

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра искусства фотографии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

19.08. 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 50.03.02 «Изящные искусства»

Профиль – Искусство фотографии, фотожурналистика

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1,2	180/5	70	34	36	110	Дифф. зачёт (2)	1	1,2	180/5	14	4	10	166	+	Дифф. зачёт (2)
Всего		180/5	70	34	36	110	Дифф. зачёт (2)	Всего		180/5	14	4	10	166	+	Дифф. зачёт (2)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ООП и ГОС ВО 50.03.02 Программу разработал Д. А. Котилевский, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры искусства фотографии ГОУК ЛНР «ИПАКИ им.М. Матусовского».

Протокол № 1 от «28» 08 2019 г. Зав. кафедрой Л.М. Филь.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Цветоведение» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса (I-II семестров) Направление подготовки – 50.03.02 Изящные искусства ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой искусства фотографии.

Основными формами обучения является практическое групповое занятие с преподавателем и самостоятельная форма обучения. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, самостоятельная работа студентов и консультации. Самостоятельное обучение предполагает более детальное осмысление определённых тем и тщательное закрепление практических навыков.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля текущий контроль успеваемости в форме:

- практическая работа с натурой;
- устная (устный опрос).

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 34 часа для очной формы обучения и 4 часа для заочной формы обучения, практические занятия - 36 часов для очной формы обучения и 10 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 110 часов для очной формы обучения и 166 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания учебной дисциплины «Цветоведение» является получение знаний о физических свойствах цветковых стимулов, их качественных и количественных показателях, получение знаний о способах использования цветковых стимулов в фотографической практике, привить интерес к творческому труду и самообразованию. Одновременно с изучением дисциплины воспитать у студента здоровый эстетический вкус повышение учебной и профессиональной мотивации.

Задачами изучения дисциплины «Цветоведение» являются:

- развитие эстетического и научного кругозора в области разных аспектов фотографической практики;
- развитие творческих способностей студентов;
- воспитание профессиональной культуры фотографа;
- умение решать задачи создания художественного образа с использованием цвета как выразительного средства фотографии;
- расширение художественного и общего мировоззрения студента;
- овладение новыми средствами образной выразительности;
- овладение методикой самостоятельной работы с учебной литературой;
- раскрытие закономерностей и механизмов влияния цвета;
- обучение студентов применять знания и навыки по изучению других наук и на практике;
- усвоение основ колористики;
- расширение представлений о роли эффективного использования и управления цветом при создании фотографических изображений.

3.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

При подготовке учебной программы учтён принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, который предусматривает овладение такими специальными предметами как: «Фотокинооборудование», «Свет и его свойства», «Техника и технология цифровой фотографии», «Аналоговая фотография», «Репортажная фотография», «Художественная фотография» и др. Учебная программа учитывает специфику профессиональной подготовки студентов по направлению «Искусство».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственных и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6	способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности
ОПК-4	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствоведения
ОПК-5	способностью к выявлению специфики творческого функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, его принадлежности к этнической, профессиональной социальным группам
ОПК-9	способностью к ассистированию деятельности специалиста-искусствоведа при осуществлении изысканий в сфере интегративного искусствоведения и исследований

Профессиональные компетенции (ПК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и творческой деятельности по направленности (профилю) образования

ПК-2	способностью к участию в проведении художественно-эстетических исследований на основе применения профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях искусствознания по направленности (профилю) образования
ПК-7	способностью к пониманию и постановке профессиональных задач в рамках своей творческой деятельности

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны **знать**:

- основные этапы развития науки о цвете и роль отечественных учёных в ее изучении;
- основные понятия о физических и психофизиологических характеристиках цвета;
- основные понятия о влиянии световых волн разной длины на зрительный анализатор человека;
- роль цвета при формировании фотоизображения;
- закономерности гармонизации цветов, исторические тенденции в развитии представлений о гармонии цвета;
- основы колориметрии в фотографии;
- качественные и количественные различия разных источников цветного освещения;
- виды хроматических контрастов;
- символику цветов в разных культурах;
- особенности воспроизведения цвета в фотографии;
- понятие об аддитивном и субтрактивном механизмах синтеза цвета в практике фотографии;
- принципы использования цвета в сложных условиях освещённости, таких как: смешанные источники света, крайне низкая и предельно высокая освещённостью, свет разной цветовой температуры.

