

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой С.А. Бельская

«...» _____ 2014 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСКУССТВО ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ

Направление подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура»

**Профиль подготовки: «Руководство студией кино-, фото- и
видеотворчества» (с углубленным изучением фототворчества)**

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

2015 г.

1. Цель курса

Формирование у студентов необходимого комплекса знаний, умений и навыков в области цветной фотографии, ознакомление с одним из наиболее интересных и мощных изобразительных средств изобразительных искусств - цветом, овладение композиционными и психологическими приемами использования цвета в фотоискусств.

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части профессиональных дисциплин. Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о физических основах света и цвета, техники фотографии, строения и свойствах цветных фотоматериалов, композиции кадра. Курс является основополагающим в формировании представлений о возможностях творческой фотографии в области использования цвета. Параллельно курсу Искусство цветной фотографии читаются дисциплины Фотомастерство, Специальные виды съемки и обработки фотоматериалов, эстетика фотографии. Базовые положения курса находят развитие в следующих дисциплинах: Фотомастерство, Рекламная фотография, Организация выставочной деятельности.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

МК-2 Владеет навыками работы в разных жанрах художественной фотографии;

МК-7 Владеет знаниями и навыками прикладной фотографии.

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. Знать основы научного цветоведения, принципы психологического воздействия цвета на зрителя, положения теории цветовых предпочтений, историю цветной фотографии.
2. Уметь использовать выразительные возможности цвета, использовать на практике приемы работы с цветными фотоматериалами.
3. Владеть композиционными приемами цветной фотографии, техническими приспособлениями для цветной фотосъемки (фильтры, насадки, осветительные приборы и т.п.)
4. Осознавать роль и место цветной фотографии в истории фотоискусства, уникальные возможности цветной фотографии для специфических жанров фотографии (например рекламной фотографии)

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 106 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

№	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) /в том числе в интерактивной форме					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
				лекц	сем	п/г	м/г	инд	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Раздел 1. Основы цветоведения									
	Структура научного цветоведения. История науки о цвете	5	1-4	4	2				
	Цвет как физическое явление	5	5-8	4	2				Рубежный контроль
	Психология восприятия цвета	5	9-12	4	2		2		
	Цветовые ассоциации и цветовая символика	5	13-15	4	2		2		
	Цветовая гармония и колорит. Эстетическая оценка цвета	5	16-18	4	2		2		
Раздел 2. Искусство цветной фотографии									
	История изобретения цветной фотографии	6	1-6	6	4				
	Образная природа и изобразительные средства цветной фотографии	6	7-12	6	4			2	Рубежный контроль
	Практика цветной фотографии	6	13-18	8	6			2	
	Общее количество часов по учебному			40	20		6	4	

плану:								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма итогового контроля: зачет (бсеместр)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА Заочное отделение

№	Наименование тем	лекц	сем	п/г	м/г	инд
	РАЗДЕЛ I Основы цветоведения					
	Тема 1 Структура и предмет научного цветоведения. История науки о цвете.	2	2			
	Тема 2 Цвет как физическое явление	1				
	Тема 3 Психология восприятия цвета	1				2
	Тема 4 Цветовые ассоциации и цветовая символика	1				
	Тема 5 Цветовая гармония и колорит. Эстетическая оценка цвета	1				
	Раздел II. Искусство цветной фотографии					
	Тема 1 История изобретения цветной фотографии	2				
	Тема 2 Образная природа и изобразительные средства цветной фотографии	2	2			
	Тема 3 Практика цветной фотографии	2				2
	Итого	12	4			4

Форма итогового контроля: зачет (6 семестр)

Общая трудоемкость дисциплины на заочном отделении составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ 1. Основы цветоведения.

Тема 1. Структура и предмет научного цветоведения. История науки о цвете.

Наука о цвете, как самостоятельная область научного знания. Ее связь с другими фундаментальными науками: физикой, химией, физиологией, эстетикой, историей культуры. Два направления в цветоведении: отношение к цвету как феномену культуры и как к феномену природы. Выдающиеся открытия в области науки о цвете.

Тема 2. Цвет как физическое явление.

