PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”

Mācību priekšmets:
Kvalifikācijas prakse

Specialitāte: **Foto dizains**
2. kurss

«Fotogrāfa Ričarda Avedona foto kopijas izveide»
Metodiskā izstrādne

Izstrādnes autors: **Viktorija Valujeva**

Daugavpils
2021

Anotācija

Skolotāja: Viktorija Valujeva
Programma: Foto dizains
Priekšmets: kvalifikācijas prakse
Mērķauditorija: 2. kurss
D**arba mērķi:**
Attīstīt izglītojamā prasmes veidot fotokopiju no modes fotogrāfa Ričarda Avedona (Richard Avedon) darbiem
Uzdevumi:
- Izpētīt modes fotogrāfijas tendences
- Iepazīstināt ar fotogrāfa Ričarda Avedona daiļradi
- Iemācīt saskatīt fotogrāfa stilu
- Iedrošināt skolēnus eksperimentēt radošā procesā
- Apgūt tehniskus paņēmienus kopijas izveidei

Sasniedzamie rezultāti:
Tiek izveidota fotokopija no modes fotogrāfa Ričarda Avedona darbiem. Attīstās iemaņas saskatīt un atainot fotogrāfa stilu. Iegūt priekšstatu par modes fotogrāfiju.

Metodiskās izstrādnes praktiskais pielietojums:
Sagatavot materiālu lai novadītu mācību stundu gan attālināti, gan klātienē. Attīstīt iemaņas skolēniem veikt fotokopijas, saprast attēla kompozīciju, apgaismojumu un saturu.

Uzskates un citi mācību līdzekļi:
Video, intervijas ar fotogrāfiem, grāmatas un Power Point prezentācijas.
Atslēgas vārdi: Fashion photography, Richard Avedon copy of photography, street slyle Richard Avedon, Similar works Richard Avedon.
Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte:
Tēmas aktualitātē ir pielietot izstrādnes materiālu lai novadītu stundu gan attālināti gan klātiene. Paradīt saikni ar tādiem priekšmetiem kā: fotografēšanas tehnoloģijas, kompozīcija un angļu valoda.

SATURS

IEVADS……4

1. SAGATAVOŠANĀS DARBS.....……...5

1.1. Darba gaita ……..6

2. Modes fotogrāfija un tās pārstāvji ……..7

3. Ričards Avedons un viņa daiļrade……...……..…25

4. UZDEVUMA APRAKSTS....…….....…...30

SECINĀJUMI……..45

LITERATŪRAS SARAKSTS……..46

IEVADS

Uzdevums fotogrāfa Ričarda Avedona foto kopijas izveide domāts otrajam kursam kvalifikācijas prakses audzēkņiem**.** Viņiem jau ir pieredze un zināšanas no priekšmeta "fotografēšanas tehnoloģijas" kā veidot dažādu apgaismojumu un strādāt ar fotokameru manuāla režīmā. Stundas laikā audzēkņiem ir iespēja padziļināt savas zināšanas angļu valodā un kompozīcijā, ka arī uzzināt kas ir modes fotogrāfija un kādas ir tās pārstāvji. Pildot šo uzdevumu audzēknī viedo satrp priekšmetu saikni, mācās saskatīt kāds ir fotogrāfa stils, kāda ir kadra uzbūvē un kompozīcija. Atkārtojot mākslinieka rokrakstu, mācību procesā skolēni iepazīstinās arī ar jaunākām tehnoloģijām, mācās veikt fotogrāfijas pēcapstrāde, lietojot programmu Adobe Photoshop.

1. SAGATAVOŠANĀS DARBS

1. Skolotājs iepazīstina audzēkņus ar uzdevumu izskaidrojot darba procesu un sasniedzamos mērķus.
2. Studējošie tiek iepazīstināti ar slaveniem modes fotogrāfijas pārstāvjiem, pēc dota parauga tiek stāstīts par dažādiem tehniskiem risinājumiem, tiek pievērstā liela uzmanība kadra kompozīcijai, modeļu pozām un kustībai.
3. Pedagogs atlasa veiksmīgākus darbus no iepriekšējiem gadiem un paskaidro kādi plusi un mīnusi, kas veido veiksmīgāko risinājumu.
4. Pedagogs atlasa uzskates materiālus, filmas, intervijas, video no fotogrāfa darba aiz skatuves (backstage) lai dziļāk dot priekšstatu par autora radošu personību viņa pieeju darbam.
5. Sagatavo informāciju par fotogrāfijas tehniku un gaismas shēmām kas ir raksturīgas Ričarda Avedona stilam.
6. Skolotājs audzēkņiem sniedza informāciju par foto kopijas nosacījumiem un principiem, attīsta redzes un gaumes izjutu, dalās ar savu priekšstatu kā veidot izteiksmīgo fotogrāfiju.

1.1. Darba gaita

1. Studējošie pēta modes fotogrāfijas pārstāvjus R.Avedona daiļradi, skatās intervijas un filmas.
2. Norisinās diskusija par izteiksmes līdzekļiem kurus pielietoja izvēlētājs fotomākslinieks.
3. Balstoties uz iegūtajiem priekšstatiem audzēknī iesaka darbu fotokopijas izveidei.
4. Notiek radoša apspriešana kāda veida var realizēt savu radošo kopiju.
5. Audzēknī veido fotokopiju balstoties uz iegūtām zināšanām.
6. Praktiska darba izvērtēšanā, komentāri. Atbildes un jautājumi.

2. Modes fotogrāfija un tās pārstāvji

Mācību stundas mērķis:

Iepazīstināt ar modes fotogrāfijas industriju un tās pārstāvjiem pasaulē un Latvijā.

Mācību stundas uzdevumi:

- Dot priekšstatu par modes fotogrāfiju un tās industriju.

- Noskatīties filmu par modes žurnāliem un atklāt jaunus iedvesmas avotus

- Izveidot prezentāciju ar 10 izteicieniem no filmas «Acīm ir jāceļo» (Diana Vreeland "The eyes need to travel" un iedvesmas kolāžu (mood board) no modes fotogrāfu darbiem (*Irving Penn, Ričards Avedon, Annie Leibovitz, Mario Testino un Paolo Roversi, Patrick Demaschelier, Peter Lindbergh*)

Mācību stundas rezultāti: Izveidots priekšstats par modes fotogrāfiju. Audzēkni tiek iepazīstināti ar modes fotogrāfijas pārstāvjiem.

″Fashion photography” no angļu valodas - modes fotogrāfija**,** kā neviens cits mākslas virziens fiksē laika atmosfēru, laikmeta stilu un noskaņojumu, atspoguļojot to ideālu, pēc kura nemainīgi tiecas kultūra. Jēdzienam „fotogrāfija fashion stilā” ir šaura nozīme – defilē fotogrāfijas, “backstage” (no angļu valodas) fotogrāfijas aizkulisēs, apģērba un modes namu aksesuāru prezentācijas un plaša nozīme – bezgalīgs glamura, kas valda glancētās fotogrāfijas sfērā.

- Slavenu fotogrāfu darbi uz vienas modeles piemērā (Kate Moss).

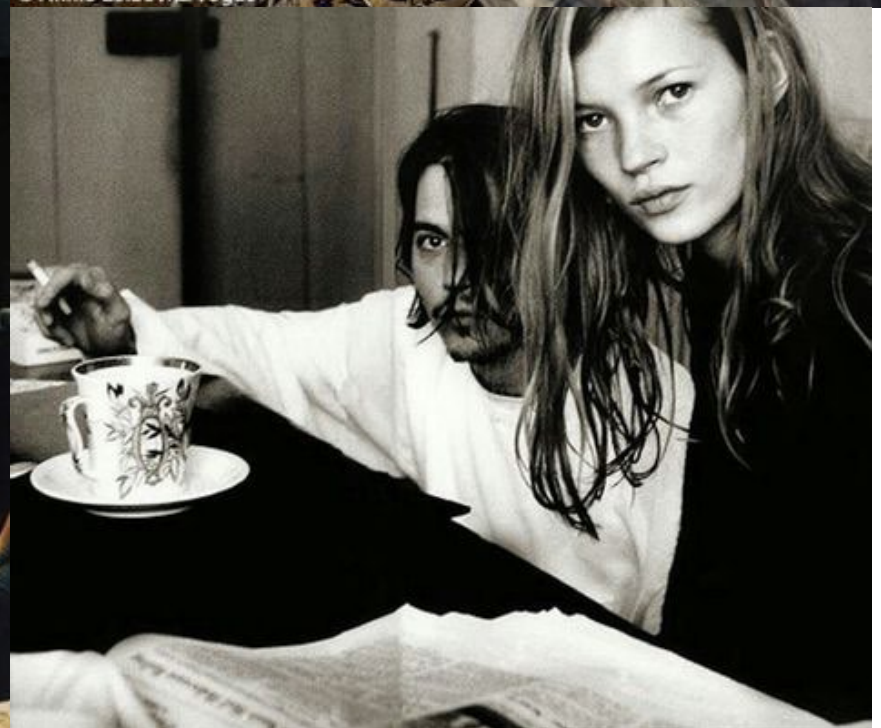
1. Annie Leibovitz (ASV)
2. Paolo Roversi (Itālija)
3. Irving Penn (ASV)
4. Richard Avedon (ASV)
5. Patrick Demashelier (Francija)
6. Mario Testino (Peru)
7. Peter Lindbergh (Vācija)