Уметь:

- настраивать цветовую температуру в фотокамере и использовать это для решения творческих задач;
- находить, анализировать, систематизировать наглядные примеры по определённому вопросу;
- определять цветовую температуру источника света;
- выполнять приборный и рецептивный анализ колорита сцены;
- на основе анализа восприятия эмоционально-чувственного колорита фотографической сцены решить идею композиционно-целостного фотоснимка;
- на начальном уровне владеть навыками использования законов сочетания цветов и создавать цветовые композиции;
- уметь выполнить и Soft-пруфинг, цветоделение, доредакционной подготовке фотоизображений.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Научные основы цвета. (I семестр)								
Тема 1. История изучения и классификации цвета.	8	2	-	6	8	1	-	7
Тема 2. Современные взгляды на сущность цвета.	8	2	2	4	8	-	1	7
Тема 3. Физиология восприятия цвета.	16	2	4	10	16	-	1	15
Тема 4. Виды хроматических контрастов.	14	2	2	10	14	-	1	13
<i>Всего по I разделу</i>	46	8	8	30	46	1	3	42
Раздел II. Эстетическое воздействие цвета. (I семестр)								
Тема 5. Символика цвета.	14	2	4	8	14	1	-	13
Тема 6. Взаимодействие цвета и формы. Цветовые ассоциации.	18	4	4	10	18	-	1	17
Тема 7. Принципы гармонизации цвета.	16	2	2	12	16	-	1	15
<i>Всего по II разделу</i>	48	8	10	30	48	1	2	45
Раздел III. Цвет в фотографии. (II семестр)								
Тема 8. Средства воспроизведения цвета в фотографии	12	4	2	6	12	1	1	10
Тема 9. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета в фотографии.	14	4	4	6	14	-	1	13

Тема 10. Проблематика достоверной цветопередачи в фотографии.	12	2	4	6	12	-	1	11
Тема 11. Цифровые способы коррекции цветопередачи.	22	4	4	14	22	1	1	20
Тема 12. Цветовая гармония в фотографии. Фотографический колорит.	26	4	4	18	26	-	1	25
<i>Всего по III разделу</i>	86	18	18	50	86	2	5	79
<i>Всего часов по дисциплине</i>	180	34	36	110	180	4	10	166

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЦВЕТА.

Тема 1. История изучения и классификации цвета.

Ранние эмпирические попытки систематизации цвета. Цвет в примитивном искусстве и символика цвета. Цвет в античности и в средние века.

Воззрения Леонардо да Винчи, Караваджо, Ньютона и Гёте на феномен цвета. Различие подходов Ньютона и Гёте к проблеме цвета. Корпусные и самосветящиеся цвета. Цвет в художественной практике и культуре.

Тема 2. Современные взгляды на сущность цвета.

Цвет, как естественно-научное и психофизиологическое явление. История изучения цвета, персоналии, их вклад, хронология вопроса. Основные физические величины и понятия, относящиеся к теме. Связь цвета и света. Видимый спектр. Цветовой тон, яркость (светлота) и насыщенность цветов. Функции цветового порога, насыщенности и субъективной яркости (светлоты).

Современные цветовые модели. Цветовые пространства. Цветовые охваты и их типология. Цветовые профили.

Тема 3. Физиология восприятия цвета.

Трёхкомпонентная теория Ломоносова-Юнга-Гельмгольца и теория оппонентных цветов Геринга. Теория стадий (Мюллер, Джадд, Валравен). Теория ретинекса (Лэнд). Сферическая модель цветового зрения (Соколов, Измайлов). Современные представления о цветовом зрении. Феномен жёлтого цвета, его объяснение на современном научном уровне. Апертурные и пигментные цвета (самосветящиеся и корпусные).

