

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Uniwersytet Artystyczny
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu

**Kurs przygotowujący
osoby z niepełnosprawnością
do egzaminów na studia
Uniwersytecie Artystycznym
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
na kierunku: Fotografia**

Opracowała dr Kamila Kobierzyńska

SPIS TREŚCI:

Warsztat I – podstawy fotografii, część 1	4
Trójkąt ekspozycyjny (60 minut).....	5
Kompozycja (70 minut).....	5
Warsztat 2 – podstawy fotografii, część 2	7
Temperatura barowa i balans bieli (50 minut).....	7
Rodzaje zapisu plików i ich cechy (50 minut)	7
Rodzaje ogniskowych i ich zastosowanie (60 minut)	8
Warsztat 3 – światłoczułość w fotografii część 1	9
Chemia fotograficzna i papier światłoczuły (część praktyczna, 90 minut).....	9
Warsztat 4 – światłoczułość w fotografii, część 2	11
Kontynuacja wprowadzenia teoretyczno-historycznego w proces negatywowo-pozytywowy (30 minut)	11
Proces pozytywowo-negatywowy (150 minut).....	11
Warsztat 5 – fotografia portretowa.....	13
Zasady oświetlenia modela w studio fotograficznym – praktyka (110 minut)	13
Warsztat 6 – Fotografia i kontekst.....	15
Realizacja ćwiczenia konceptualnego (110 minut).....	15
Warsztat 7 – Fotografia intermedialna	17

Część praktyczna - wprowadzenie do pracy z tkaniną (120 minut)	17
Warsztat 8 – Portfolio	19
Prezentacja efektów zadania domowego z poprzedniego warsztatu (30 minut)	19
Wprowadzenie zasad przygotowania portfolio fotograficznego.....	19
(60 minut)	19
Przygotowanie jednej sekcji portfolio - praktyka (80 minut)	20

Warsztat I – podstawy fotografii, część 1

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych zasad fotografii oraz praktyczne wykorzystanie trójkąta ekspozycyjnego, zasad kompozycji, temperatury barwowej, rodzajów plików i ogniskowych.

Wprowadzenie (90 minut):

- Powitanie uczestników w murach Wydziału Fotografii, krótkie wprowadzenie dotyczące charakterystyki i historii Wydziału, aktualnych celów i przedsięwzięć, w jakich osoby tworzące Wydział biorą udział.
- Oprowadzanie po salach w jakich będą prowadzone zajęcia warsztatowe.
- Zapewnienie komfortowej przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- Omówienie programu warsztatów i krótkie wprowadzenie o tym, jak fotografia łączy technikę i sztukę - zbiór inspiracji.
- Przedstawienie narzędzi, które będziemy wykorzystywać (dodatkowe aparaty, statywy, itp.)
- Przekazanie materiałów dotyczących poszczególnych sekcji warsztatów z podstaw fotografii w formie drukowanej (duża czcionka, wysoki kontrast)

Trójkąt ekspozycyjny (60 minut)

- Wyjaśnienie podstawowych pojęć: czas naświetlania, przysłona, czułość ISO.
- Wykorzystanie wizualnych przykładów (wydruki z dużymi i kontrastowymi obrazami).
- Ćwiczenie I: Indywidualne dobieranie poprawnej wartości ustawień aparatu spośród trzech składowych trójkąta ekspozycyjnego pod wyobrażone warunki. Np. Jakie zastosujesz parametry podczas wykonywania zdjęcia w południe w śnieżnej scenerii?
- Ćwiczenie II: Ustawianie ekspozycji w różnych warunkach oświetleniowych w praktyce. Ćwiczenie z wykorzystaniem aparatów osób uczestniczących w zajęciach.

Przerwa (20 minut)

Kompozycja (70 minut)

- Zasady kompozycji: reguła trójkąta, linie prowadzące, kadrowanie i perspektywa
- Przykłady dobrze skomponowanych zdjęć (duży kontrast na zdjęciach, opis dla osób niedowidzących).
- Ćwiczenie III: Układanie własnej kompozycji w przestrzeni warsztatowej lub w plenerze, fotografowanie małego planu zdjęciowego, konsultacje prac.

Uwagi organizacyjne:

Osoby uczestniczące są zobowiązane do przyniesienia własnego aparatu fotograficznego (nie telefonu z aparatem).

