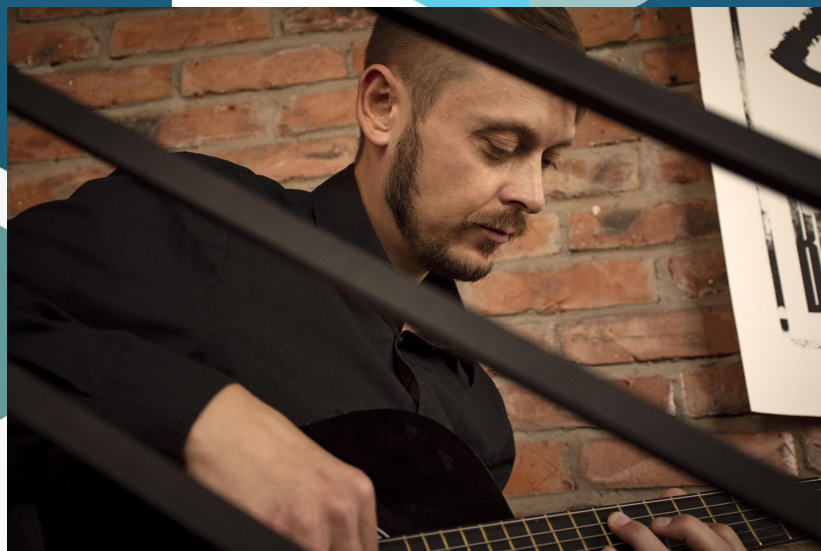

Урок 5. КОМПОЗИЦИЯ

Композиция

Три формата кадра горизонтальное, вертикальное, квадратное. Первое, что предстоит сделать фотографу, наметившему для съемки конкретный объект или сюжет, - это ограничить рамкой кадра ту его часть, которая представляется автору самой важной, интересной, действенной. Для этого применяется кадрирование.

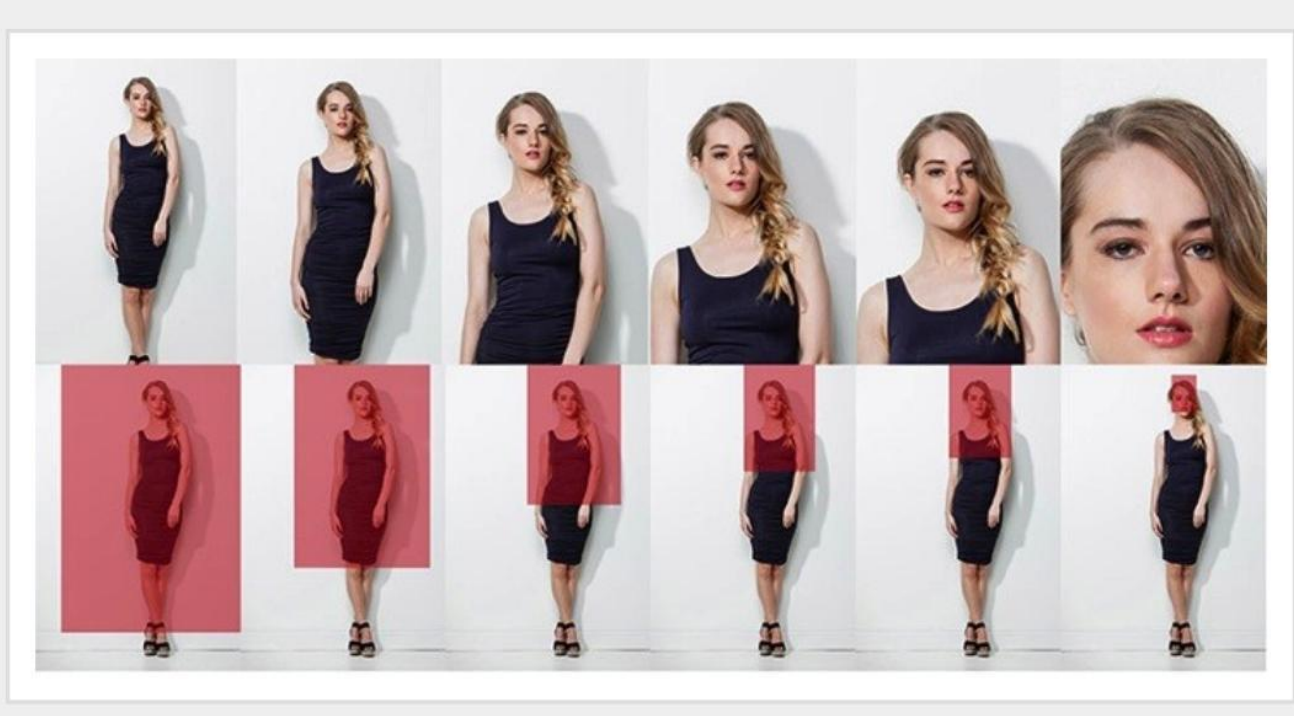
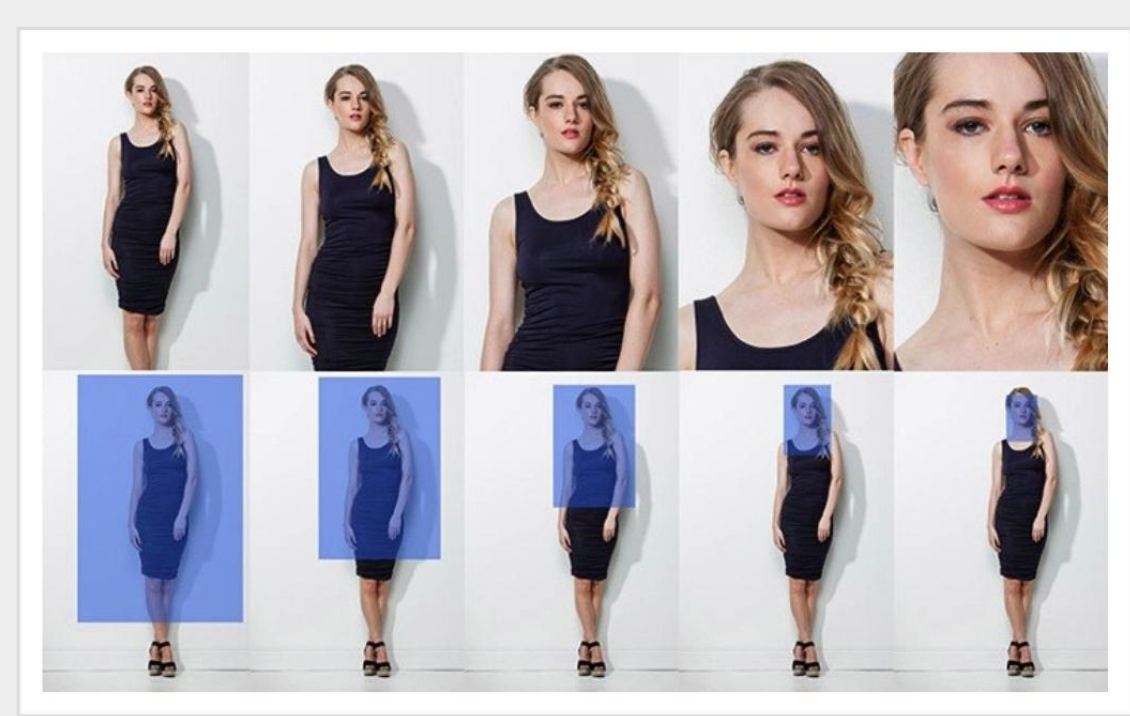
На втором кадре подчеркнута арочная часть вокзала и отсечено все лишнее. Снимок приобрел несколько гипнотизиру-ющий эффект.