Обесцвечивание основного осветителя, условия возникновения и роль в художественной практике.

Тема 4. Виды хроматических контрастов.

Дидактическая информация о семи типах цветовых контрастов и их психофизиологических предпосылках. «Вредные» и «полезные» свойства отдельных типов цветовых контрастов, их использования в художественной практике. Основные факторы влияющие на восприятие цвета: цветовая температура, уровень освещённости, психофизиологическая готовность.

Одновременные и последовательные цветовые контрасты, использование их свойств в художественной практике.

Явления метамерии и метамеризма. Способы противодействия «вредному» метамеризму.

РАЗДЕЛ II. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА.

Тема 5. Символика цвета.

Цвет как символ в культуре и искусстве. История вопроса. Эстетические воззрения о цвете в античности, в средние века, в эпоху возрождения. Эпоха просвещения, романтизм, импрессионизм. Эстетика цвета в постимпрессионизме и экспрессионизме. Цвет в искусстве авангарда и абстрактном искусстве.

Новейшая эстетика цвета в пластических искусствах.

Развитие науки и изменение роли цветового символа. Современная цветовая символика, её роль в формировании эстетически-значимых объектов.

Тема 6. Взаимодействие цвета и формы. Цветовые ассоциации.

Соотношение цвета и формы. История вопроса, вклад И. Иттена в формо-колористическую знаковую систематику. Типические «цветоформы», Цветовые ансамбли и цветовые диссонансы, их эстетическое воздействие.

Устойчивые цветовые ассоциации в культуре разных цивилизаций и в разные эпохи. Экологическая «цветовая слепота». Многомерность цветовых символов, этнокультурные корни колористики в произведениях пластических искусств.

Современное состояние теории цветовых ассоциация и формы.

Тема 7. Принципы гармонизации цвета.

Вклад Гёте в создание первичных представлений о цветовой гармонии, характеристики цветовых ассоциаций по кругу Гёте. Развитие идей Гёте о цветовых связях, работы Адамса, Оствальда, Рунге, Манселла, Шопенгауэра. Цветовая гармония в пластических искусствах, импрессионисты и их гармония цвета и света. Эффекты Бецольда—Брюкке и Бецольда—Эбнея. Сдвиг Пуркинье. Иллюзии восприятия цвета. Иллюзии Фехнера. Диск Бенхэма.

Современное состояние теории цветовой гармонии, практические выводы. Гармония цвета как психофизиологический феномен. Естественно-научные представления о цветовой гармонии. Эстетические категории в цветовой гармонии

РАЗДЕЛ III. ЦВЕТ В ФОТОГРАФИИ.

Тема 8. Средства воспроизведения цвета в фотографии.

Возникновение цветной фотографии, эстетический запрос и технологии.

Развитие цветной фотографии от работ С.М. Прокудина-Горского до современных систем цветовоспроизведения.

Цветовые стимулы в современной фотографии, средства их воспроизведения, способы контроля и коррекции.

Тема 9. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета в фотографии.

Связь аддитивного и субтрактивного цветосинтеза с корпусными и апертурными цветовыми стимулами.

Принципы цветосинтеза на разных этапах технологического процесса в фотографии. Цветовоспроизведение кремниевых сенсоров и мониторов, принципы, особенности цветопередачи. RGB, CMYk, субтрактивное вычитание, аддитивное сложение.

Цветовое пространство, цветовой охват, цветовой профиль.

Тема 10. Проблематика достоверной цветопередачи в фотографии.

Цветопередача и цветовая температура. Абсолютно чёрное тело. Теория вопроса и практическое применение в фотографии.

Спектральная характеристика осветителя. Добротность осветителей.

Цветокорректирующие светофильтры.

Критерий Лютера-Айвса и его проблематика в фотографической технологии. Типы цветовых подобия с точки зрения информатики, пути решения проблемы. Цветовые подобия, уровни достоверности, цветовой детектор, стандартный наблюдатель.

Репродукционная и психологическая достоверность.

Тема 11. Цифровые способы коррекции цветопередачи.

