифицированного специалиста. Освоение разноплановых жанров фотографии позволяет будущим дизайнерам расширить свой профессиональный инструментарий, развить навыки работы со светом, цветом и композицией.

В отличие от узкоспециализированных фотографов, дизайнеры-фотографы обладают более широким спектром компетенций, что позволяет им реализовывать масштабные проекты в области брендинга и рекламы. Таким образом, владение фотографическими навыками не только расширяет творческий потенциал выпускника, но и делает его более адаптированным к требованиям современного рынка труда.

Список литературы

1. Власов, В. Г. Стили в искусстве. Словарь : в 2 т. Т. 2. Архитектура, графика, декор, дизайн, фотография / В. Г. Власов. — Санкт-Петербург : Кольна, 1996. — 576 с. — ISBN 5-88735-009-X.

2. Иванова, Е. В. Роль фотографии в современном графическом дизайне / Е. В. Иванова // Дизайн. Материалы. Технология. — 2019. — № 2 (54). — С. 67–72.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. — Москва : Гардарика, 2007. — 303 с. — ISBN 978-5-8297-0262-5.
4. Петров, А. С. Фотография как элемент визуальной коммуникации в графическом дизайне / А. С. Петров // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2020. — № 4 (90). — С. 115–121.
5. Смирнова, Л. К. Интеграция фотографии в дизайн-проектирование: современные тенденции / Л. К. Смирнова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2021. — № 1–2. — С. 234–240.