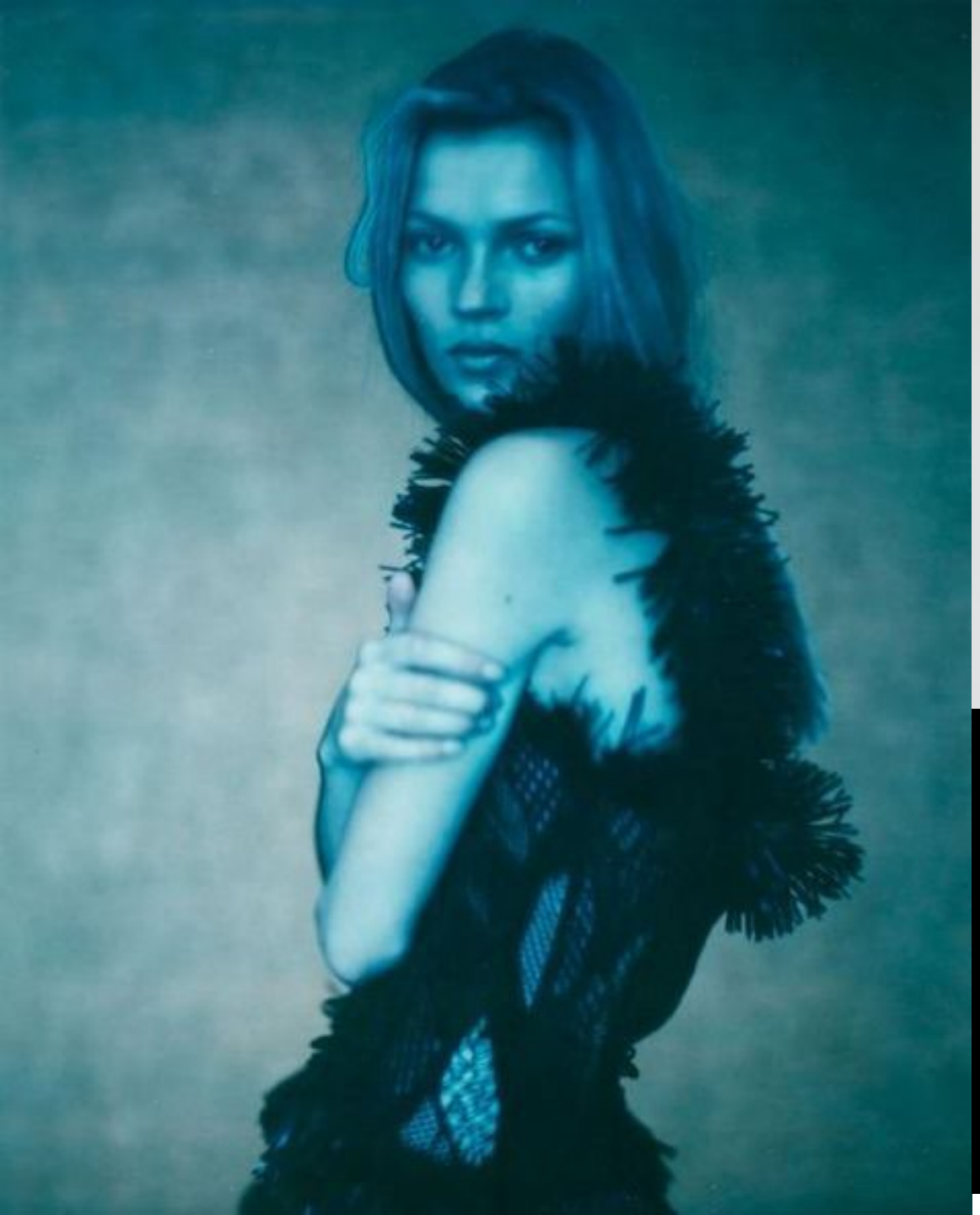
Annie Leibovitz (ASV)

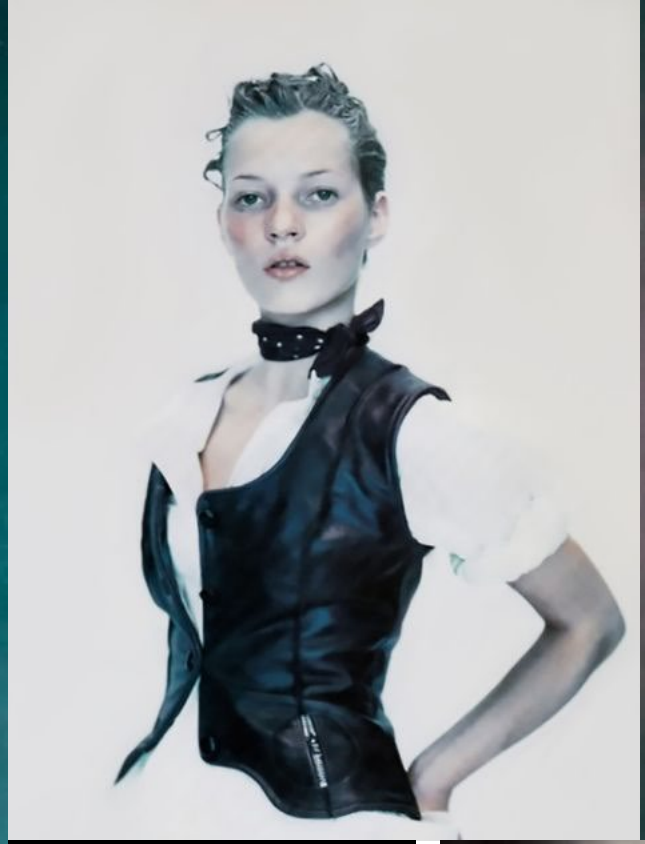

Paolo Roversi (Itālija)

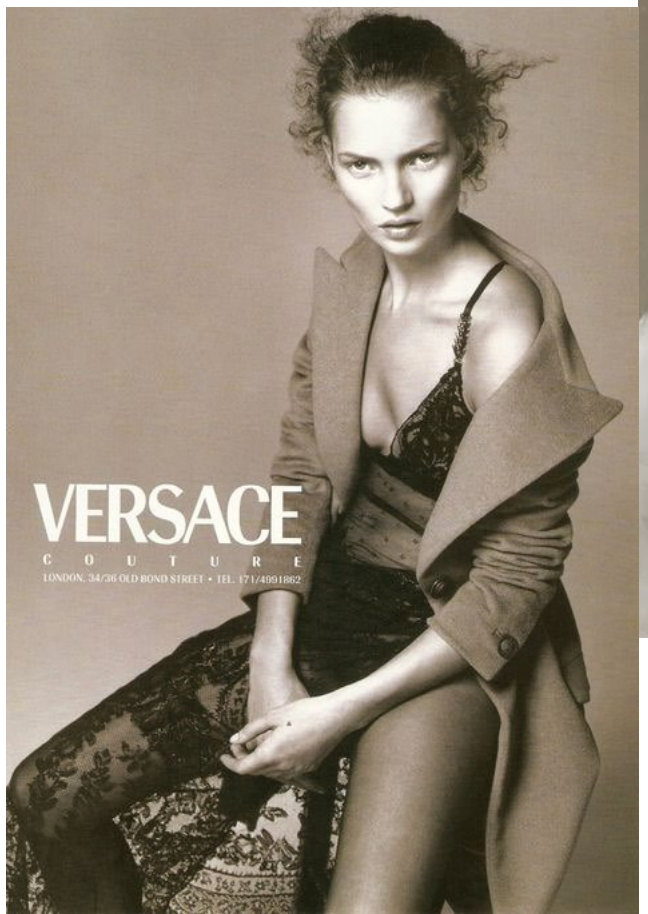
Irving Penn (ASV)