Физическая сущность понятий «свет» и «цвет». Корпускулярная, электромагнитная и квантовая теория света. Открытие И.Ньютоном спектрального состава белого света. Самосветящиеся и несамосветящиеся тела. Ахроматические и хроматические цвета Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. Способы образования цветов (аддитивный, субтрактивный) и области их использования.

Тема 3. Психология восприятия цвета.

Три уровня воздействия цвета на человека: физиологический, психологический (эмоциональный), ассоциативный (интеллектуальный).

Трехкомпонентная теория цветного зрения Юнга-Геймгольца.

Собственные и несобственные качества цвета. Воздействие цвета на процессы жизнедеятельности человека. Теория цветových предпочтений. Организация цветовой среды как средство психологического воздействия на зрителя.

Вклад И.-В. Гете и В.В.Кандинского в разработку физиологической оптики и теории эмоционального восприятия цвета. Цветовой тест М.Люшера.

Световой и цветовой контраст. Виды контраста (одновременный, последовательный, пограничный). Функции цветового контраста.

Тема 4. Цветовые ассоциации и цветовая символика.

Виды цветových ассоциаций (физические, эмоциональные). Механизм и условия их возникновения. Цветовая символика как способ передачи информации на основе цветových ассоциаций. Различия, особенности и совпадения языка цветových ассоциаций в разные эпохи.

Тема 5. Цветовая гармония и колорит. Эстетическая оценка цвета.

Классическая теория живописи о «цветовой гармонии» и «колорите». Теория интервалов. Виды колорита (монохромный, двухцветный, полицветный и др.). Цветовой акцент как способ организации зрительского внимания в кадре. Теория цветового баланса и гармония дополнительных цветов.

Зависимость цветовой гармонии и колорита в «программных» произведениях от их содержания.

РАЗДЕЛ 2 Искусство цветной фотографии

Тема 1. История изобретения цветной фотографии.

Изобретение цветной фотографии как результат развития научно-технической мысли. Вклад зарубежных ученых и практиков фотоискусства в открытии процесса получения цветного фотографического изображения. Опыты Э.Беккереля, А.Ньепса де Сент-Виктора, Г.Липмана, Дж. Максвелла, Л.Дюко дю Орона.

Автохром бр Люмьер – первый массовый цветной фотографический процесс.

Открытие хроматических сенсibilизаторов (Г.Фогель, А. Траубе и др.) и «цветовых компонент» (Р Фишер) – научная основа создания фирмой Кодак цветных трехслойных фотографических материалов с цветным проявлением. Развитие моментальной и репортажной цветной фотографии.

Цветная фотография в России. Творчество и просветительская деятельность С.М.Прокудина-Горского и других пионеров отечественной цветной фотографии.

Развитие техники цветной фотографии во второй половине XX века.

Тема 2. Образная природа и изобразительные средства цветной фотографии.

Возможности работы с цветом и цветокоррекции в современной пленочной и цифровой фотографии.

Композиция, свет, цвет – основные средства выразительности цветного снимка.

Особенности композиционного построения цветного фотоснимка. Объект и фон. Свет и тень. Равновесие и масштаб Линия и форма. Способы передачи пространства.

Эффекты освещения и связанная с ними цветовая среда. Натурное, искусственное и смешанное освещение.

Колорит как общехудожественная эстетическая категория. Особенности колористического решения фотоснимка в зависимости от его жанра. Информационное и художественное использование цвета в фотографии.

Цвет и линия – основные изобразительные элементы цветного снимка.

Понятие точности цветовоспроизведения. Фактор, влияющие на точность воспроизведения цвета: баланс фотопленки, спектральный

состав освещения, угол съемки, условия съемки и обработки, особенности восприятия изображения. Передача локальных цветов и цветовых отношений. Простейшие способы гармонизации фотоизображения.

Тема 3. Практика цветной фотографии.

Цветная фотосъемка при естественном освещении. Особенности съемки в разное время суток (утро, день, сумерки, ночь) при разных погодных условиях (яркое солнце, туман, дождь, снег, мороз, жара) и в разное время года.

Особенности фотосъемки различных природных объектов (солнце, море, небо, горы, вода). Система факторов, влияющих на характер естественного освещения. Использование прямого, отраженного и рассеянного света.