Кадрирование является одним из эффективных средств придания снимкам композиционной завершенности и, в конечном счете, художественной выразительности. В целом же при помощи кадрирования можно создать и поменять общее настроение сюжета. Можно найти несколько разных вариантов представления исходного кадра, которые будут разными, но по-своему интересными. Однако в любом случае кадрирование должно быть мотивированным.

Композиция

Первый шаг на пути к правильному кадрированию кадра – это решить, что должно быть оставлено в снимке и что не играет никакой роли. Простой метод, помогающий определить, что оставить, а что обрезать – это посмотреть в кадр. Прикройте часть изображения на ЖК-дисплее рукой. Посмотрите на снимок снова. Нужна ли вам прикрытая часть? Если нет, тогда обрежьте ее! Каждый раз, когда мы смотрим в видоискатель, чтобы сделать снимок, мы komponуем кадр. Однако магической формулы, позволяющей создать хорошую композицию, не существует. Внимательно посмотрите в видоискатель или в ЖК-дисплей, а затем решите, как наилучшим образом его снять. Компонуйте объекты плотнее и используйте все пространство кадра. Главное для художника — не создавать картинку по шаблонной схеме, а сделать красивую гармоничную композицию. Так как же построить хорошую композицию? Этот вопрос мы рассмотрим далее.

Не стоит кадрировать по суставам.

Композиция

Композиция

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какойлибо идеей.

Имеется в виду продуманное построение изображения, нахождение соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое – завершённое и законченное изображение.

Композиция

Ракурс – точка съёмки. Большинство людей держат камеру на уровне их глаз, но это обычный способ съёмки. Перспектива снимка может измениться, если выбрать иную точку съёмки. Выбор точки съёмки имеет огромное влияние на композицию в целом. Рассмотрите объект с высоты, внизу на уровне земли, сбоку, со спины, с далекого расстояния, с очень крупным планом, и так далее.