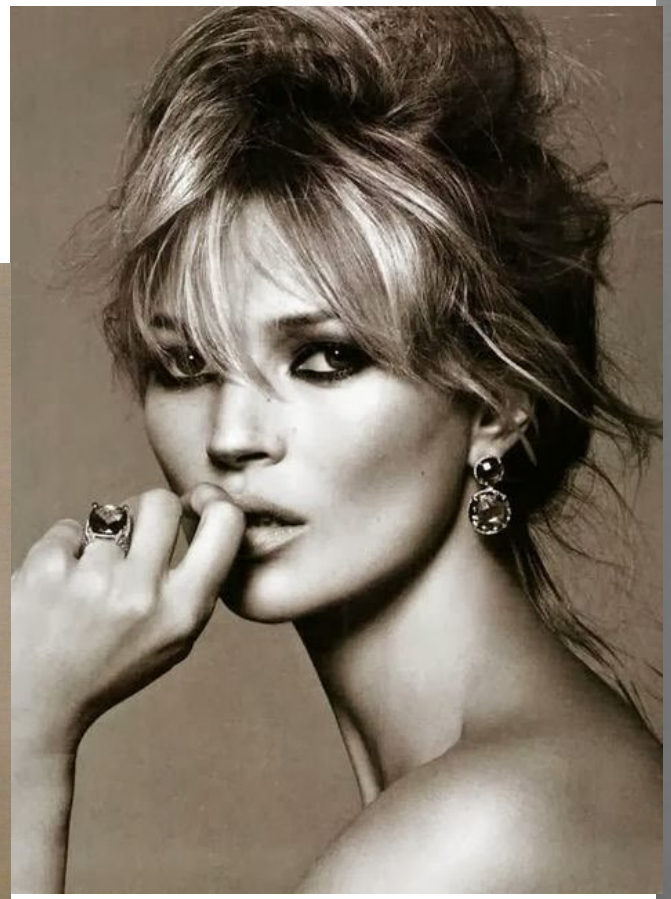

Richard Avedon (ASV)

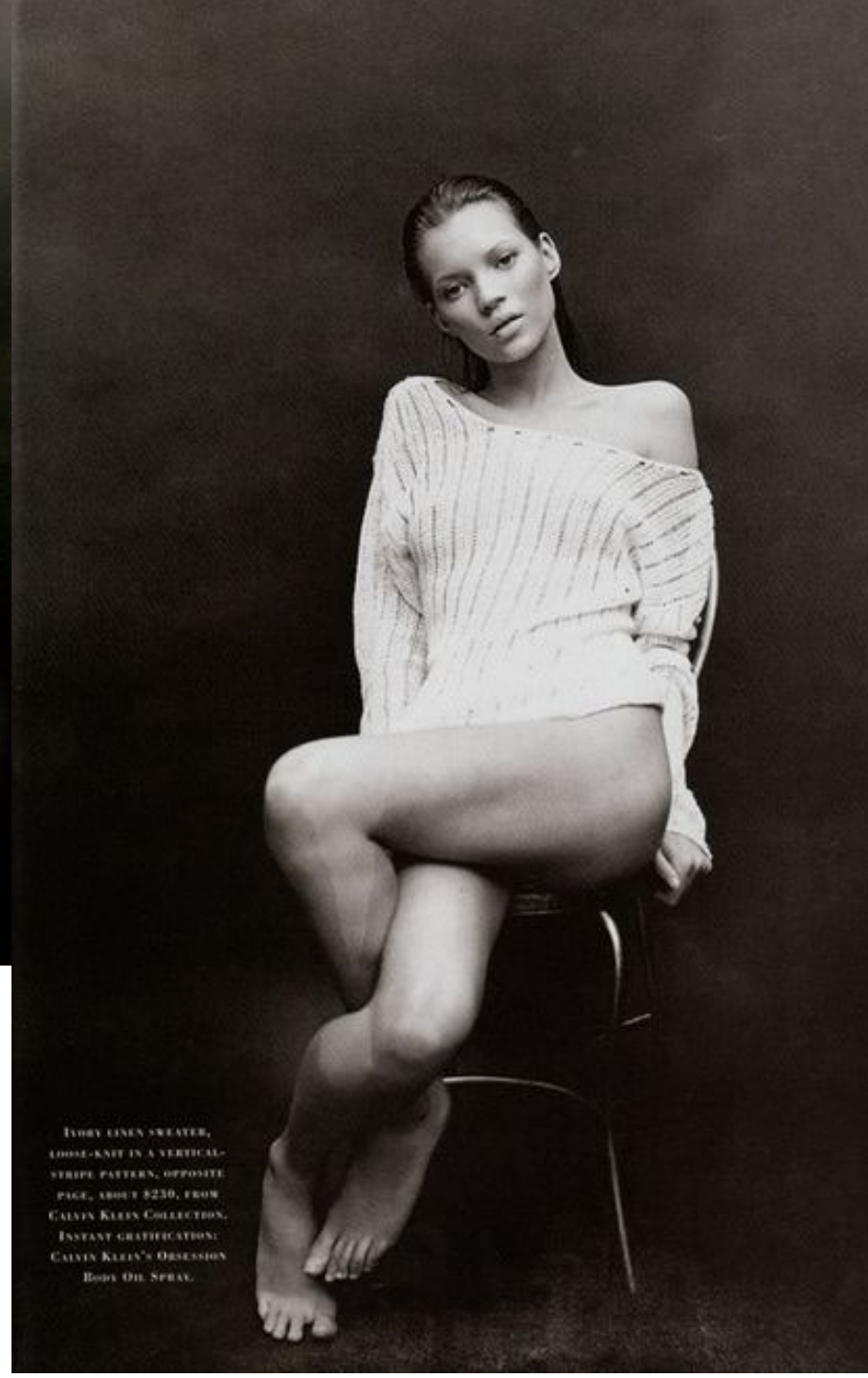

Patrick Demashelier (Francija)

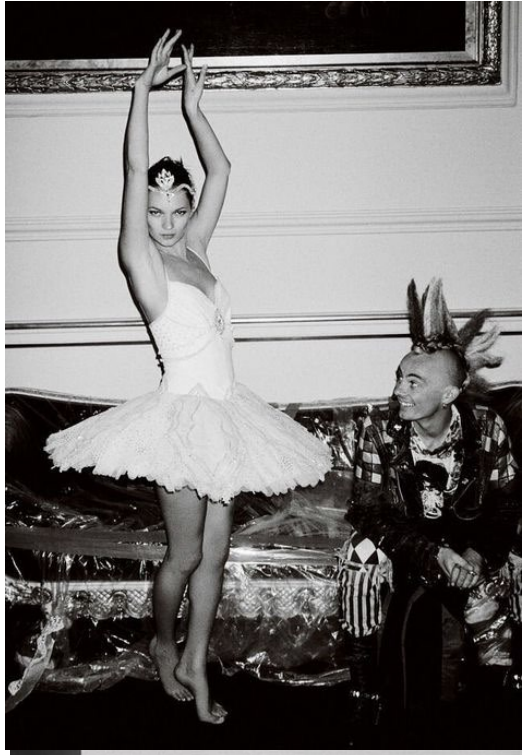

Mario Testino (Peru)

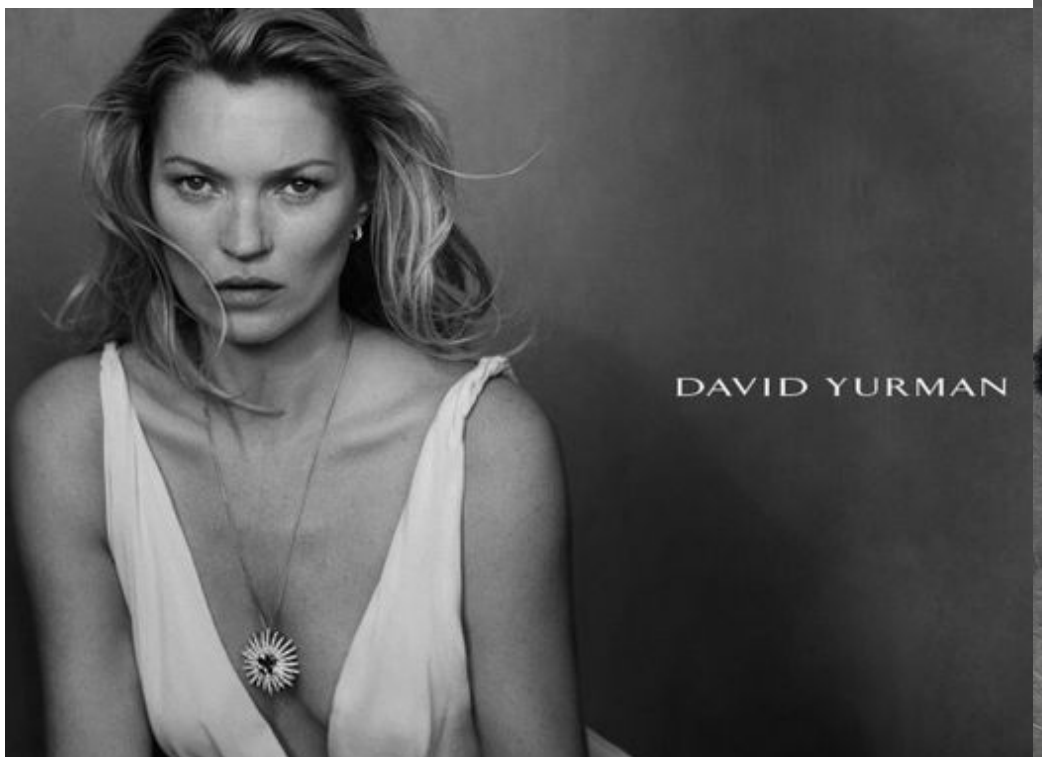

Peter Lindbergh
(Vācija)

Latvijas modes fotogrāfi un modeles.