Принципы воспроизведения цвета в современной фотографии, теория демозаика, принципиальные подходы к демозаику, основные алгоритмы. Отличие данных RAW от цветковых кортежей.

Основные программные комплексы для цветокоррекции в современной фотографии. Калибровка и профилирование устройств для обработки фотографии. Сравнительная эффективность цветовой коррекции в процедурах демозаика и целочисленных операциях с цветовыми триадами.

Ознакомление с принципом soft-proofing при обработке фотографии.

Тема 12. Цветовая гармония в фотографии. Фотографический колорит.

Единство принципов цветовой гармонии фотографии и прочих пластических искусств. Особенности фотографического колорита.

Связь цветовой температуры, колорита места и колорита фотографии на практике.

Факторы эстетической значимости цвета в фотографии.

Восстановление колорита серии фотоснимков, полученных в условиях разной освещённости. Традиционные колористические схемы в жанрах фотографии.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- исполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, сообщения по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к дифференцированному зачёту.

Цель исполнения самостоятельной работы: формирование у студента опыта познавательной деятельности, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЦВЕТА.

Тема 1. История изучения и классификации цвета.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Ранние эмпирические попытки систематизации цвета.
2. Воззрения Леонардо да Винчи, Караваджо, Ньютона и Гёте на феномен цвета.
3. Различие подходов Ньютона и Гёте к проблеме цвета.
4. Корпусные и самосветящиеся цвета.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить иллюстрированное сообщение на тему персонального вклада разных исследователей в изучение цвета.

Литература: [2, 6, 8, 16, 26]

Тема 2. Современные взгляды на сущность цвета.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Цвет, как естественно-научное и психофизиологическое явление.
2. Основные физические величины и понятия, относящиеся к теме.
3. Связь цвета и света.
4. Современные цветовые модели.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Составить таблицу взаимоотношений цветовых моделей и охватов.

Литература: [1, 2, 3, 6, 12, 16, 26, 27, 28]

Тема 3. Физиология восприятия цвета.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Трёхкомпонентная теория цвета Ломоносова-Юнга-Гельмгольца.
2. Современные представления о цветовом зрении.
3. Феномен жёлтого цвета, его объяснение на современном научном уровне

Выполнить:

1. Обесцвечивание основного осветителя. Выполнить:
2. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
3. Предоставить на проверку конспекты по теме.

Литература: [1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 20, 27]

Тема 4. Виды хроматических контрастов.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Семь типов цветовых контрастов.
2. «Вредные» и «полезные» свойства отдельных типов цветовых контрастов.
3. Основные факторы влияющие на восприятие цвета,
4. Явления метамерии и метамеризма.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подборка произведений пластического искусства (5-7 произведений) в которых композиционный строй опирается на хроматические контрасты.

Литература: [1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 20, 27]

РАЗДЕЛ II. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА.

Тема 5. Символика цвета.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Цвет как символ в культуре и искусстве.
2. История вопроса, развитие науки и изменение роли цветового символа.
3. Эстетические воззрения о цвете в античности, в средние века, в эпоху возрождения.
4. Эпоха просвещения, новая эстетика цвета в пластических искусствах.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить иллюстрированный доклад (3-5 минут) на тему символики цвета в разных культурах и в разные эпохи.

Литература: [1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 27]

Тема 6. Взаимодействие цвета и формы. Цветовые ассоциации.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Соотношение цвет и формы.
2. История вопроса, вклад И. Иттена в формо-колористическую знаковую систематику.
3. Устойчивые цветовые ассоциации в культуре разных цивилизаций и в разные эпохи.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить иллюстрированный доклад (3-5 минут) на тему соотношений цвета и формы в пластических искусствах.

Литература: [1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 27]

Тема 7. Принципы гармонизации цвета.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Вклад Гёте в создание первичных представлений о цветовой гармонии
2. Развитие идей Гёте о цветовых связях, работы Адамса, Оствальда, Рунге, Шопенгауэра.
3. Цветовая гармония в пластических искусствах.
4. Импрессионисты и их гармония цвета и света.
5. Гармония цвета как психофизиологический феномен.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Написать эссе (2-3 страницы) о собственном понимании гармонии в отношении цвета.