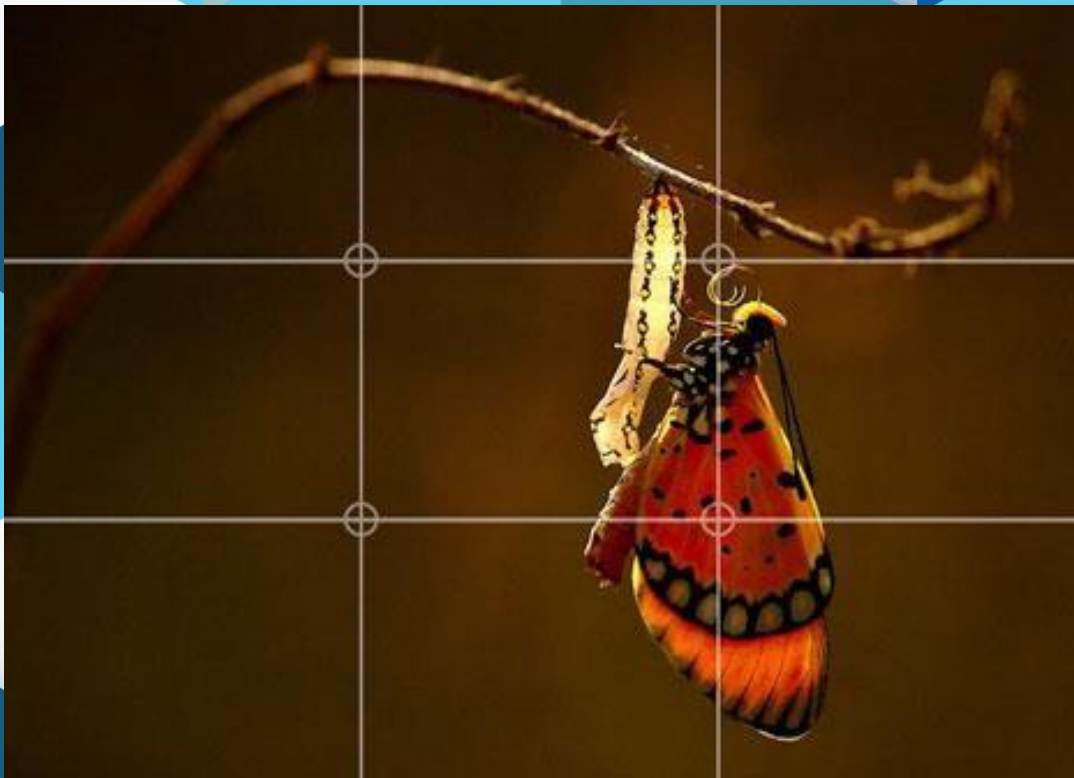
Композиция

К примеру, используя **нижний ракурс** в репортаже можно визуально усилить высоту прыжка спортсмена. Применение нижнего ракурса позволяет продемонстрировать величие и грандиозность снимаемого объекта, усилить значимость его размера и подчеркнуть выразительность

Композиция

При помощи **верхнего ракурса** можно отобразить значительное пространство и расположение в нем снимаемых объектов, а так же подчеркнуть положение важного объекта в общем пространстве композиции.