Ieva Laguna
modele Latvija/
Vogue

Нежно-розовый вязаный кардиган Sonia Rykiel поверх нижнего белья — самый остромодный прием сезона.

Шерстяной кардиган, **Sonia Rykiel**; бюстгальтер из шелка и кружева, **Fendi**; юбка из шелка и хлопка, **Max Mara**; серьги и кольцо из металла и жемчуга, все **Laura Lee Jewellery**; колье из жемчуга, **Donald Edge**

Строгий пиджа
в полоску
Вивьен Веств
и чулки: т
любил
наряжать
муза Уорхола
актриса Э
Седжви

Жакет из хло
Vivienne Westwood R
Label; трусы из круже
Dolce & Gabbana; чу
из лайкры, **My Tigh**
серьги Akoya, золо
жемчуг, колье Akoya, зо
то, жемчуг, все **Mikimo**

Ģinta Lapiņa
modele Latvija/
Vogue

Marta Berzkalna
modele Latvija/
Vogue

Karlina Caune
modele Latvija/
Vogue

Boucles d'oreilles en cristaux noirs sur métal argenté, **SWAROVSKI.** Collier «Boule» serti de 4 403 diamants noirs (141 cts) sur or blanc, **DE GRISOGONO.** Épingle pavée de diamants sur argent oxydé, **SYLVIE CORBELIN.** Boucle d'oreille «Plume», portée en broche, pavée de diamants noirs (2 cts), sur or noir, **DJULA.** Chapeau **HEATHER HUEY.** Top **MARC BY MARC JACOBS.** Pantalon **CÉLINE.** *Maquillage Guerlain avec le fond de teint compact Lingerie de Peau Beige Clair, l'Ecrin 4 Couleurs Les Violines, le mascara Cils d'Enfer Noir et, sur les lèvres, le rouge KissKiss Love Kiss.*

Niks Užāns fotogrāfs

Vladimirs Svetlovs
fotogrāfs

Olegs Zernovs
fotogrāfs

3. Ričards Avedons un viņa daiļrade

Mācību stundas mērķis:

Iepazīstināt ar fotogrāfa Ričarda Avedona daiļradi un stilu.

Mācību stundas uzdevumi:

- Dot priekšstatu par Ričarda Avedona personību un viņa darbiem modes fotogrāfijā.

- Noskatīties filmu par Ričarda Avedonu.

- Izveidot prezentāciju ar R. Avedona darbiem, kas ir domāti priekš kopijas izveidei.

- Apspriest, izvēlēta darba, izpildes nosacījumus.

Mācību stundas rezultāti: tiek Izveidots priekšstats par modes fotogrāfa R.Avedona daiļradi un stīlu. Atlasīt fotogrāfa darbi kopijas izveidei un izvēlēts darbs priekš gala uzdevumam.

Ričards Avedons (*Richard Avedon*) / 1923 – 2004

Stils ir kustība. Statiskās, nedzīvās Steihena laikmeta pozas tiek aizstātas ar fotogrāfijām, kas ir pilnas ar iedvesmu un dzīvīgumu, izvairoties no studijām un izvēloties strādāt svaigā gaisā. Avedons fotografē dzīvas ielas ainas, viņa modeles demonstrē dabisku sievišķīgumu, bet plūstošie apģērba materiāli piešķir ķermeņa izliekumiem eleganci. Tas ir absolūti jauns virziens modes industrijā, 50.gadu garumā Avedona stilu atdarina praktiski visi. Kustība un spontanitāte ir šī jaunā virziena pazīmes. Ričards Avedons iedvesmo izmantot pilsētas ielas kā fonu tādiem fotogrāfiem kā Henrijam Klārkam (Henry Clarke). "Tieši Avedons izdomāja izvest modeles no studijas ielās. Avedons izcēla jaunā sievietes tēla romantiskumu, vieglumu, tādējādi šķiroties ar vecajām klasiskajām un statiskajām 1930.gadu fotogrāfijām. Avedons teicis: „Man patika meiteņu iztēle un jautrība, es dievināju skatīties, kā viņas kustas. Mani neinteresēja tieši mode, es vēlējos fotogrāfijās attēlot šo enerģijas un prieka eksploziju".

Dokumentāla filma «Gaisma un tumsa»

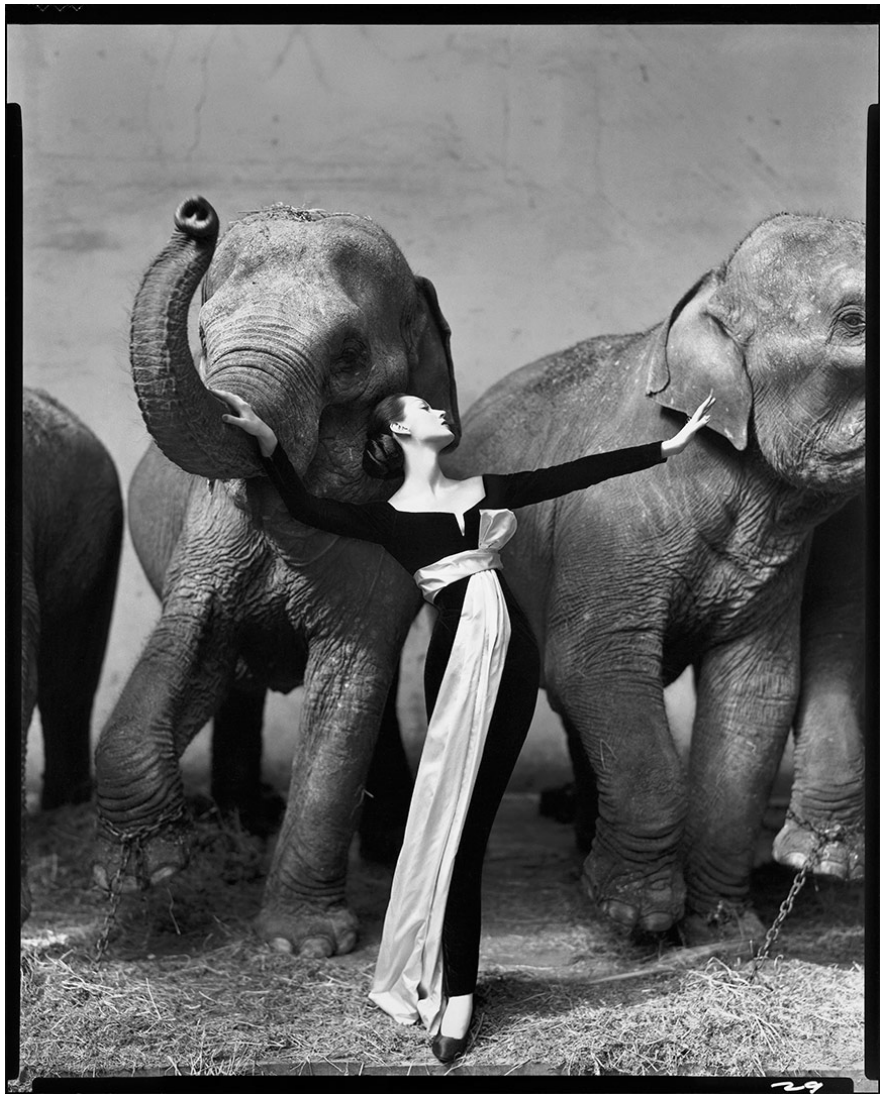
https://www.youtube.com/watch?v=4XElT1udbFM