Литература: [1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 27]

РАЗДЕЛ III. ЦВЕТ В ФОТОГРАФИИ.

Тема 8. Средства воспроизведения цвета в фотографии.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Возникновение цветной фотографии, эстетический запрос и технологии.
2. С. М. Прокудин-Горский и его вклад в развитие цветной фотографии.
3. Цветовые стимулы в современной фотографии.
4. Средства их воспроизведения, способы контроля и коррекции цветовых стимулов в фотографии.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить конспекты на проверку.
3. Подобрать репродукции или оригиналы цветных фотографий (10-12 штук), элементы анализа цвета в этих фотографиях.

Литература: [3, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28]

Тема 9. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета в фотографии.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Связь аддитивного и субтрактивного цветосинтеза с корпусными и апертурными цветовыми стимулами.
2. Принципы цветосинтеза на разных этапах технологического процесса в фотографии.
3. Цветовоспроизведение кремниевых сенсоров и мониторов, принципы, особенности цветопередачи.
4. L*a*b, HSL, RGB, CMYk, описание понятий, применение.
5. Субтрактивное вычитание, аддитивное сложение.
6. Цветовое пространство, цветовой охват, цветовой профиль.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Блок-схему взаимного соотношения цветовых пространств, моделей и охватов на примере цифрового фото процесса с его вариациями.

Литература: [3, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28]

Тема 10. Проблематика достоверной цветопередачи в фотографии.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Цветопередача и цветовая температура.
2. Спектральная характеристика осветителя.
3. Критерий Лютера-Айвса и его проблематика в фотографической технологии.
4. Типы цветовых подобия с точки зрения информатики.
5. Цветовые подобия, уровни достоверности, цветовой детектор, стандартный наблюдатель.
6. Репродукционная и психологическая достоверность.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подобрать несколько примеров недостоверной цветопередачи в фотографии, проанализировать причины проблем.

Литература: [[3](#), [6](#), [7](#), [12](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [24](#), [25](#), [26](#), [28](#)]

Тема 11. Цифровые способы коррекции цветопередачи.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Принципы воспроизведения цвета в современной фотографии
2. Отличие данных RAW от цветowych кортежей.
3. Основные программные комплексы для цветокоррекции в современной фотографии.
4. Калибровка и профилирование устройств для обработки фотографий.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Выполнить цветокоррекцию 5-6 фото разных форматов с целью достижения психологической достоверности, сделать выводы по проделанной работе.

Литература: [[3](#), [6](#), [7](#), [12](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [24](#), [25](#), [26](#), [28](#)]

Тема 12. Цветовая гармония в фотографии. Фотографический колорит.

Вопросы для подготовки к групповым занятиям:

1. Единство принципов цветовой гармонии фотографии и прочих пластических искусств
2. Особенности фотографического колорита
3. Связь цветовой температуры и колорита места.
4. Факторы эстетической значимости цвета в фотографии

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Фотосъёмка разобщённой (5-6 локаций и типов осветителя) серии, сведение фотографий снимков в единый колорит

Литература: [[3](#), [6](#), [7](#), [12](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [24](#), [25](#), [26](#), [28](#)]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Реферативная работа студентов является дополнительным методом проверки и закрепления знаний. Подготовка реферата обязательна в случае пропуска или неудовлетворительного результата изучения студентом отдельных тем. Подготовка реферативного сообщения может быть добровольной инициативой студента с целью повысить текущую оценку.

Реферат может быть сдан в виде печатной формы, либо доложен и защищён на семинарском занятии. Допускается использование иллюстративного материала и применение современных аудиовизуальных форм презентации.