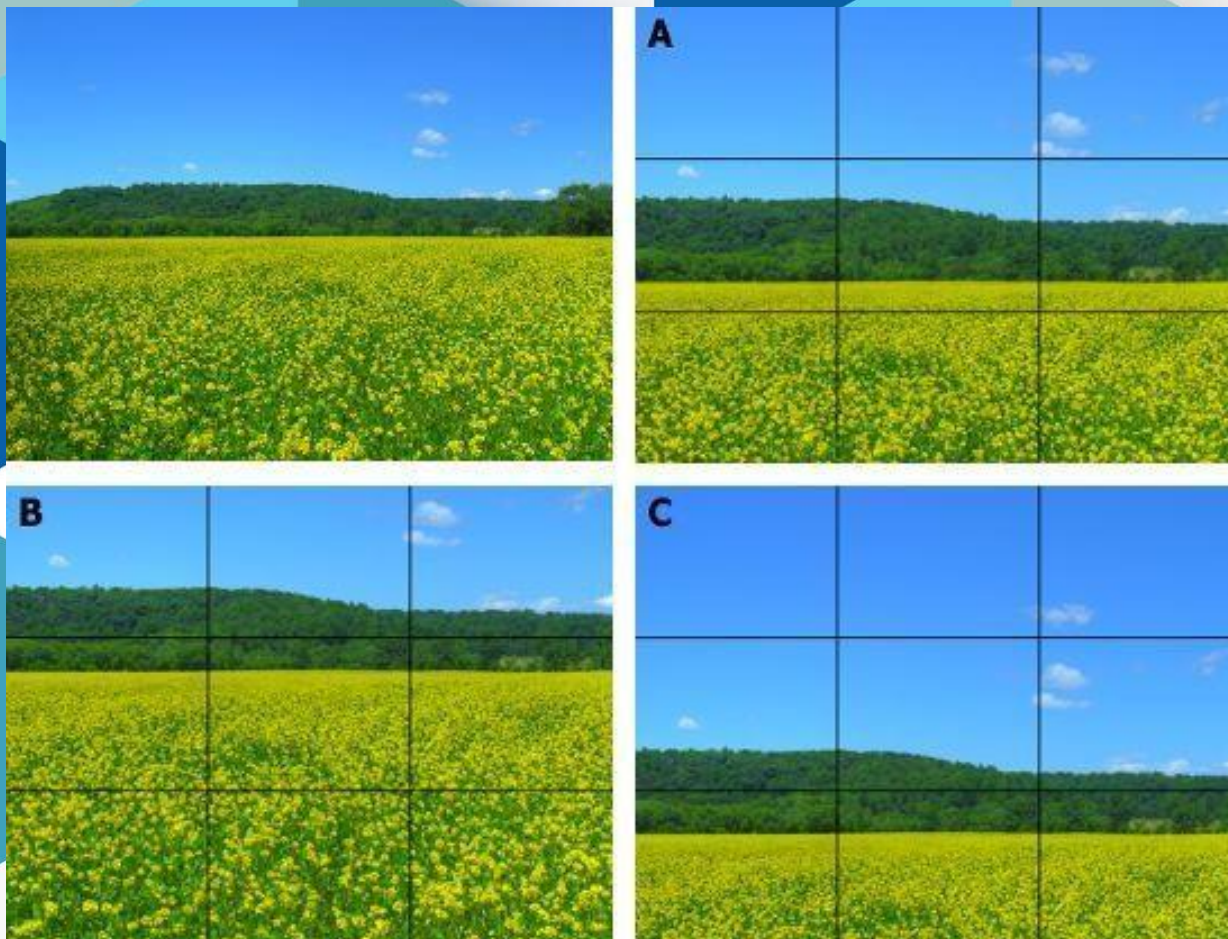

Композиция

Правила третей и золотое сечение

Попробуйте поместить наиболее важные элементы сцены на линиях, или в точках, где они пересекаются. Это позволит добавить баланс и интерес к фотографии. Некоторые камеры даже предлагают возможность отображать сетку на ЖКэкране, что облегчает жизнь фотографу.

Правило Золотое сечение - расположение основных компонентов кадра в особых точках - зрительных центрах. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии $3/8$ и $5/8$ от соответствующих краев плоскости. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

Композиция

Правила третей

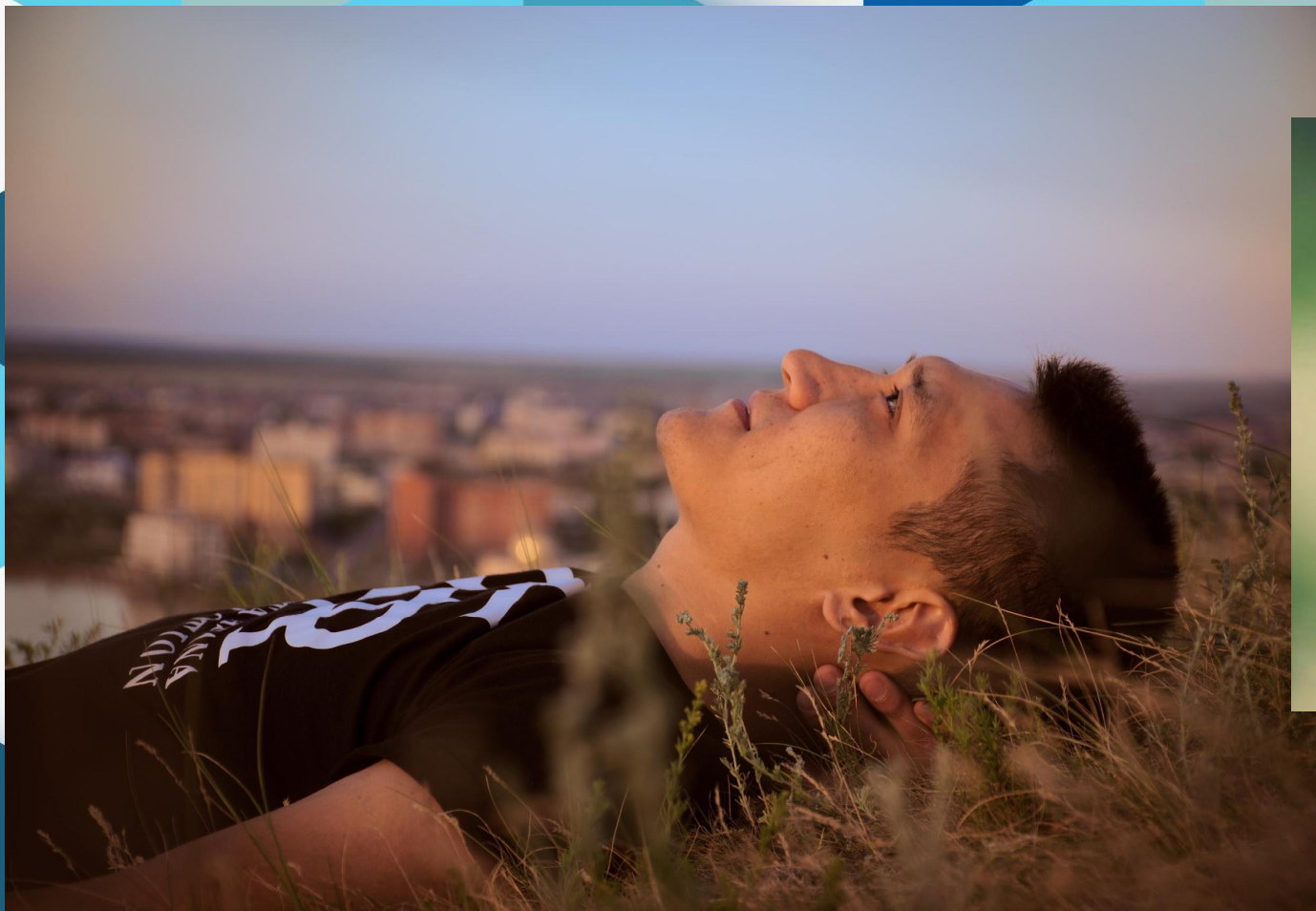
Не рекомендуется помещать линию горизонта посередине кадра - тем самым вы разделите кадр на две независимые части и запутаете зрителей. Вы должны найти баланс и выделить главную тему, отдав одному элементу больше места, а второму меньше.