Ponadto:

Sala warsztatowa jest dostępna dla wózków inwalidzkich (sala 101B).

Organizator zapewnia wygodne, zaciszne miejsce do odpoczynku poza salą warsztatową (sala 104B).

Organizator zapewnia lekki statyw do pracy podczas zajęć.

Prowadząca zapewnia zastosowanie dużych wymiarów wydruków przykładowych zdjęć.

Warsztat 2 – podstawy fotografii, część 2

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych zasad fotografii oraz praktyczne wykorzystanie trójkąta ekspozycyjnego, zasad kompozycji, temperatury barwowej, rodzajów plików i ogniskowych.

Temperatura barowa i balans bieli (50 minut)

- Wyjaśnienie: Czym jest temperatura barwowa? Jak balans bieli wpływa na kolorystykę zdjęcia?
- Przykłady w formie wizualnej (wydrukowane zdjęcia o różnych temperaturach barwowych).
- Ćwiczenie 1: ustawienie balansu bieli w aparacie podczas pracy z dwoma różnymi rodzajami światła. Kontynuacja pracy z małym planem zdjęciowym.

Rodzaje zapisu plików i ich cechy (50 minut)

- Wyjaśnienie różnic między plikami RAW a JPEG i TIFF. Wykorzystanie wizualnych przykładów (wydruki z dużymi i kontrastowymi obrazami).
- Zalety i wady poszczególnych formatów.
- Wprowadzenie do aplikacji Photoshop - Camera RAW, prezentacja możliwości modyfikacji balansu bieli, ekspozycji i innych podstawowych ustawień.

- Ćwiczenie 2: Wykonanie zdjęcia z kontrastowych warunkach oświetleniowych, zachowanie go w formacie RAW, podstawowa obróbka zdjęcia w aplikacji Camera RAW.

Przerwa (20 minut)

Rodzaje ogniskowych i ich zastosowanie (60 minut)

- Wprowadzenie do pojęcia ogniskowej.
- Przykłady zdjęć wykonanych różnymi obiektywami (szerokokątny, standardowy, teleobiektyw).
- Ćwiczenie 3: testowanie różnych ogniskowych w fotografii architektury (dziedziniec budynku B), obróbka zdjęć w programie graficznym.

Uwagi organizacyjne:

Osoby uczestniczące są zobowiązane do przyniesienia własnego aparatu fotograficznego (nie telefonu z aparatem).

Ponadto:

Sala warsztatowa jest dostępna dla wózków inwalidzkich (sala 101B).

Organizator zapewnia wygodne, zaciszne miejsce do odpoczynku poza salą warsztatową (sala 104B).

Organizator zapewnienia lekki statyw do pracy podczas zajęć.

Prowadząca zapewnia zastosowanie dużych wymiarów wydruków przykładowych zdjęć.

Warsztat 3 – światłoczułość w fotografii część 1

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych zasad pracy w ciemni fotograficznej, praca z podstawowymi materiałami światłoczułymi oraz ich praktyczne zastosowanie we własnej ekspresji twórczej.

Wprowadzenie (80 minut)

- Krótkie wprowadzenie dotyczące historii światłoczułości, początków fotografii, omówienie podstawowych zasad BHP w pracy w ciemni.
- Prezentacja poszczególnych narzędzi ciemniowych.
- Zapewnienie komfortowej przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- Przekazanie materiałów dotyczących poszczególnych sekcji warsztatów w formie drukowanej (duża czcionka, wysoki kontrast).

Przerwa (10 minut)

Chemia fotograficzna i papier światłoczuły (część praktyczna, 90 minut)

- Omówienie zasad przygotowania i pracy chemii fotograficznej pozytywowej, wspólne przygotowanie chemii do części praktycznej warsztatów. Omówienie zasad pracy z papierem światłoczułym i wprowadzenie do techniki luksografii. Prezentacja prac powstałych w tej technice.

- Ćwiczenie 1: Samodzielnym sprawdzenie poziomu światłoczułości papieru fotograficznego poprzez naświetlenie, a następnie wywołanie i utrwalenie obrazu.
- Ćwiczenie 2: Samodzielne ułożenie kompozycji z dostępnych przedmiotów o różnych przezroczystościach - pierwsze próby w technice luksografii.