Цветная фотосъемка при искусственном освещении. Характеристика источников искусственного света.

Фотосъемка при неблагоприятных условиях.

Светофильтры для цветной съемки.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Предмет «Искусство цветной фотографии» относится к группе творческих дисциплин. Это предполагает целый ряд специфических особенностей самостоятельной работы студентов.

Прежде всего необходимо проанализировать задание педагога, определить его место в процессе развития индивидуальных творческих способностей студента.

Необходимо помнить, что любая творческая деятельность начинается с ответа на три вопроса: что?, зачем? и как?. Ответы на эти вопросы составляют творческий ЗАМЫСЕЛ произведения.

Вопрос «что?» определяет тему произведения; «зачем?» - идею, основную мысль, «сверхзадачу»; и, наконец, ответ на вопрос «как?» определяет выбор изобразительных средств и творческих приемов для достижения замысла.

Как рождается замысел? Пожалуй, ни один автор не даст четкого объяснения этого процесса. Порой идея будущего произведения появляется буквально из ничего. Замысел может родиться из случайного взгляда, игры света и тени, цветовых сочетаний, формы предмета, увиденной мизансцены или картины, из разы литературного произведения, газетной публикации, случайно услышанной реплики или музыкального произведения.

Для фотохудожника крайне важно обладать способностью видеть, т.е. замечать в обыденной, повседневной жизни интересные моменты, объекты, ситуации, знаки, способные дать толчок творческой мысли. С целью развития этой способности целесообразно вести творческий дневник, в котором записывать замыслы будущих произведений, наблюдения, зарисовки и т.п.

Как правило те произведения получают наиболее интересными, создание которых было продумано автором до мелочей. Помните, что фотография рождается в голове фотографа задолго до того, как вы нажмете на кнопку затвора

При выборе темы будущего произведения необходимо помнить, что тема должна отвечать следующим параметрам: оригинальностью, новизной, значимостью и (что особенно важно для любого визуального произведения) изобразительными возможностями.

Когда мы говорим, что тема должна быть оригинальной, мы имеем в виду, что нужно избегать банальности, штампов. Для этого есть старый проверенный рецепт. При решении любой творческой задачи старайтесь отбрасывать 3-4 варианта решения которые первыми приходят в голову. Как правило это и есть штампы, услужливо предлагаемые нам подсознанием.

Следующий этап создание произведения – непосредственно съемка материала.

Здесь нужно помнить несколько моментов. Отправляясь на съемку, постарайтесь представить, что вас может ждать на месте съемки. Проверьте исправность оборудования, зарядите аккумуляторы, возьмите запасные зарядные устройства, достаточный запас пленки и запасные карты памяти. Подумайте, какие дополнительные приспособления могут вам пригодиться.

Иногда очень полезным бывает нарисовать схему кадра, размещения объектов и осветительных приборов.

Во время съемки рекомендуется делать дубли с разной экспозицией и с разных точек съемки.

И последний важный момент. Очень большую роль в процессе создания авторского произведения в области фотоискусства является его оформление. Это неотъемлемая часть творческого процесса. Оформление является продолжением вашего замысла. Кроме того, от цвета паспарту, его размера, наклейки на пенокартон или оформления в раму зависит сила впечатления от работы.

Самостоятельной работой по предмету «Искусство цветной фотографии» является выполнение серии цветных фотографий по произвольно выбранной теме. Фотографии должны быть выполнены в разных жанрах.

7.2 Вопросы к семинарам:

ПЛАН

семинарского занятия по теме «Значение цвета в жизни и деятельности человека в разные эпохи»

Литература: Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1984.

1. Наука о цвете на заре цивилизации (Глава 1. Древний мир)
2. Цвет в эпоху Средневековья (Глава 2)
3. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи, Леон Альберти (Глава 3)
4. 17 век (Глава 4)
5. 18 век (Глава 5)
6. 19 век (Глава 6)
7. 20 век (Глава 7)

ПЛАН

Семинарского занятия «Психология восприятия цвета»

Литература: И.-В. Гете «Учение о цветах»