Композиция

Равновесие

Любая не сбалансированная композиция выглядит случайной, а уравновешанная композиция - гармонична. Балансировка изображения с помощью композиции позволяет избежать того, чтобы одна часть снимка не стала тяжелее и визуально не перевешивала другую. Чтобы выправить неуравновешенную композицию, необходимо ввести в пустующую часть снимка какойлибо объект.

Композиция

Равновесие

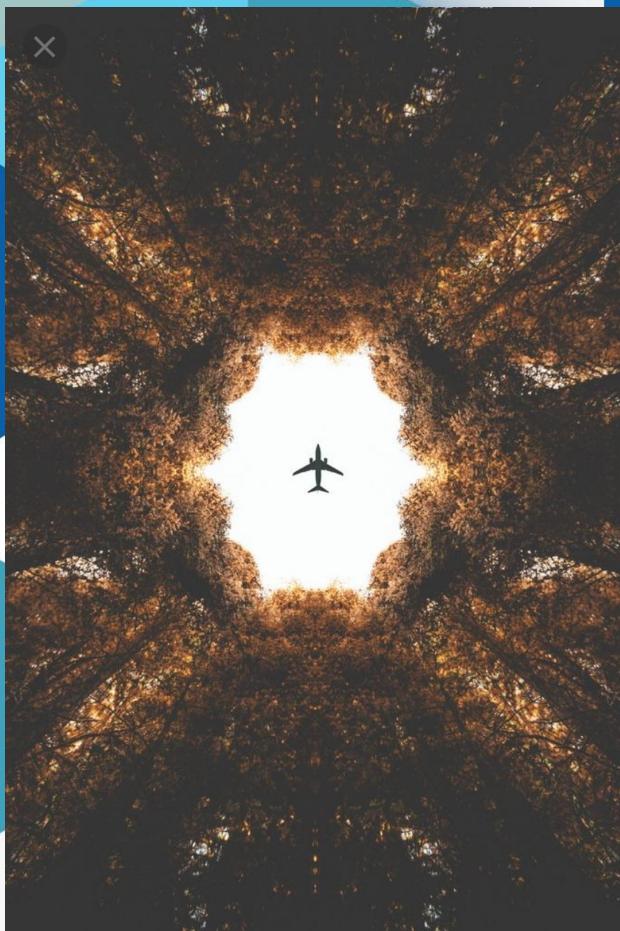
Можно применить один из удивительнейших приемов композиции - развивающееся движение, которое уравнивает снимок. Данный психологический эффект предполагает наличие свободного места в направлении движения или взгляда. Стоит только в кадре оставить свободное место там, куда развивается движение, композиция сразу выравнивается.

Композиция

Фрейминг

Фрейминг – создание рамки. Идея фрейминга такова – выделить главный объект съемки, создав для него «рамку» из каких то второстепенных элементов окружающего пространства.

Композиция

Фрейминг

Мир полон объектов, которые помогут сделать естественное обрамление. Таких элементов полно: деревья, арки дыры. Размещая эти элементы по краям можно выделить основную идею. В результате получится более сфокусированный образ. Такое естественное обрамление направляет Ваш взгляд на главную достопримечательность.

Фон и глубина

Почти всегда на снимке будет что-то кроме заинтересовавшего вас объекта. Все, что вы не заметите сами, заметит ваш фотоаппарат. Всегда стоит помнить, что задачей фона является искусная поддержка и привлечение внимания к переднему плану.

Нужно стараться избавляться от элементов заднего плана, которые по зрительному ощущению конкурируют с основным объектом.