Warsztat 4 – światłoczułość w fotografii, część 2

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych zasad fotografii oraz praktyczne wykorzystanie trójkąta ekspozycyjnego, zasad kompozycji, temperatury barwowej, rodzajów plików i ogniskowych.

Kontynuacja wprowadzenia teoretyczno-historycznego w proces negatywowo-pozytywowy (30 minut)

Prezentacja negatywu oraz odbitek ciemniowych oraz wprowadzenie w proces negatywowo-pozytywowy.

Proces pozytywowo-negatywowy (150 minut)

- Wspólne przygotowanie stanowiska pracy w ciemni.
- Przypomnienie zasad pracy z chemią i papierem światłoczułym.
- Omówienie zasad pracy z powiększalnikiem ciemniowym - dobranie przysłony, czasu, poziomu kontrastu, wielkości zdjęcia.
- Ćwiczenie 1: Na podstawie przygotowanych przez osobę prowadzącą materiałów negatywowych wykonamy wspólnie ciemniową odbitkę fotograficzną.
- Ćwiczenie 2: Samodzielne przygotowanie powiększenia wybranego negatywu na papierze światłoczułym, w tym wywołanie i utrwalenie.

Uwagi organizacyjne:

Praca w ciemni wiąże się z przebywaniem w bardzo ciemnym pomieszczeniu jedynie z użyciem czerwonego światła, które jest bezpieczne dla materiałów światłoczułych. Nie ma możliwości używania świecących ekranów, zegarków, telefonów w warunkach ciemniowych. Każda z osób uczestniczących powinna zapewnić sobie ubrania robocze, np. fartuch na czas pracy w ciemni.

Ponadto:

Sala warsztatowa jest dostępna dla wózków inwalidzkich (sala 106B).

Organizator zapewnia wygodne, zaciszne miejsce do odpoczynku poza salą warsztatową (sala 104B).

Warsztat 5 – fotografia portretowa

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych zasad pracy w studio fotograficznym, praca z podstawowymi lampami błyskowymi oraz ich praktyczne zastosowanie we własnej ekspresji twórczej.

Wprowadzenie (60 minut)

- Omówienie podstawowych zasad BHP w pracy w studio.
- Zapewnienie komfortowej przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- Prezentacja poszczególnych narzędzi modulujących oświetlenie, praca ze statywem, praca z synchronizacją lamp.
- Przedstawienie narzędzi, które będziemy wykorzystywać (dodatkowe aparaty, statywy, światłomierz itp.)

Pierwsze próby osób uczestniczących w samodzielnym zmienianiu modulatorów światła, pracy ze statywem).

Przerwa (10 minut)

Zasady oświetlenia modela w studio fotograficznym – praktyka (110 minut)

- Omówienie zasad przygotowania planu do fotografii portretowej i wykonywania pomiaru światła, wspólne przygotowanie planu zdjęciowego.

- Ćwiczenie 1: Wykonanie serii portretów części osób uczestniczących w warsztatach - ustawienie oświetlenia tak by uzyskać jasne tło, samodzielny pomiar światła, poprawne ustawienie modelu pod względem korzystnego oświetlenia na twarzy.
- Ćwiczenie 2: Wykonanie serii portretów części osób uczestniczących w warsztatach - ustawienie oświetlenia tak by uzyskać ciemne tło, samodzielny pomiar światła, ustawienie modelu tak by cieniem zniekształcić sylwetkę i rysy twarzy - zabawa z dynamicznym światłocieniem.

Zadanie domowe: wykonanie kilku portretów z kontrastowym światłocieniem przy zachowaniu poprawnego balansu bieli.

Warsztat 6 – Fotografia i kontekst

Wprowadzenie w nurt konceptualny sztuki. Celem warsztatu jest poznanie możliwości jakie tworzy umieszczenie pracy artystycznej w danym kontekście. Podniesienie świadomości analizy dzieła wizualnego.

