

MDBA3 Digitale Grundlagen

Nr.: MD BA 3	Pflichtmodul: Digitale Grundlagen	Sprache: deutsch		Credits: 8
		Häufigkeit: jährlich im WS		Semesterlage: 1
		Workload: 240 h		Prüfungsform: PA / EW / PR
	Voraussetzungen für die Teilnahme: keine	Präsenz: 90 h	Selbststudium: 150 h	
Veranstaltungen		Dozent/Dozententeam (modulverantwortlich)	Lehr- und Lernformen	Umfang (SWS)
Fotografische Grundlagen		<u>Prof. Jutta Tränkle</u>	L	2
Bildbearbeitung		Dr. des. Berit Andronis	L	2
Digitale Illustrationen		Prof. Games (N.N.)	L	2
Dieses Modul wird für folgende Studiengänge verwendet: MD				
Inhalte				
<u>Fotografische Grundlagen:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Einführung von der analogen zur digitalen Fotografie - professionelleameratechnik - Bildkonzeption und Bildgestaltung - Beobachtung und Lichtgestaltung - Formate und Kamerakonzepte - Einführung in die Genres der Fotografie und deren Bildästhetik - S/W- und Farbfotografie. - Historischer Kurzüberblick zur Fotografie - Fotografie und digitale Netzwerke - Technik der Fotografie, Vorstellung von Labor und Fotostudios am Standort - fotografische Übungen mit available light (vorhandenem Licht) - Präsentation der entwickelten Bildkonzepte und deren Ergebnisse 				
<u>Bildbearbeitung:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Werkzeuge und Anwendungsformen - Retusche und das Stempelwerkzeug - Freistell-Techniken mit Pfaden und Masken - Farbmanagement, - Farb- und Tonwertkorrektur mit Gradationskurven - Ebenen – Ebeneneigenschaften- Einstellungsebenen – Ebenenmodi - Smart Objects - Smart Filter - Aktionen - Stapelverarbeitung - Photoshop und HDR - In gezielten Übungen werden die einzelnen Anwendungen kombiniert 				
<u>Digitale Illustrationen:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - Stile analysieren - Analoge und digitale Zeichen- und Illustrationsmethoden - Hybride Methoden - Formate - Farbharmonien - Kompositionen - Collagen 				

- Ebenen
- Reinzeichnung
- Ausgabe

Lernziele und zu vermittelnde Kompetenzen

Fotografische Grundlagen:

Im Fach Fotografische Grundlagen werden die theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt. Anhand praktischer Aufgaben mit „available Light“ (vorhandenem Licht) und anschließender Entwicklung im Labor sollen die professionelle Haltung, die Bildwahrnehmung und die fotografische Gestaltung geübt und realisiert werden. Über die Haptik der analogen Techniken finden die Studierenden Zugang zum historischen Kontext der Bildentstehung und reflektieren ihre Haltung zum Bildentstehen. In einem weiteren Prozess verfeinern sie den Umgang mit digitalen Kameratechniken und entwickeln einen eigenen fotografischen Blick. Die Vermittlung analytischer Kenntnisse unterschiedlicher fotografischer Genre von den Anfängen der Fotografie bis zur Gegenwart ergänzen das Kursangebot und bereiten die Voraussetzung für kommende Fotografie- und Kameratechniken Seminare.

Bildbearbeitung:

Die Studierenden beherrschen den sicheren Umgang mit entsprechender Software dahingehend, dass sie Bilderwelten konzipieren und kreieren können. Problemstellungen in einer Produktion können eigenständig gelöst werden, da sowohl Werkzeuge, die ein kreatives Arbeiten ermöglichen, als auch Techniken, die ein möglichst flexibles Arbeiten und einen zerstörungsfreien Bildaufbau gewährleisten das Repertoire des Wissensumfanges der Studierenden ausmachen. Das umfasst auch die Optimierung von Bildern im Sinne einer hochwertigen und angemessenen Darstellung für entsprechende Medien. Die relevanten Techniken und Methoden sind den Studierenden theoretisch und praktisch bewusst, da sie im Kontext von Gestaltungsaufgaben erprobt und trainiert werden. Sie können aktiv gestalterische Möglichkeiten für ein professionelles Arbeiten einsetzen.