Композиция

Композиция

Фон и глубина

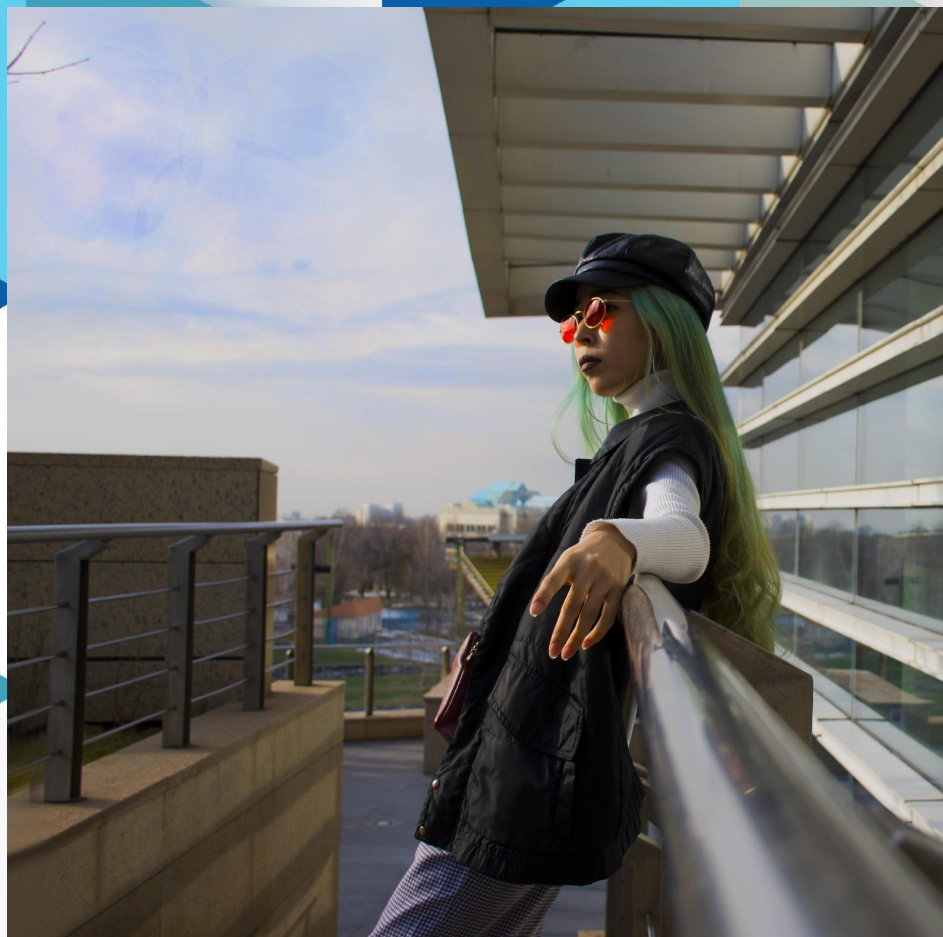
Чем ближе объект тем он кажется темнее и тяжелее, чем дальше светлее и легче. Главный объект съемки должен отделяться от фона, а не сливаться с ним.

Композиция

Треплан

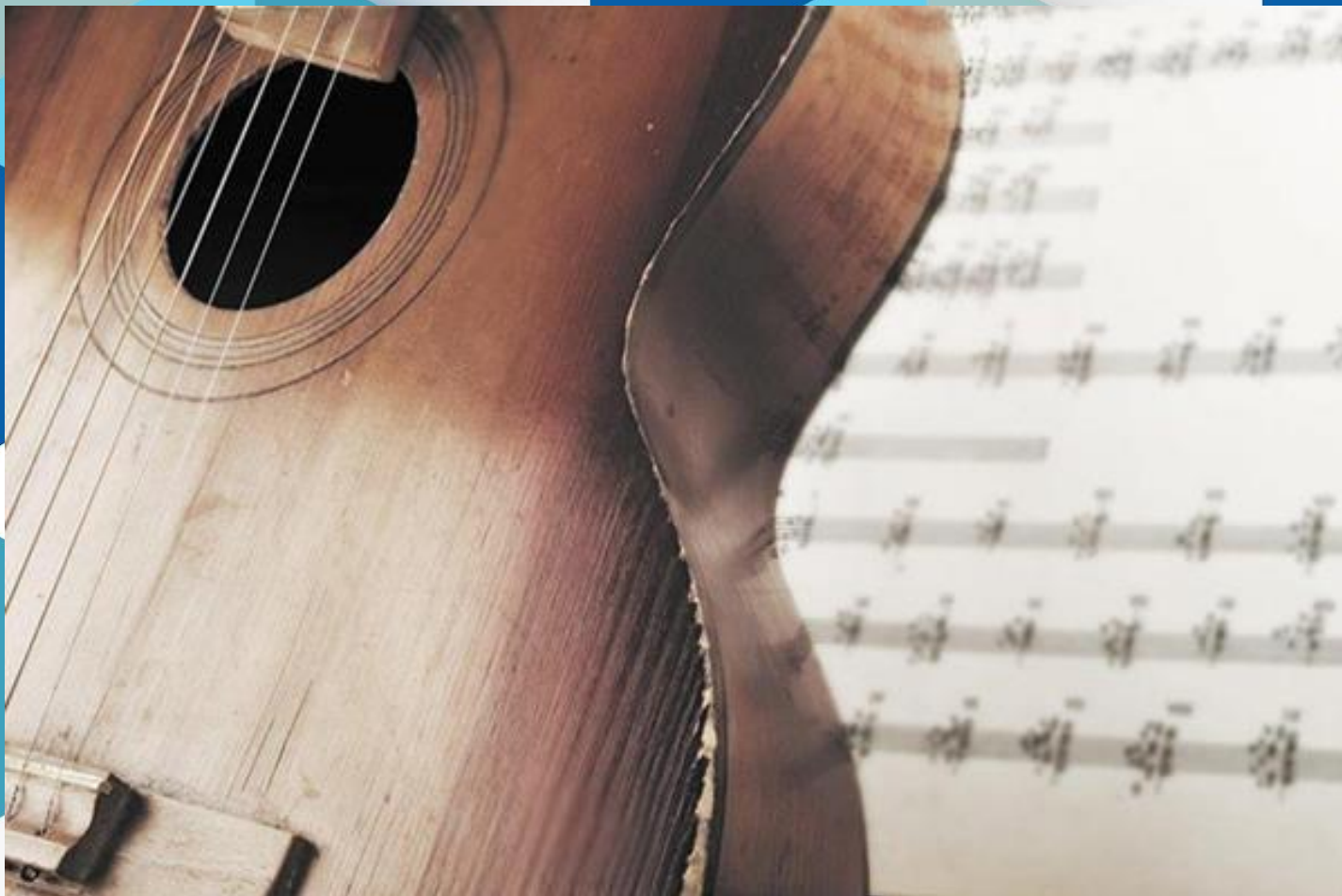
Так как фотография двумерна, мы должны передать ощущение глубины. Это можно сделать с помощью цветов. Так же можно это сделать и с помощью контраста. Так же для передачи глубины и объема используют треплан в кадре - передний план, средний план и задний план.