Aizkulises no Ričarda Avedona arhīva:

Modele: Dovima, kostīms: Christian Dior, fotogrāfija: Richards Avedons. August 1955

4.UZDEVUMA APRAKSTS

Uzdevums: atjaunot Ričarda Avedona fotogrāfijas radošo kopiju. (1 bilde)

Uzdevuma veiksmīgi piemēri:

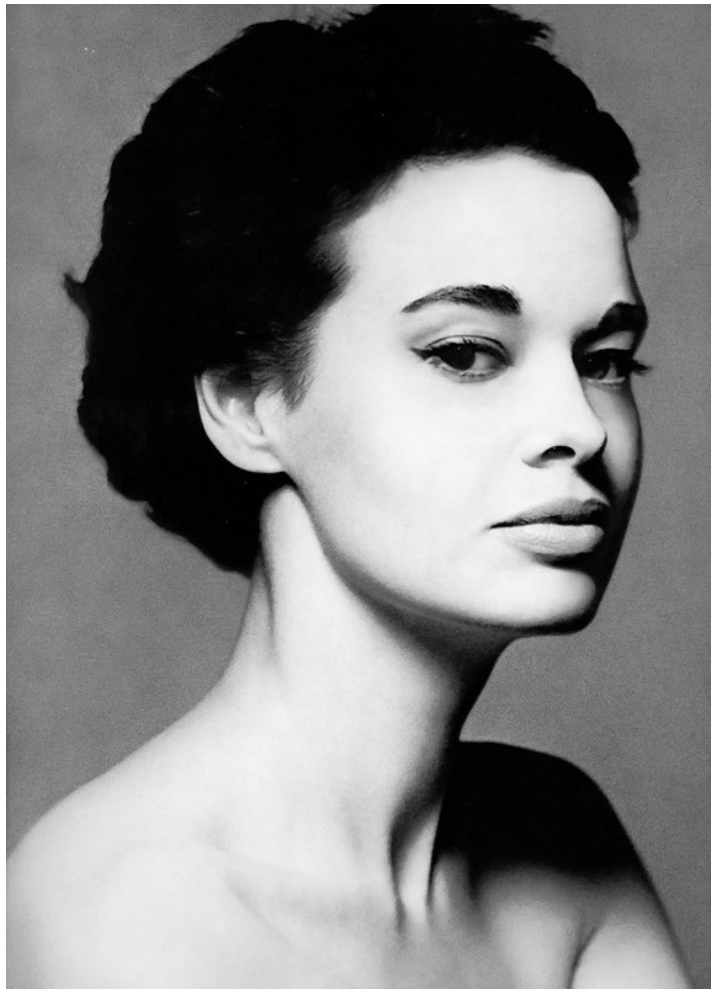

Ričards Avedons

Darija Naruševa (2. kursa audzēkne)

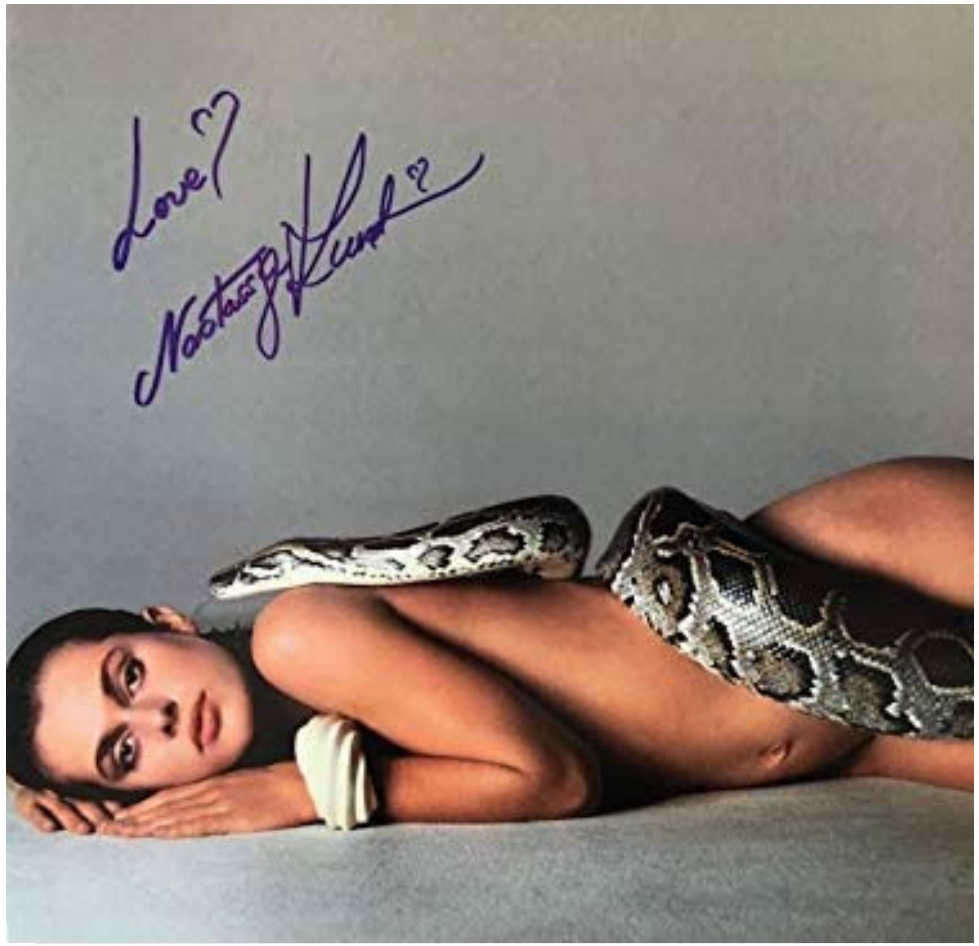

Ričards Avedons

Alīna Bogdanova (2. kursa audzēkne)

1981

Nastassja Kinski and the Serpent”,
Jūnijs 14, 1981
(fotogrāfs Ričards Avedons)

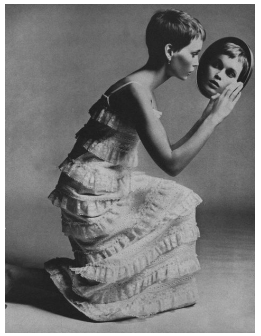
2011

"Antidote Magazine’s FW 2011 *Corps à Crops* editorial",
Fotogrāfs Giampolo Sgura

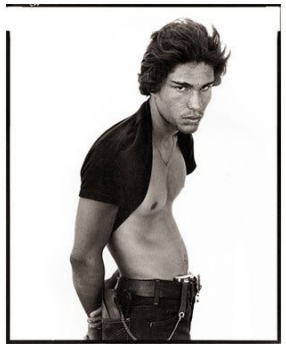
Uzdevuma risināšanas stratēģijā
1. Solis. Audzēkni izvēlas R. Avedona fotogrāfiju priekš savas kopijas

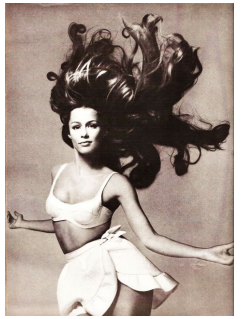

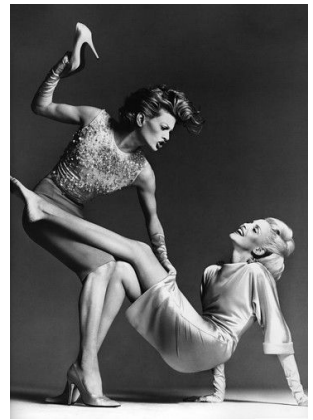

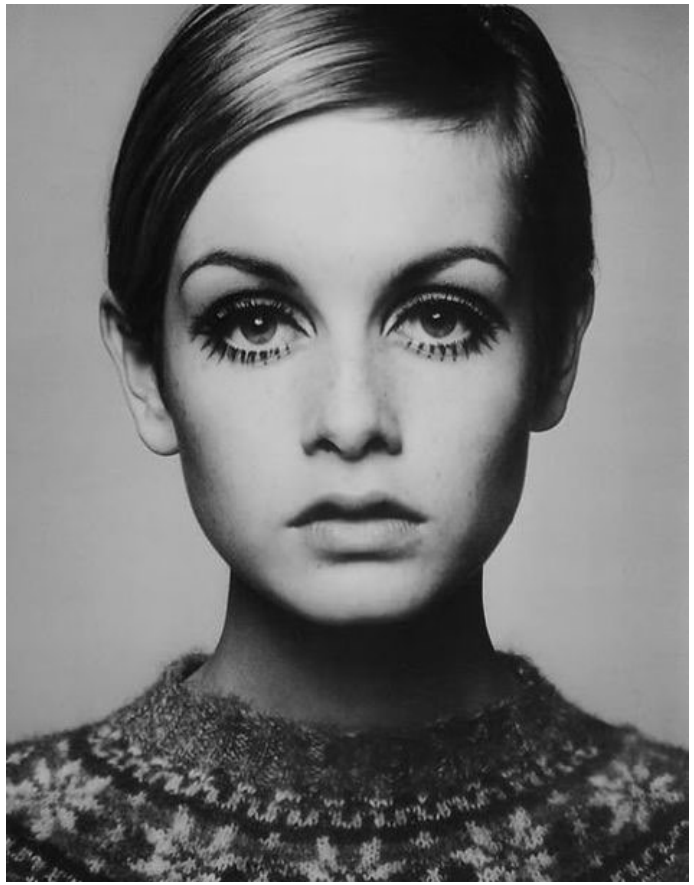

Ričarda Avedona darba pimēri

2. solis. Kompozīcijas principi.

