

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Цикловая комиссия «Художественное фотографирование»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по
учебно-методической работе

_____ Е.В. Наталуха
_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ (ВЧ.03)

программа подготовки среднего профессионального образования
(специалист среднего звена)

Специальность: 54.02.08 Техника и искусство фотографии

Статус дисциплины – дисциплина профессионального учебного цикла

Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная форма обучения										
Курс	Семестр	Всего часов	Всего аудиторных час.	Групповые	Мелкогрупповые	Практические	индивидуальные	Курсовые работы	Самост. работа, час.	Форма контроля
2	4	60	40	40					20	Экзамен (4)
Всего		60	40	40					20	Экзамен (4)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ГОС СПО.

Программу разработал **Д.А. Котилевский**, преподаватель 1 категории, ЦК «Художественное фотографирование» ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского».

Рассмотрено на заседании ЦК «Художественное фотографирование» ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского», протокол заседания ЦК № 10 от 23.04.19 _____ **Л.П. Суворова**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При подготовке учебной программы учтён принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, который предусматривает овладение такими специальными предметами как: «Аппараты и оборудование», «Материаловедение», «Технология обработки фотоматериалов», «Репортажная фотография», «Свет и его свойства», «Цифровая фотография», «Эстетика фотографии» и др. Учебная программа учитывает специфику профессиональной подготовки студентов по направлению «Искусство». Основная работа преподавателя со студентами проводится непосредственно на занятиях. Основными формами обучения является практическое групповое занятие с преподавателем и самостоятельная форма обучения. Самостоятельное обучение предполагает более детальное осмысление определённых тем и тщательное закрепление практических навыков.

ЦЕЛЯМИ преподавания учебной дисциплины «Цветоведение» является:

- получение знаний о физических свойствах цветовых стимулов, их качественных и количественных показателях,
- получение знаний о способах использования цветовых 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.

Основными **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.

Согласно требованиям, ГОС СПО 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 сцене решить идею композиционно-целостного фотоснимка;

- на начальном уровне владеть навыками использования законов сочетания цветов и создавать цветовые композиции;
- уметь выполнить и Soft-пруфинг, цветоделение, допечатной подготовке фотоизображений.

2. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Научные основы цвета.

Тема 1.1. Научные основы 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).

Тема 1.2. История систематики и классификации цветов.

Ранние эмпирические попытки систематизации цвета. Воззрения Леонардо да Винчи, Караваджо, Ньютона и Гёте на феномен цвета. Различие подходов Ньютона и Гёте к проблеме цвета. Корпусные и самосветящиеся цвета. Современные цветовые модели.

Тема 1.3. 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 цветном 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 1.4. 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.

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

Раздел 2. Эстетическое воздействие цвета.

Тема 2.1. 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. Новая эстетика цвета в пластических искусствах.

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

Тема 2.2. Взаимодействие цвета и формы. Цветовые ассоциации.

Соотношение цвета и формы. История вопроса, вклад И. Иттена в формо-колористическую знаковую систематику. Устойчивые цветовые ассоциации в культуре разных цивилизаций и в разные эпохи. Современное состояние вопроса.

Тема 2.3. 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 3. Цвет в фотографии.

Тема 3.1. 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 3.2. 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 3.3. Проблематика достоверной цветопередачи в фотографии.

Цветопередача и цветовая температура. Абсолютно чёрное тело. Спектральная характеристика осветителя.

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

Тема 3.4. Цифровые способы коррекции цветопередачи.

Принципы воспроизведения цвета в современной фотографии, теория демозаика, принципиальные подходы к демозаику, основные алгоритмы. Отличие данных RAW от цветowych 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 цветowymi триадами. Ознакомление с принципом soft-proofing при обработке фотографии.

Тема 3.5. 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. Факторы эстетической значимости цвета в фотографии. Восстановление колорита серии фотоснимков, полученных в условиях разной освещённости.

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема	Количество часов					
	Дневная форма					
	всего	в том числе				
Групповые		Мелкогрупповые	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Раздел I. Научные основы цвета.						
Тема 1.1. Научные основы цвета.	3	2				1
Тема 1.2. История систематики и классификации цветов	3	2				1
Тема 1.3. Физиология восприятия цвета.	3	2				1
Тема 1.4. Виды хроматических контрастов.	3	2				1
<i>всего по разделу:</i>	12	8				4
Раздел II. Эстетическое воздействие цвета.						
Тема 2.1. Символика цвета.	3	2				1
Тема 2.2. Взаимодействие цвета и формы. Цветовые ассоциации.	3	2				1
Тема 2.3. Принципы гармонизации цвета.	6	4				2
<i>всего по разделу:</i>	12	8				4
Раздел III. Цвет в фотографии.						
Тема 3.1. Средства воспроизведения цвета в фотографии	6	4				2
Тема 3.2. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета в фотографии.	6	4				2
Тема 3.3. Проблематика достоверной цветопередачи в фотографии.	6	4				2
Тема 3.4. Цифровые способы коррекции цветопередачи.	12	8				4
Тема 3.5. Цветовая гармония в фотографии. Фотографический колорит.	6	4				2
<i>всего по разделу:</i>	36	24				12
ВСЕГО ЧАСОВ:	60	40				20

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Научные основы цвета.	1
2	История систематики и классификации цветов	1
3	Физиология восприятия цвета.	1
4	Виды хроматических контрастов.	1
	Всего	4

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Символика цвета.	1
2	Взаимодействие цвета и формы. Цветовые ассоциации.	1
3	Принципы гармонизации цвета.	2
	Всего	4

№ п/п	Название темы	Количество часов
1	Средства воспроизведения цвета в фотографии	2
2	Аддитивный и субтрактивный синтез цвета в фотографии.	2
3	Проблематика достоверной цветопередачи в фотографии.	2
4	Цифровые способы коррекции цветопередачи.	4
5	Цветовая гармония в фотографии. Фотографический колорит.	2
	Всего	12

Самостоятельная работа по учебно-методическому обеспечению учебного процесса.