Композиция

Ведущие линии.

Самый простой способ управления вниманием зрителя — создать на фотографии своеобразные «дорожки», по которым будет перемещаться взгляд. Это могут быть линии проводов, тянущаяся сквозь кадр тропинка в пейзаже, последовательно расположенные элементы ландшафта или интерьера. Отлично, если линии выходят из углов кадра.

Композиция

Ведущие линии.

В кадре могут сочетаться прямые и кривые линии.

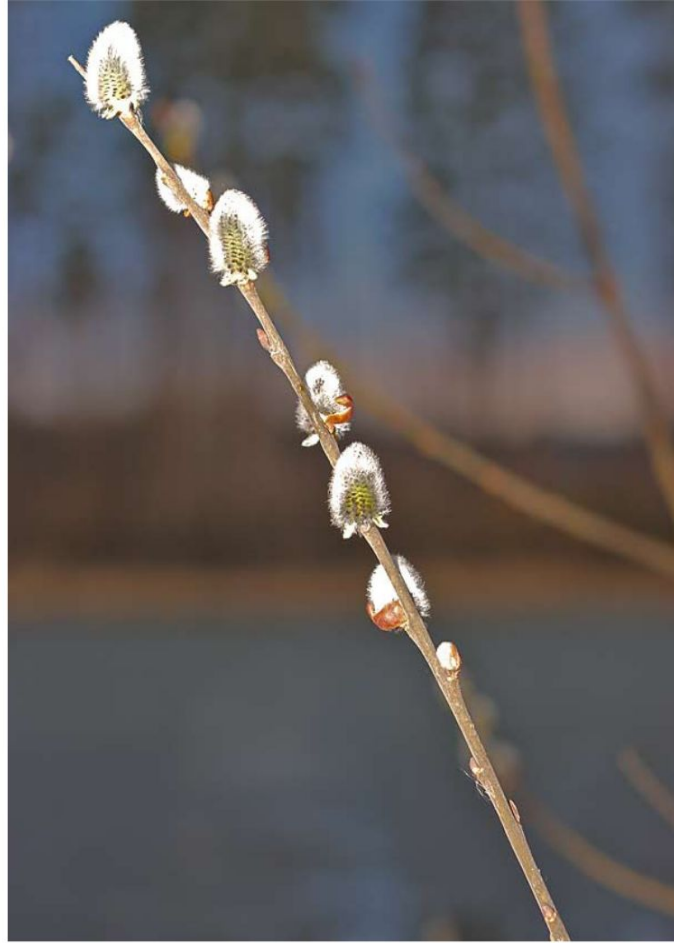
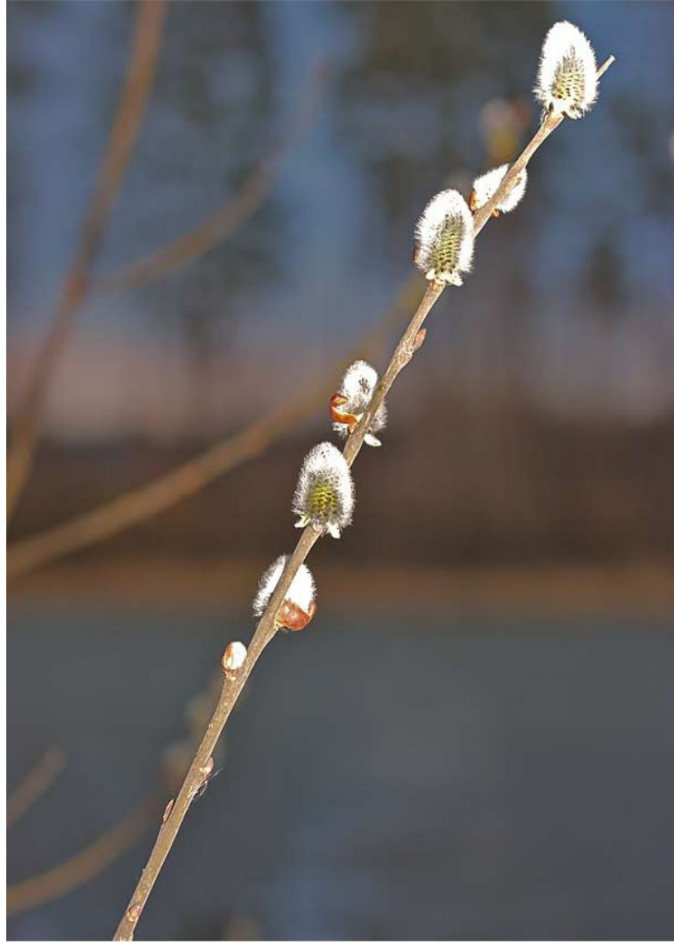
Это придает композиции кадра уравновешенность, стабильность. Корпус этой акустической гитары прекрасный примером «S» образной кривой. Обратите внимание на использование других линий в этом фото: диагональные линии гитарных струн, и горизонтальных линий ноты на листе на заднем плане.