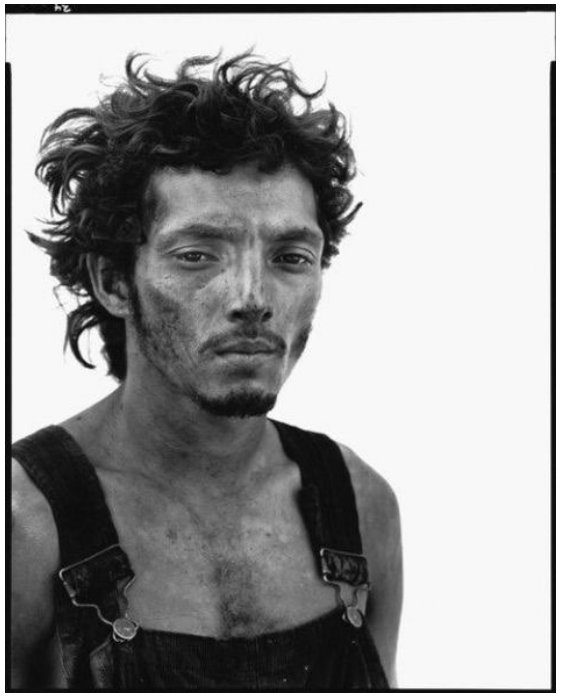
Kadrēšana un kadra formāts

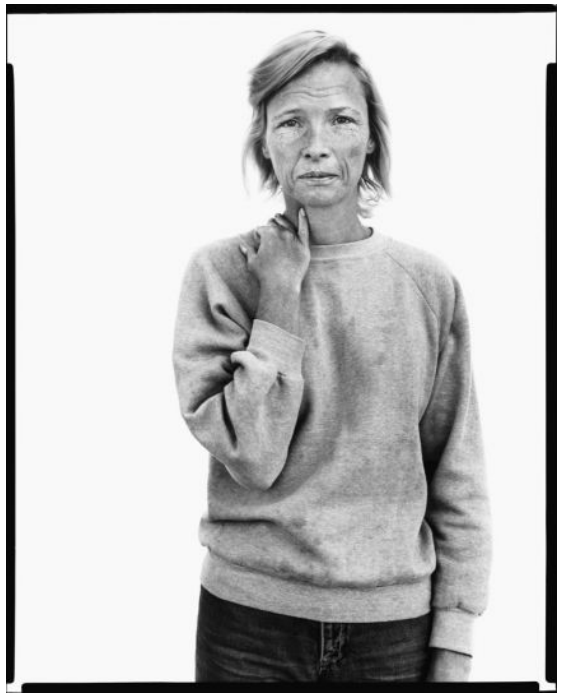

Kāds ir izvelētas fotogrāfijas formāts: kvadrāts, taisnstūris, horizontāls vai vertikāls kadrējums. Izvēloties formātu ar atšķirīgu kadra malu attiecību, veidojas horizontāls vai vertikāls kadrējums,
līdz ar to vispārējā kompozīcija jāveido, pakļaujoties šim kadrējumam.
Vai tas ir apgriezts tuvu ap seju? Vai tas rāmis ir plašāks un ietver visu ķermeni?
Kur tiek "nogriezts" ķermenis?

Telpa

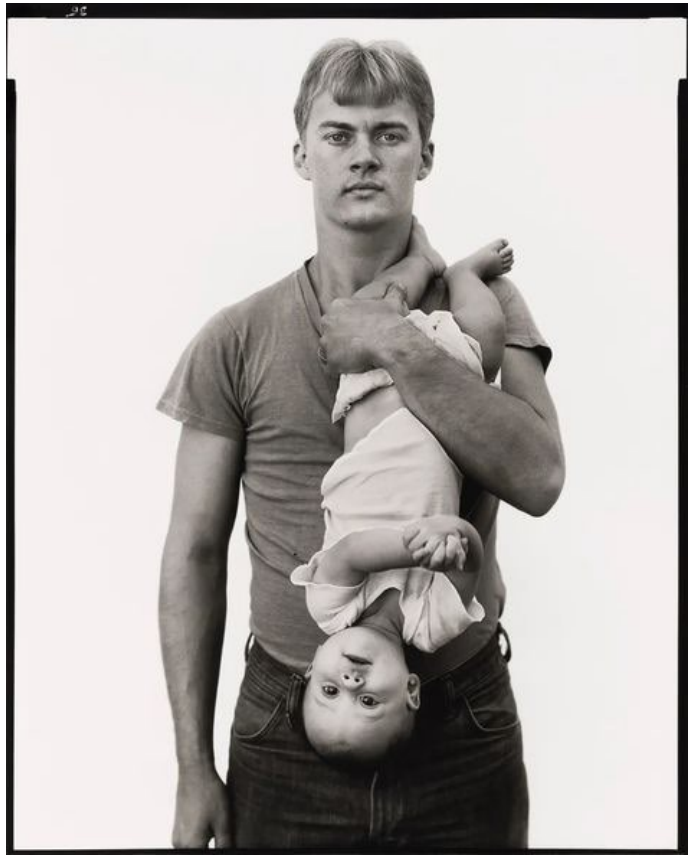

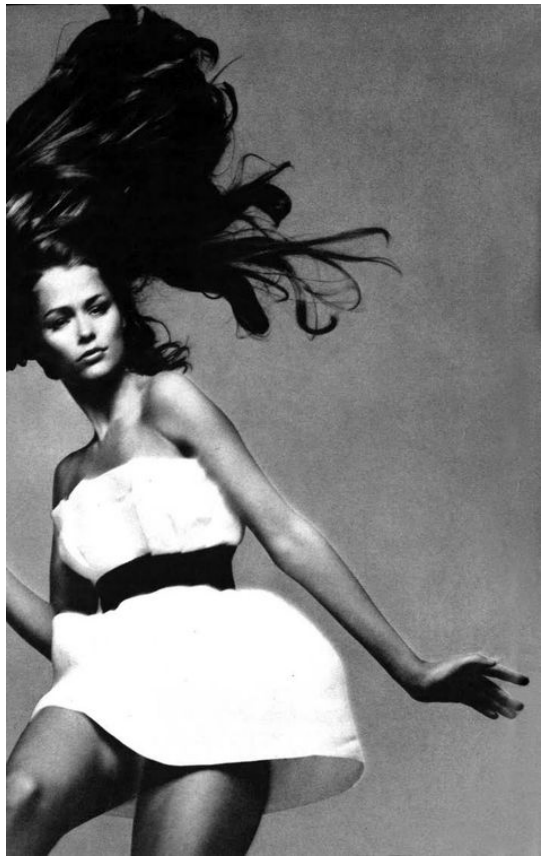
Ievērojiet galvenā objekta izvietojumu (negatīvo telpu). Kā tiek apspēlētā kadra tukša telpa?
Vai fotogrāfija ievēro likumu par trešo daļu?

3. Solis ķermeņa kustība

Ķermeņa pozas

Kāda ir modeles poza? Vai modelis ir kustībā?
Vai viņi stāv uz vietas? Kāda ir viņu stāja? Kur ir modeļa rokas?