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

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;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- закрепление полученных практических навыков;
- подготовка к экзамену.

5. 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 осуществляется студентами в ходе групповых занятиях с преподавателем, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

При проведении различных видов занятий используются дидактические и интерактивные формы обучения, дискуссии, применяются элементы ТРИЗ.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

1. Индивидуальный опрос.
2. Промежуточная аттестация.
3. Проверка выполнения самостоятельной работы.
4. Экзамен.

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.

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

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

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативно-методические материалы: учебный план, программа по нормативной дисциплины, рабочая учебная программа.

2. Учебно-информационные и учебно-методические материалы: методическая литература – учебные пособия, справочники, фото-альбомы и другие фотоматериалы.

8. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Базовая литература:

1. Артюшин Л.Ф., Цветная фотография. – М.: Искусство, 1986.
2. Гете И.-В. К учению о цвете. / В кн.: Избранные сочинения по естествознанию. — М.: АН СССР, 1957
3. Джадд Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. — М.: Мир, 1978
4. Железняков В.Н., Цвет и контраст. – М.: ВГИК.
5. Зернов В. А. Цветоведение. — М.: Книга, 1972
6. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. — М.: Мир, 1964
7. Игтен Иоханнес, Искусство цвета / Пер. с нем.; предис. Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2000. – 96 с.; ил.
8. Кандинский В. О духовном в искусстве. -Л. 1990
9. Кравцова Т.А., Зайцева Т.А., Милова Н.П. Основы цветоведения: Учеб.-метод. пособ. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 64 с.
10. Медведев В.Ю., Цветоведение и колористика. – Санкт-Петербург, 2005.
11. Миронова Л.Н., Цветоведение. – Минск: Высш. шк., 1984.
12. Оствальд В., Цветоведение. — М.-Л.: Промиздат, 1926
13. Соколов Е.Н., Измайлов Ч.А. Цветовое зрение. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 175 с.
14. Хьюбел Д. Глаз, мозг и зрение. М.: Мир, 1990. С. 167—197.
15. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве // Ростов-на-Дону: ИЦ “Комплекс”, 1998. 255 с.
16. Филонович С. Р., Лучи, волны, кванты. — М.: Наука, 1978

Дополнительная литература:

14. Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. М.: Духовное знание, 1917. 358 с.
15. Бэббит Э.Д. Принципы света и цвета. Исцеляющая сила цвета. Киев: София, 1996. 314 с.
16. Веккер Л.М. Психические процессы. Т. 3. Л.: ЛГУ, 1981. 326 с.
17. Гайда В., Штерн А.С. Об эмоциональном восприятии цвета // Проблемы моделирования психической деятельности. Вып.2. Новосибирск, 1968. С. 445-446.
18. Галеев Б.М. Содружество чувств и синтез искусств. М: Знание, 1982. 64 с.
19. Ивенс Р.М. Введение в теорию Цвета. М.: Наука, 1964. 342 с.
20. Измайлов Ч.А., Соколов Е.Н., Черноризов А.М. Психофизиология цветового зрения. М.: МГУ, 1989. 195 с.

21. Канаев И.И. Очерки из истории проблемы физиологии цветового зрения от античности до XX века. Л.: Наука, 1971. 160 с.
22. Кох Э., Вагнер Г. Индивидуальность Цвета. М., 1997.
23. Кравков С.В. Цветовое зрение. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1951.175 с.
24. Крылова А.Л., Черноризов А.М. Зрительный анализатор. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. С. 6—41, 54—58, 72—76
25. Петренко В.Ф., Кучеренко В.В. Взаимосвязь эмоций и цвета // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1988. № 1. С. 70-82.
26. Проблема цвета в психологии. Сб. / Отв. ред. А.А. Митькин, Н.Н. Корж. М.: Наука, 1993. 207 с.
27. Пэдхем Ч., Сондерс Дж. Восприятие света и цвета. М.: Мир, 1978. 255 с.
28. Роу К. Концепция цвета и цветовой символизм в древнем мире // Психология цвета. Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996. С. 7-46.
29. Руденко В.Е. Цвет – эмоции – личность // Диагностика психических состояний в норме и патологии. Л., 1980. С. 107-115.
30. Соколов Е.Н., Измайлов Ч.А. Цветовое зрение. М.: МГУ, 1984.175 с.
31. Adams, F.M., Osgood Ch.E. A cross-cultural study of the affective meanings of color // J. of cross-cultural psychol. 1973. 4. 2. 135-156.

Источники Интернет:

29. http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4490.html
30. <http://netler.ru/slovari/colour.htm>
31. <http://art1.ru/photography/>
32. <http://photo-element.ru/>
33. <http://www.realcolor.ru/lib/bse/color.shtml>
34. <http://www.psy.msu.ru/about/kaf/psychophysiology/program/color.html>