Композиция

Ведущие линии.

Помните, что направляющая линия совсем не обязательно должна быть линией визуальной. Ею также может быть например, и последовательность объектов, по очереди привлекающих внимание зрителя.

Композиция

Правило левой руки

При построении кадра важно учитывать также и то, что взгляд человека обычно движется по траектории сверху вниз и слева направо, то есть против движения часовой стрелки. Поэтому существует правило левой руки. Заключается оно в следующем: все, что располагается левом нижнем и правом верхнем углах воспринимается зрителем активнее, нежели то, что лежит в левом верхнем и правом нижнем. Причем изображение и его зеркальная копия будут восприниматься абсолютно по-разному.

Динамика

Статика

Композиция

Статика и динамика в кадре

Теперь поговорим о статике и динамике снимка. Когда зритель смотрит на фотографию и его взгляд «привязывается» к одной точке, а не перемещается по всему полю изображения, то такая фотография статична. Интерес к таким снимкам быстро проходит. Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Динамичные фотографии более интересны, вы сможете более ярко передать настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов

Нужно фотографировать так, что-бы оставалось место для движения. Как будто объект только зашел в фотографию, а не покидает ее.

Динамика же в кадре создается при помощи:

① Наклонных и диагональных линий

② Искажения перспективы

③ Дополнительные эффектов

④ Движения объекта съемки

Композиция

Композиции по диагонали – самый динамичный прием в фотографии. Диагональ наклонена границам снимка, и такое положение подсознательно воспринимается нами как то, что ведет к неустойчивости – отсюда и ощущения расстояния и перспективы. Объект, «уходя вглубь кадра», кажется меньше и по высоте, и по ширине, и по длине, меняет свое положение относительно других предметов. В результате мы получаем впечатление, сходное с тем, что возникает у нас при перемещении реальных объектов в жизни. «Если композиция основана на диагонали, восходящей снизу к правому верхнему углу кадра, то это направление, как правило, придает движению жизнеутверждающую окраску, вызывая ощущение силы, стойкости, и наоборот, спускающаяся с верхнего левого угла в нижний правый – дает нам намек на печаль, грусть или тревогу.»

Композиция

Колористика: цветная и черно-белая фотография, тонирование (сепия)

Следует заметить, что с колорированием фотографий следует обращаться осторожно. Далеко не всем сюжетам подойдет строгий черно-белый профиль, или же ощущение тепла и старины, создаваемое сепией. Особенность черно-белой фотографии заключается в огромном потенциале самовыражения и творчества фотографа. Нет «отвлекающего» цвета, и композиция имеет гораздо большее значение. Внимание притягивают формы и линии объектов, игра света снимка. Черно-белая фотография предпочтительна в портретах, ню, замечательно смотрится на черно-белой фотографии жанровые и репортажные снимки.

Нарушаем правила

Что бы нарушать правила, нужно сначала, научиться их выполнять. Попробуйте эффективно нарушать все правила упомянутые выше, это сделает вашу работу уникальной.

Постарайтесь найти чтото своё, и сделать свои работы максимально привлекательными

Домашнее задание

1. Дз сделать серию снимков с использованием полученных навыков в композиции и настроек фотоаппарата, на произвольную тему.
2. Сделать снимок натюрморта (человека, события) с использованием динамики и статики (то есть показать динамику и статику в кадре).