Redzes leņķis

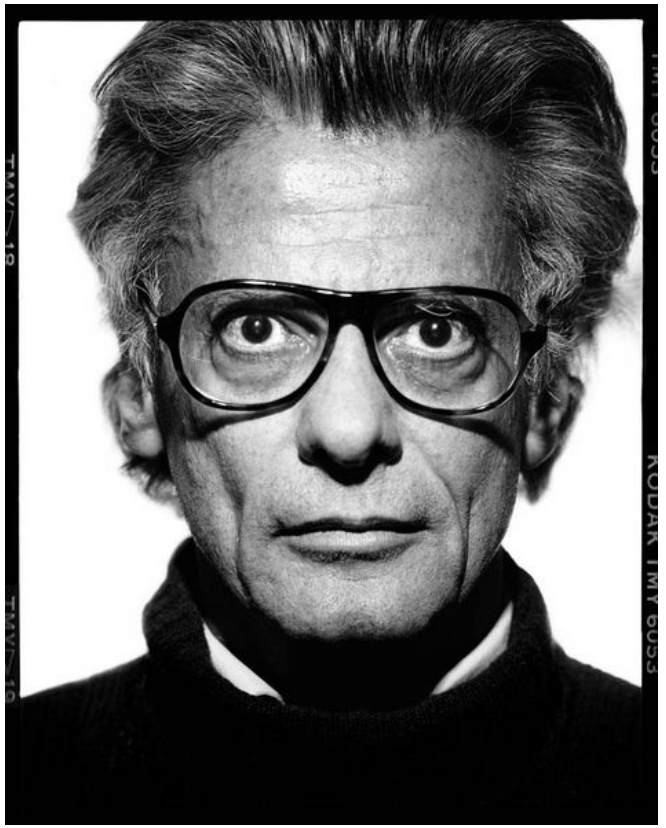

Kā jūs domājat, kur Avedons bija, kad viņš fotografēja? Zemu līdz zemei? Stāv uz kāpnēm no augšas?

Acu skatiens

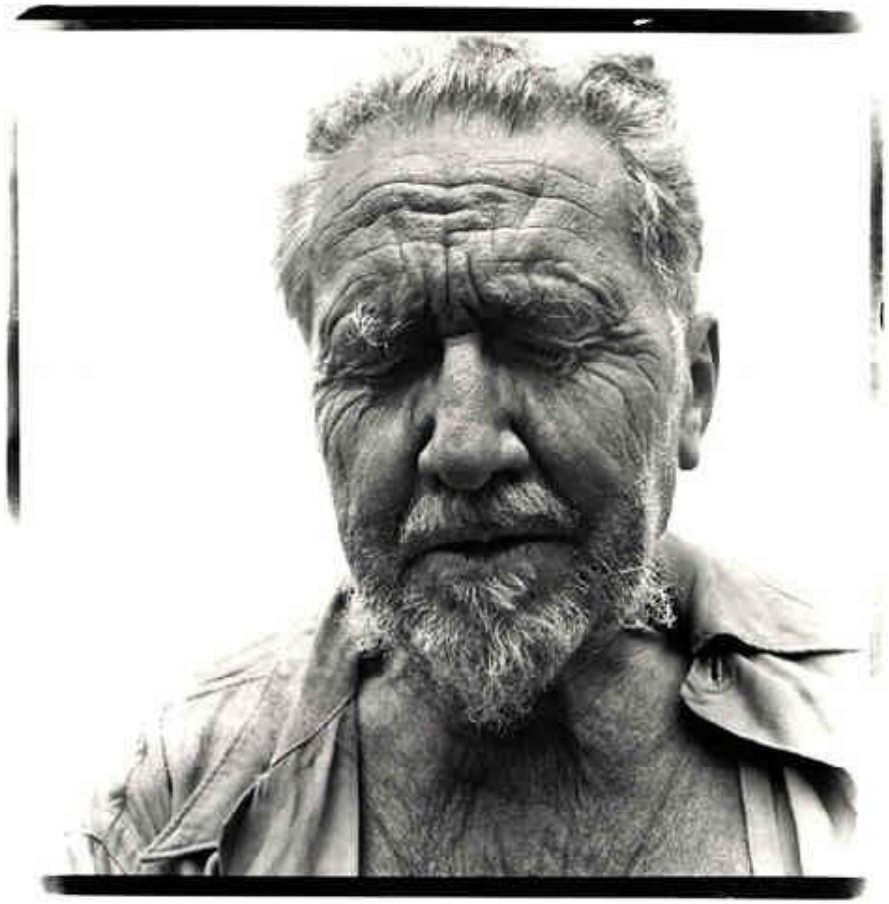

Kāds ir modeles sejas izteiksme (galva pagrieziens acu skatiens)? Vai modele skatās kamerā? Vai skatiens ir uz sānu?

Emocijas sējas izteiksme

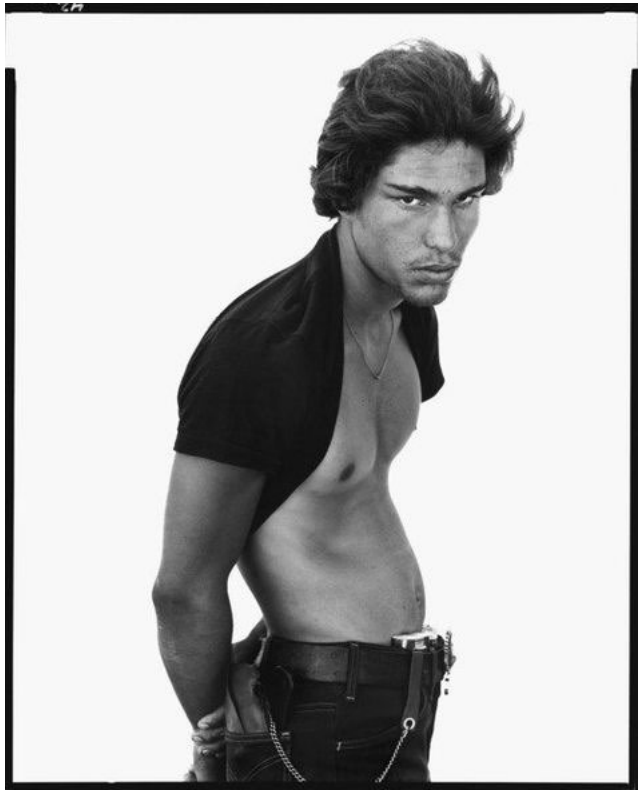

Pamērām: nopietns, uztraucies, laimīgs, bez emocijām?

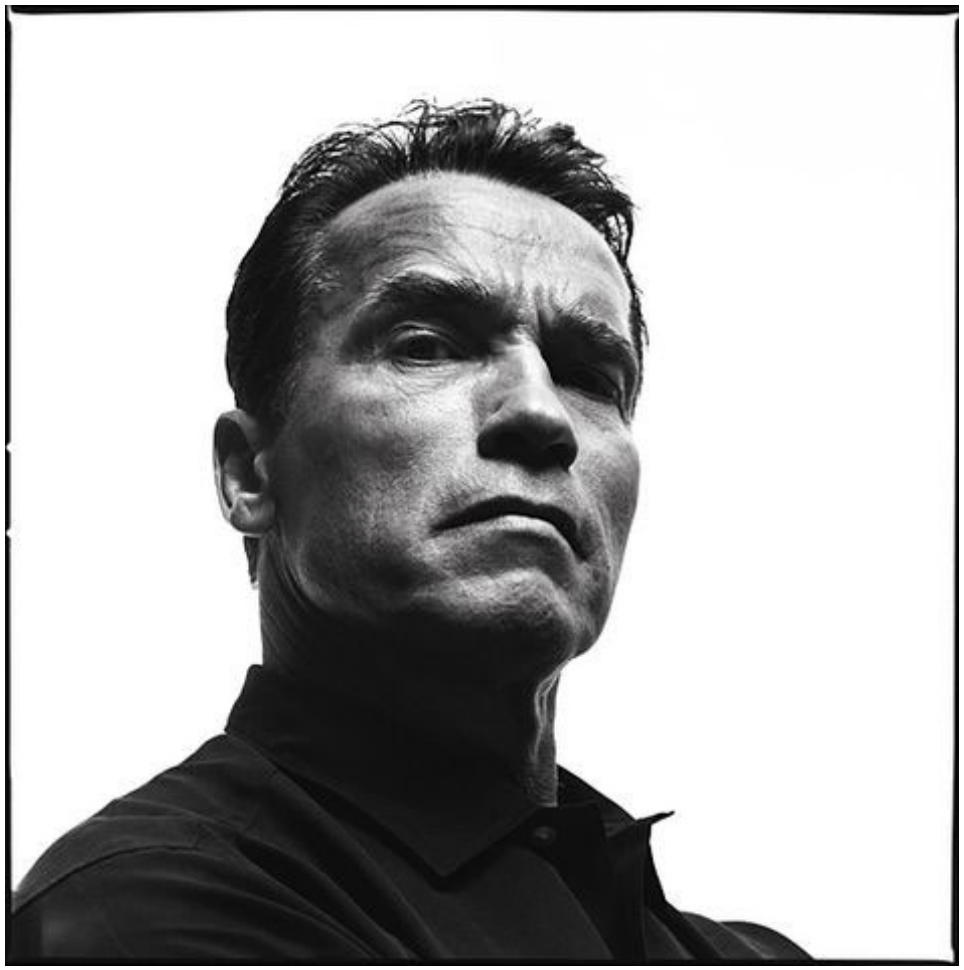
4. solis: atkārtot apgaismojumu

Izmantot vairākumā gaišus toņus

Vai jūsu objekts ir vienmērīgāk apgaismots? Bez ļoti spēcīgām ēnām?
Ja tā, tas var liecināt, ka objekts tiek izgaismots no abām pusēm vai izmantojot trīs punktu apgaismojumu.