Темы рефератов определяются педагогом индивидуально, исходя из текущей успеваемости студента. Тематика рефератов может быть расширена, рекомендуются следующие темы:

1. Цвет, как естественно-научное и психофизиологическое явление.
2. Воззрения Леонардо да Винчи, Караваджо, Ньютона и Гёте на феномен цвета.
3. Понятие о корпусных и самосветящихся цветах.
4. Цвет, краситель, пигмент – их роль в художественной практике.
5. Современные цветовые модели.
6. Трёхкомпонентная теория Ломоносова-Юнга-Гельмгольца.
7. Теория оппонентных цветов Геринга.
8. Виды хроматических контрастов по И. Иттону.
9. Цвет как символ в культуре и искусстве.
10. Современная цветовая символика.
11. Соотношение цвета и формы по И. Иттону.
12. Гармония цвета как психофизиологический феномен.
13. Развитие цветной фотографии в работах С.М. Прокудина-Горского.
14. Особенности цветовых стимулов в современной фотографии.
15. Связь аддитивного и субтрактивного цветосинтеза с корпусными и апертурными цветовыми стимулами.
16. Цветовое пространство, цветовой охват, цветовой профиль.
17. Цветовая температура в современном фотографическом процессе.
18. Цветовые подобию и уровни достоверности.
19. Принципы воспроизведения цвета в современной фотографии.
20. Основные программные комплексы для цветокоррекции в современной фотографии.
21. Единство принципов цветовой гармонии фотографии и прочих пластических искусств.
22. Связь цветовой температуры, колорита места и колорита фотографии.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной чёткостью, логичностью, грамотностью.

Вариант №1

1. Трёхкомпонентная теория Ломоносова-Юнга-Гельмгольца.
2. Принципы воспроизведения цвета в современной фотографии.

Вариант №2

1. Воззрения Леонардо да Винчи, Караваджо, Ньютона и Гёте на феномен цвета.
2. Принципы цветовой гармонии в фотографии.

Вариант №3

1. Понятие о корпусных и самосветящихся цветах.
2. Цвет как символ в культуре и искусстве.

Вариант №4

1. История изучения цвета, персоналии, их вклад.
2. Возникновение цветной фотографии, эстетический запрос и технологии.

Вариант №5

1. Калибровка и профилирование устройств для обработки фотографии.
2. С. М. Прокудин-Горский и его вклад в развитие цветной фотографии.

Вариант №6

1. Цветовоспроизведение кремниевых сенсоров и мониторов, принципы, особенности цветопередачи.
2. Гармония цвета как психофизиологический феномен.

Вариант №7

1. Различие подходов Ньютона и Гёте к проблеме цвета.
2. Критерий Лютера-Айвса и его проблематика в фотографической технологии.

Вариант №8

1. Развитие идей Гёте о цветовых связях, работы Адамса, Оствальда, Рунге, Шопенгауэра.
2. Связь цветовой температуры и колорита места.

Вариант №9

1. Ранние эмпирические попытки систематизации цвета.
2. Принципы цветосинтеза на разных этапах технологического процесса в фотографии.

Вариант №10

1. Цвет, как естественно-научное и психофизиологическое явление.
2. Спектральная характеристика осветителя.

Вариант №11

1. Семь типов цветовых контрастов.
2. Репродукционная и психологическая достоверность.

Вариант №12

1. Современные представления о цветном зрении. Феномен жёлтого и коричневого цвета.
2. Цветовоспроизведение кремниевых сенсоров и мониторов, принципы, особенности цветопередачи.

7.4. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

На дифференцированном зачёте студент должен продемонстрировать знание базовых понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений. Дифференцированный зачёт проходит в форме ответа на вопросы и/или просмотровой оценки курсовой работы. На передаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется исходя из текущих оценок и оценки дифференцированного зачёта во втором семестре.