Wprowadzenie (60 minut)

- Czym jest nurt konceptualny w sztuce?
- Czym jest kontekst? Omówienie rodzajów kontekstów.
- Prezentacja twórców pracujących z medium fotografii po to by opowiedzieć o jakimś zagadnieniu na tle ekologicznym, społecznym czy ekonomicznym). Poszerzenie kontekstu pracy z utworami wizualnymi – np. wideo, działania społeczne z użyciem fotografii, techniki analogowe.
- Wspólna rozmowa i analiza wykorzystanych narzędzi dla wzmocnienia komentarza płynącego z przekazu prac.
- Zapewnienie komfortowej przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przerwa (10 minut)

Realizacja ćwiczenia konceptualnego (110 minut)

- Ćwiczenie będzie odpowiedzią na zaproponowane przez prowadzącą hasło, do wykorzystania będą materiały plastyczne z których należy zaplanować kompozycję, zbudować makietę, a

następnie sfotografować ją w studio z użyciem lamp błyskowych.
Należy zastosować wybrane narzędzia modelujące światło dla
wzmocnienia przekazu płynącego z pracy. Omówienie z osobami
uczestniczącymi efektów prac.

Warsztat 7 – Fotografia intermedialna

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy artysty wizualnego.

Wprowadzenie (60 minut)

- Prezentacja i omówienie prac artystycznych, które łączą fotografię z innymi mediami.
- Analiza poszczególnych dzieł i doboru środków wyrazu do podejmowanego tematu.
- Zapewnienie komfortowej przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przerwa (10 minut)

Część praktyczna - wprowadzenie do pracy z tkaniną (120 minut)

- Omówienie zasad przygotowania zdjęć do wydruku na papierze transferowym, wybór fotografii spośród zdjęć przeniesionych przez osoby uczestniczące w warsztatach, obróbka skalowanie w programie do obróbki graficznej, wydruk czarno-białych prac - każda osoba uczestnicząca w warsztatach wykona własną pracę artystyczną naniesioną na bawełnianą koszulkę.
- Ćwiczenie 1: Wymyślenie koncepcji i wykonanie pracy na przodzie i tyle koszulki tak by za pomocą kompozycji (bez używania słów) nadać im

przeciwstawny wyraz, np. stare/nowe, dużo/moło, czy jasny/ciemny.

Możliwe dodatkowe narzędzia do wykorzystania takie jak farby do tkanin czy nożyczki. Praca zostanie wykonana przy użyciu żelazka.

Zadanie domowe: wykonanie zdjęcia, którego wydruk podczas prezentacji ma znaleźć się w szczególnym kontekście, a także referencja do ścieżki dźwiękowej dedykowanej do odbioru tej fotografii.

Warsztat 8 – Portfolio

Celem warsztatów jest poznanie podstawowych zasad przygotowania autorskiej prezentacji w formie wizualnej. Omówienie elementów autoprezentacji, podpowiedzi formalne dotyczące przygotowania pliku.

Prezentacja efektów zadania domowego z poprzedniego warsztatu (30 minut)

Wprowadzenie zasad przygotowania portfolio fotograficznego (60 minut)

- Omówienie podstawowych zasad, którymi należy kierować się podczas selekcji prac, a także wyborze układu graficznego portfolio.
Wymienienie i omówienie informacji, które powinny znaleźć się w części autoprezentacji.
- Prezentacja kilku portfolio artystów i artystek pracujących z medium fotografii.
- Portfolio vs. Instagram - omówienie różnic.
- Przykład niewłaściwie przygotowanego portfolio – omówienie najczęstszych błędów.

Przerwa 10 minut

Przygotowanie jednej sekcji portfolio - praktyka (80 minut)

- Praca z darmową aplikacją Canva - omówienie podstawowych funkcji, przygotowanie odpowiedniego układu graficznego do prezentacji fotografii.
- Ćwiczenie 1: Przygotowanie i umieszczenie w aplikacji Canva swojego opisu autoprezentacji oraz jednego cyklu fotograficznego, zapisanie projektu do pdf jako wzoru do przyszłych realizacji

Uwagi organizacyjne:

Osoby uczestniczące są zobowiązane do przyniesienia na zajęcia plików cyfrowych swoich zdjęć – powinien to być jeden cykl fotograficzny. Warsztat poleca na samodzielnej pracy z komputerem.

Ponadto:

Sala warsztatowa jest dostępna dla wózków inwalidzkich (sala 101B).

Organizator zapewnia wygodne, zaciszne miejsce do odpoczynku poza salą warsztatową (sala 104B).

Organizator zapewnienia lekki statyw do pracy podczas zajęć.

Prowadząca zapewnia zastosowanie dużych wymiarów wydruków przykładowych zdjęć.