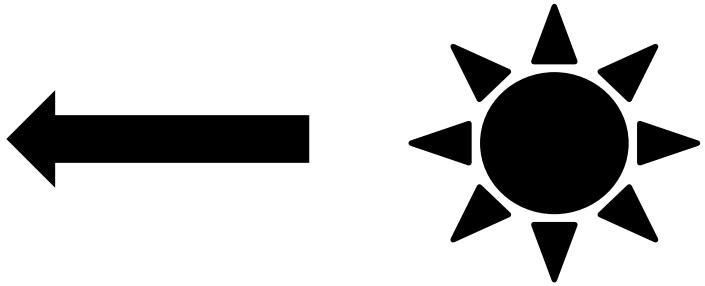
Stipras ēnas?

Vai jūsu objektam ir spēcīga tumša ēna vienā sejas un ķermeņa pusē?
Ja tā, tas var liecināt, ka subjektam vienā sejas pusē ir spēcīgs gaismas avots.

Gaismas avots

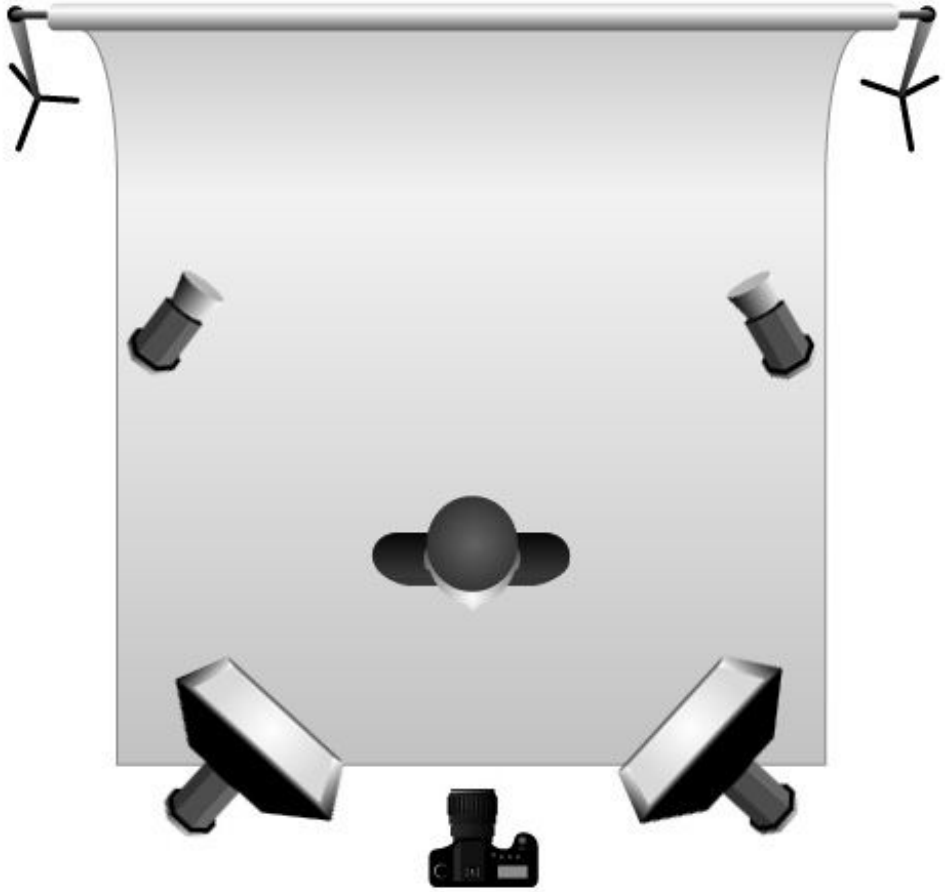

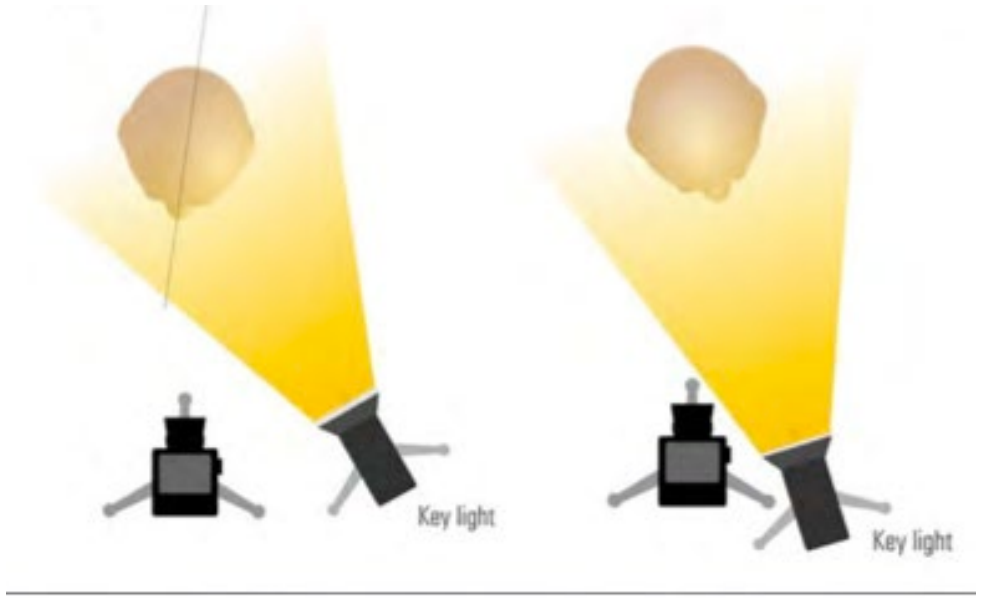

No kāda virziena nāk gaisma? Gaisma nāks no sejas puses,
kas ir gaišāka, vai pretī tai pusei, kurā atrodas ēna. Gaismas būs jānovieto tajā pašā vietā.

Gaismas shēmas

- Gaismas virziena pielāgošana ¾ Frontāli

- Kamerās iestatījumi
- Lai izveidotu AUGSTA ATSLĒGAS portretu ar tīru baltu fonu, jums būs jāpārliek eksponēt fons (bet ne jūsu modelis!). Izmēģiniet šādus iestatījumus (iespējams, būs jāpielāgo): MANUĀLAIS REŽĪMS F 4.0 1/60 SEK ISO 800 Zibspuldze izslēgta AWB

- Tālākais posms ir pēcapstrāde programmā Adobe Photoshop.

Pēc vēlmes ar programmu Adobe Photoshop vari izmantot rāmītī fotogrāfijai

Secinājumi

1. Tiek izpētīts modes fotogrāfijas tendences un sagatavotas prezentācijas pēc noskatītas filmas.
2. Audzēkni tiek iepazīstināti ar fotogrāfa Ričarda Avedona daiļradi.
3. Un apguva iemaņas saskatīt fotogrāfa stilu.
4. Tiek apgūtas tehniski paņēmieni kopijas izveidei.
5. Radoši risināts priekšmeta uzdevums.

Literatūras saraksts

1. Thierry-Maxime Loriot. *Peter Lindbergh. A different vision on fashion photography.* Taschen. 2016
2. Therese Mulligan, David Wooters. *A history of Photography from 1839 to the present*. Taschen. 2012
3. Carroll H. *Gribi fotografēt cilvēkus? Izlasi šo*. Rīga: Sia "Jāņa Rozes apgāds", 2015. No angļu valodas tūlkojusi Elīna Brasliņa
4. Jeffrey, J. *The Photography Book, 2nd Edition.* Phaidon Press, printed in Hon Kong, 2014.
5. Diāna Vrilenda «Acīm ir jāceļo» (Diana Vreeland «The eyes need to travel»):

https://vimeo.com/153660328

6. Dokumentāla filma «Gaisma un tumsa»

https://www.youtube.com/watch?v=4XElT1udbFM