Оценки по всем формам контроля выставляются по 5-ти балльной шкале

1. Цвет, как естественно-научное и психофизиологическое явление.
2. История изучения цвета, персоналии, их вклад, хронология вопроса.
3. Основные физические величины и понятия, относящиеся к теме.
4. Связь цвета и света.
5. Ранние эмпирические попытки систематизации цвета.
6. Воззрения Леонардо да Винчи, Караваджо, Ньютона и Гёте на феномен цвета.
7. Различие подходов Ньютона и Гёте к проблеме цвета.
8. Корпусные и самосветящиеся цвета.
9. Современные цветовые модели.
10. Трёхкомпонентная теория цвета Ломоносова, Юнга-Гельмгольца.
11. Современные представления о цветовом зрении.
12. Феномен жёлтого цвета, его объяснение на современном научном уровне.
13. Обесцвечивание основного осветителя.
14. Семь типов цветовых контрастов.
15. «Вредные» и «полезные» свойства отдельных типов цветовых контрастов.
16. Основные факторы влияющие на восприятие цвета,
17. Явления метамерии и метамеризма.
18. Цвет как символ в культуре и искусстве.
19. История вопроса, развитие науки и изменение роли цветового символа.
20. Эстетические воззрения о цвете в античности, в средние века, в эпоху возрождения.
21. Эпоха просвещения, новая эстетика цвета в пластических искусствах.
22. Соотношение цвет и формы.
23. История вопроса, вклад И. Иттена в формо-колористическую знаковую систематику.
24. Устойчивые цветовые ассоциации в культуре разных цивилизаций и в разные эпохи.
25. Вклад Гёте в создание первичных представлений о цветовой гармонии.
26. Развитие идей Гёте о цветовых связях, работы Адамса, Оствальда, Рунге, Шопенгауэра.
27. Цветовая гармония в пластических искусствах.
28. Импрессионисты и их гармония цвета и света.
29. Гармония цвета как психофизиологический феномен.
30. Современные естественно-научные представления о цветовой гармонии.
31. Возникновение цветной фотографии, эстетический запрос и технологии.
32. С. М. Прокудин-Горский и его вклад в развитие цветной фотографии.
33. Цветовые стимулы в современной фотографии.
34. Средства их воспроизведения, способы контроля и коррекции цветовых стимулов в фотографии.
35. Связь аддитивного и субтрактивного цветосинтеза с корпусными и апертурными цветовыми стимулами.

36. Принципы цветосинтеза на разных этапах технологического процесса в фотографии.
37. Цветовоспроизведение кремниевых сенсоров и мониторов, принципы, особенности цветопередачи.
38. RGB, CMYk, субтрактивное вычитание, аддитивное сложение.
39. Цветовое пространство, цветовой охват, цветовой профиль.
40. Цветопередача и цветовая температура.
41. Спектральная характеристика осветителя.
42. Критерий Лютера-Айвса и его проблематика в фотографической технологии.
43. Типы цветовых подобию с точки зрения информатики.
44. Цветовые подобию, уровни достоверности, цветовой детектор, стандартный наблюдатель.
45. Репродукционная и психологическая достоверность.
46. Принципы воспроизведения цвета в современной фотографии.
47. Отличие данных RAW от цветных кортежей.
48. Калибровка и профилирование устройств для обработки фотографии.
49. Единство принципов цветовой гармонии фотографии и прочих пластических искусств.
50. Особенности фотографического колорита.
51. Связь цветовой температуры и колорита места.
52. Факторы эстетической значимости цвета в фотографии.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Свет и его свойства» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой с использованием презентаций. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия, с целью самоконтроля отвечают на тестовые вопросы в конце лекции.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия и для самоконтроля. Помимо устной работы, проводится защита сообщений по теме семинарского занятия, сопровождающаяся обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия проводится тестирование в разных формах (ответить на готовые вопросы, составить тестовые вопросы самостоятельно), предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения, дискуссии, написание эссе с целью развития творческого потенциала.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Абишева С. И. Цветоведение : учеб. пособие / С. И. Абишева. — Павлодар : \[б. и.\], 2009. — 138 с. : ил.](#)
2. [Агостон, Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне/ Ж. Агостон. — М.: Мир, 1982. — 184 с.](#)
3. [Варфоломеев Л.П. Элементарная светотехника / Л. П. Варфоломеев. - Москва: Световые Технологии, 2013. — 288 с.](#)
4. [Галета, С.Г. Основы цветоведения : электронное учебно-методическое пособие / С.Г. Галета. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2018. -103 с.](#)
5. [Денисова О. И. Цветоведение: учеб. пособие / О. И. Денисова. — Кострома : КГТУ, 2006. – 42 с.](#)
6. [Джадд Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки. – М.: Мир, 1978. – 592 с.](#)
7. [Железняков В.Н.Цвет и контраст. Технология и творческий выбор / В. Н. Железняков.- М., ВГИК, 2010. — 157 с. : ил.](#)
8. [Зайцев А. С. Наука о цвете и живопись / А. С. Зайцев. – М.: Искусство, 1986. – 147с.](#)
9. [Ивенс Р. Введение в теорию цвета / Р. Ивенс. — М : Мир, 1967. — 443 с.](#)
10. [Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен; пер. с нем.; предис. Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2000. – 96 с.; ил.](#)
11. [Кандинский В. О духовном в искусстве.–Л.: Фонд "Ленинградская галерея",1989.–73 с.](#)
12. [Килпатрик Д., Свет и освещение / Д. Килпатрик. — М. : Мир, 1988. — 223 с. : ил.](#)
13. [Кравков С. В. Цветовое зрение / С. В. Кравков. — М. : Акад. наук СССР, 1951. — 175 с.](#)
14. [Миннарт М. Свет и цвет в природе. — М. : Наука, 1969. — 342 с. : ил.](#)
15. [Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. — 3-е изд. — Минск: Белорусь, 2005. — 151 с.](#)
16. [Мусорин М. К., Привалов В. Д. Фотография: учеб. пособие. – М. : ВЛАДОС, 2003. 336 с.](#)
17. [Шаронов В. В. Свет и цвет / В. В. Шаронов. — М. : Физматгиз, 1961. — 316 с. : ил.](#)