Digitale Illustrationen:

Die Studierenden nutzen die Möglichkeiten des Computers, Ideen in Illustrationen umzusetzen und erweitern dadurch ihre Befähigung bildnerische Inhalte zu vermitteln. Durch den Umgang mit dem Grafiktablet, als auch mit analogen bzw. digitalen Zeichenstiften, der Vermischung der Werkzeuge der digitalen Bildbearbeitung können die Studierenden bestehende Grafiken bereichern, sowie neue Bilderwelten kreieren. Sie beherrschen sowohl allgemeine Gestaltungsregeln und gelangen durch kreatives Arbeiten zu neuen Bildkonzepten. Über die Analyse von Werken namhafter Vertreter entwickeln die Studierenden eigenständige ästhetische Konzepte.

Literatur und Arbeitsmaterialien

Fotografische Grundlagen:

Barthes, Roland: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. Frankfurt/Main 2012
 Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: Dritte, autorisierte letzte Fassung, 1939. Düsseldorf 2016
 Esen, Jacqueline: Digitale Fotografie: Grundlagen und Fotopraxis. Bonn 2019
 Freeman, Michael: 50 Wege zur kreativen Fotografie. Frechen 2018
 Gockel, Tilo: Die Neue Fotoschule: Von den Grundlagen zur Fotopraxis. Heidelberg 2018
 Hacking, Juliet (Hg): Fotografie: die ganze Geschichte. Köln 2012
 Hennemann, Michael: Digitale Fotografie - der Meisterkurs. Burgthann 2017
 Kemp, Wolfgang: Foto-Essays: zur Geschichte und Theorie der Fotografie. München 2006
 Kemp, Wolfgang: Theorie der Fotografie in 4 Bänden. München 2006
 Mante, Harald, Eva Witter-Mante: Das Foto: Bildaufbau und Farbdesign. Heidelberg 2018
 Sonntag, Susan: Über Fotografie. Frankfurt/Main 2013
 Stiegler, Bernd: Texte zur Theorie der Fotografie. Dietzingen 2018
 Zurmühle, Martin: Das große Lehrbuch digitale Fotografie: besser fotografieren lernen! Luzern 2018

Bildbearbeitung:

Begleitend werden Dokumentationen und Hilfestellungen von Adobe CC sowie die Tutorials von Galileo Press eingesetzt
 Gockel, Tilo: Advanced Photoshop: Profitricks für die Bildbearbeitung mit Photoshop und Co, Heidelberg 2019
 Gradias, Michael: Digitale Montagen: Bilder lügen nicht, oder doch? Bildbearbeitung - gewusst wie! Burgthann 2019

Quedenbaum, Martin: Ebenen in Adobe Photoshop CC und Photoshop Elements - Gewusst wie, Burgthann 2019
Kloskowski, M.: Porträt-Composings gestalten: 15 Photoshop Workshops für realistische Bilder. München 2012
Striewisch, T.: Digitalfotografie für Fortgeschrittene: perfekt fotografieren; Bildbearbeitung am Computer. Hannover 2012
Schwartz, Rob: Learn Adobe Photoshop CC for visual design: Adobe certified associate exam preparation. San Jose/California 2019
Kost, Julieanne: Photoshop CC 2019 Essential Training: Photography. Carpinteria/California 2018
Kost, Julieanne: Photoshop CC 2019 Essential Training: Design. Carpinteria/California 2018
McClelland, Deke: Photoshop CC 2019 New Features. Carpinteria/California 2018

Digitale Illustrationen:

Bacher, Hans: Dream Worlds: Production Design for Animation. Waltham/Massachusetts 2007
Gurney, James Color and Light: A Guide for the Realist Painter. Kansas City/USA 2010
Male, Alan: Illustration: Theorie und Zusammenhänge. Grünwald 2008
Mateu-Mestre, Marcos: Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers. 2010
Sckommodau, Katharina: Pixel & Vektor: Kreative Grafiken mit Illustrator und Photoshop CS5 und CS4. Heidelberg 2010
Stanchfield, Walt: Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: The Walt Stanchfield Lectures: 1. Oxford 2009
Stanchfield, Walt: Drawn to Life: 20 Golden Years of Disney Master Classes: The Walt Stanchfield Lectures: 2. Oxford 2009
Swiczinsky, Nana: Grundkurs Digitale Illustration: Digitales Zeichnen verständlich erklärt. Bonn 2014
Zeegen, Lawrence: Complete Digital Illustration: A Master Class in Image-Making. Beverly/USA 2010