1. Представления Гете о природе света и цвета (первая «дидактическая часть»).
2. Механизмы цветового зрения в представлениях Гете (Глава «Физиологические цвета»)
 - а) ахроматические цвета (разделы 1-4)
 - б) цветные образы, тени и свет (разделы 5-8)
3. Патологические цвета (раздел «Патологические цвета»)
4. Чувственно-нравственное действие цветов и цветовых сочетаний (Глава 6)

ПЛАН

Семинарского занятия по книге Дж.Хеджкоу «Искусство цветной фотографии»

8. Цветная фотосъемка в различных условиях освещения на природе (глава «Тональности естественного света»).
9. Цветная съемка при искусственном освещении (глава «Искусственный свет»)
10. Особенности цветной съемки в различных жанрах (портрет, натюрморт, пейзаж) (глава «Освещение объекта съемки»)
11. Композиция, колорит и цветовая гармония в фотографии (глава «Как работать с цветом»)
12. Цветная фотосъемка в необычных условиях (глава «Неблагоприятные условия съемки»)

7.3 Примерные вопросы для промежуточного контроля и выявления остаточных знаний по курсу

1. Чем является цвет с точки зрения традиционной физики?
2. Назовите основные характеристики цвета?
3. Какие цвета называют основными, а какие дополнительными?
4. Кто открыл спектральный состав света?
5. Что такое «амбивалентность цвета»?
6. Какие цвета называются ахроматическими?
7. Какие виды цветовой гармонии вы знаете?
8. Кто изобрел метод «Автохром»?

7.4. Примерные вопросы к зачету:

1. Два направления науки о цвете
2. Предмет научного цветоведения.
3. Выдающиеся открытия в области цветоведения.
4. Трехкомпонентная теория цветного зрения.
5. Теория цветовых предпочтений.
6. Ассоциации и символика.
7. Физиологическое воздействие цвета.
8. Понятие «цветовая гармония» и «колорит».
9. Теория цветовых интервалов Гете.
10. Краткая история цветной фотографии.
11. Изобразительные средства цветной фотографии.
12. Освещение в цветном снимке.
13. Цветная съемка при естественном освещении.
14. Цветная съемка при искусственном освещении.
15. Использование светофильтров в цветной фотографии
16. Технология обработка и строение цветных фотоматериалов.
17. Специальные виды цветной фотографии.
18. Слайд фильм как форма экранного творчества.
19. Виды и жанры слайд-фильмов.
20. Процесс создания слайд-фильма.
21. Особенности монтажа слайд фильма.
22. Использование слайд-фильмов.

7.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 2 баллов
Рубежный контроль – 20 баллов
Премиальные - 6 баллов
Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов

Шкала оценок
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Рекомендуемая литература

1. Цвет в техногенных искусствах: фотография, кино, телевидение: Моногр. С.А.Бельская. МГУКИ, М., 2004.
2. Искусство цветной фотографии: Учебн.прогр. МГУКИ, сост. С.А.Бельская, 2004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., Прогресс, 1974
2. Миронова Л. Цветоведение. Минск, Высшая школа, 1984.
3. Хеджкоу Дж. Искусство цветной фотографии. М., 1985.
4. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве. М., Искусство, 1977
5. Герман А. От слайдов к слайдфильму. М., Искусство, 1983
6. Ивенс Р. Введение в теорию цвета. М., Мир, 1964
7. Алексеев С. О колорите. М., Искусство, 1986.
8. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. М., Искусство, 1986.
9. Хейман Д. Светофильтры. М., Мир, 1986.
10. Тамицкий С., Горбатов В. Цветная фотография. М., Планета, 1985.
11. Пренгель Л. Практика цветной фотографии. М., Мир. 1992.
12. Гете И.-В. Учение о цветах. Сб. Психология цвета. Рефл-бук, 1996.
13. Кандинский В. О духовном в искусстве. Там же.

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, описывающие технические характеристики съемочной и осветительной аппаратуры, новинки литературы о фотографии, сайты, рекламирующие фотовыставки и т.п.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных, семинарских и индивидуальных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Народная художественная культура»

Автор: Бельская С.А. , профессор кафедры фотомастерства

Рецензент(ы) ___ Кучерук Д.Г. –руководитель детской фотостудии

«Золотой глаз»_____

Документ одобрен на заседании ___кафедры

фотомастерства_____

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол № _____.