Дополнительная литература:

18. [Борн В. Основы оптики . — Москва: Наука, 1973. — 713 с.](#)
19. [Визер В. Живописная грамота : Основы пейзажа. — СПб. : Питер, 2007. — 192 с.](#)
20. [Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 2 : Философия природы / Г. В. Ф. Гегель; под ред. А. А. Максимова. — М. : СОЦЭГГИЗ, 1934. — 775 с.](#)
21. [Гете И. В. Избранные философские произведения / И. В. Гёте. – М. : Наука, 1964. -519 с.](#)
22. [Гете И. В. Об искусстве / И. В. Гете. — М. : Искусство, 1975. — 623 с.](#)
23. [Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве / Л. П. Дыко. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Искусство, 1977. — 111 с. : ил.](#)
24. [Ливер Д. Свет на TV: основы для профи / пер. с англ. — М. : Мир, 2000. — 204 с. : ил. — Мультимедия для профи.](#)

25. [Маркези Дж. Техника профессионального освещения / Дж. Маркези. — 3-е изд., доп. — \[б. м.\] : VERLAG PHOTOGRAPHIE, 1996. — 210 с.](#)
26. [Месяц С.В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете / С.В. Месяц. – М.: Кругъ, 2012. – 464 с.](#)
27. [Паранюшкин Р. В., Хандова Г. Н. Цветоведение для художников: колористика. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 96 с.](#)

28. [Престон-Мэфем К. Фотографирование живой природы: Практические руководство. — М. : Мир, 1985. — 165 с.](#)

Источники Интернет:

29. <https://art1.ru/photography/> – ART1 журнал об искусстве.
30. <http://www.photoline.ru/indexteor.htm> – Теория и практика фотографии.
31. <http://www.realcolor.ru/lib/bse/color.shtml> – [Всё о цвете...](#)
32. <http://photo-element.ru/> – Виртуальный Фотожурнал.
33. https://fotosky.ru/fotozhurnal/art/tendencii/obzor_fotoiskusstva_klassiki_sovetskoj_fotografii/ – Фотожурнал о творческой фотографии и фотоискусстве.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска), персональный компьютер и видеопроектор.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии. В процессе преподавания дисциплины «Свет и его свойства» используются информационные технологии.