

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ФОТОГРАФИИ

Подготовила:
Педагог дополнительного образования
ГБОУ ДО РК «ДДЮТ»
Баклицкая М.В.

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО СНИМКА

Важным требованием к композиционному творчеству, изобразительному оформлению творческих замыслов фотохудожника является требование выразительности снимка.

Выразительные средства фотографии:

- ❖ Композиция
- ❖ Сюжетно-композиционный центр
- ❖ Понятие движения и ритма
- ❖ Контрасты
- ❖ Масштабность и перспектива
- ❖ Свет как выразительное средство
- ❖ Колорит
- ❖ Ракурс
- ❖ Точка и момент съемки

Основная ошибка начинающего фотографа - считать, что фотоаппарат сделает за него всю работу, главное, чтобы он был дорогой и модный. Начнем с того, что фотоаппарат - это лишь один из инструментов создания художественного произведения - как кисти, краски, холст, а наличие кистей и даже хороших красок не является залогом выдающегося художественного произведения.

Фотография, как и живописное произведение, подчиняется основным законам композиции и выразительности.

Что такое забор? Как и любое чередование элементов или группы элементов (в музыке и в живописи) – это называется ритмом. С помощью него на плоскости можно передать движение, а также как внешнюю, так и внутреннюю динамику происходящего.

Детская ручка не была бы такой трогательной, нежной и беззащитной, если бы ее не сжимала большая папина рука.

КОМПОЗИЦИЯ

Правила композиции в фотографии:

- ❖ Правило третей
- ❖ Правило золотого сечения
- ❖ Правило диагоналей
- ❖ Правило диагонального золотого сечения

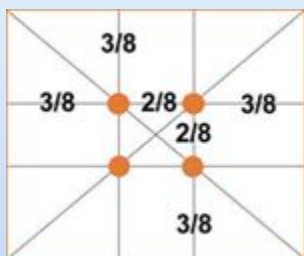
Композиция - организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу фотохудожника.

ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий, или в точках пересечений этих линий.

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием "Золотого сечения". Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии $3/8$ и $5/8$ от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

ПРАВИЛО ДИАГОНАЛЕЙ

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.

ПРАВИЛО ДИАГОНАЛЬНОГО ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ

Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Смысловой центр имеет место не только в фотографии, но и в живописи, скульптуре, графике, декоративном искусстве, архитектуре.

Центром композиции является та часть, которая достаточно ясно выражает главное в идейном содержании сюжета. Центр выделяется объемом, освещенностью и другими средствами в соответствии с основными законами композиции.

Центр композиции — наиболее важный элемент на снимке, куда естественным образом устремляется взгляд. Очень часто таковым является главный объект вашего снимка — как, например, портретная фотография.

ГАРМОНИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Гармония – одна из самых главных частей композиции фотографии. Все объекты на снимке должны обязательно гармонировать между собой по цвету, размеру, свету и тени. Также существует вертикальная и горизонтальная гармония линий в композиции. Если на фотографии присутствует гармония вертикальных линий, то необходимо разбавить это одной горизонтальной. Но самая главная деталь, создающая гармонию, - это равновесие.

ПОНЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ И РИТМА

Ритм в фотографии – это ряд последовательно повторяющихся однородных или разнородных предметов. Деревья вдоль дороги, столбы, лестничные марши, вагоны, автомобили, строй солдат- это простые примеры однородного ритма. Ритм вносит в фотографию живость и динамику, делает её реалистичной, так как и жизнь наша не стоит на месте, а протекает в соответствии определённым ритмам.

Ритмика в фотографии присуща не только неподвижным предметам, она делает более интересными фотографии, отражающие движение. Будут ли это облака, уносимые ветром или наплывающие на берег волны, отражённые замершими на фотографии они будут восприниматься как движущиеся.

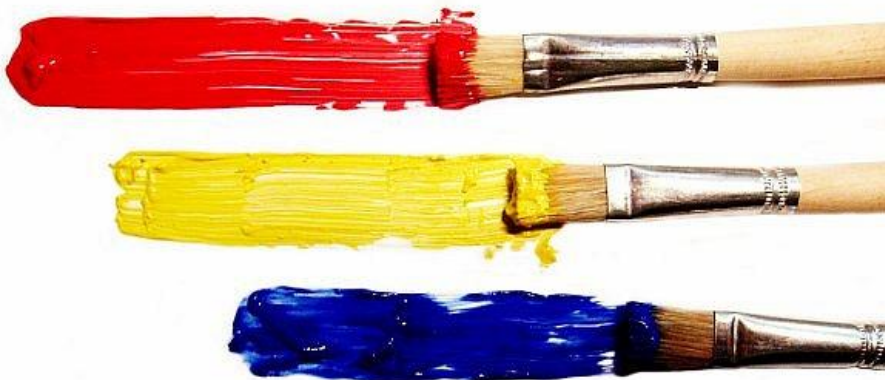
КОНТРАСТЫ И АНАЛОГИИ

Контраст – одно из наиболее сильных художественных средств.

Противоположным контрасту выразительным приемом является аналогия, основанная на метрическом чередовании одинаковых элементов.

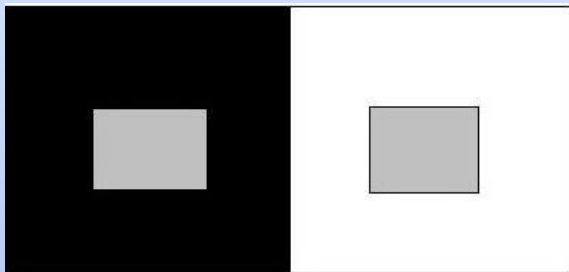
На данной фотографии чётко виден контраст размеров бокалов.

Цвета, расположенные рядом, влияют друг на друга и воспринимаются нашим глазом в зависимости от цветового окружения. Иное восприятие того же цвета, происходящее вследствие его соседства с другими цветами, называется одновременным цветовым контрастом.

ВИДЫ ЦВЕТОВОГО КОНТРАСТА: СВЕТЛОТНЫЙ И ХРОМАТИЧЕСКИЙ

Светлотный

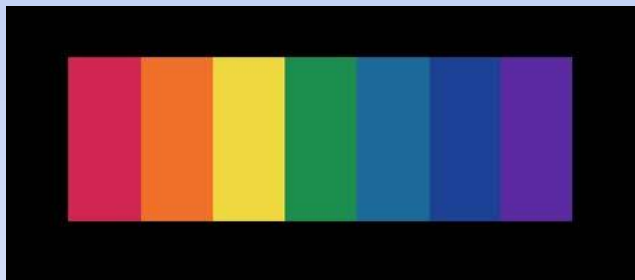
Сущность светлотного контраста заключается в следующем:

Цвета на более темном фоне или при соседстве с темными, кажутся нам более светлыми, чем они есть на самом деле.

Цвета на более светлом фоне или при соседстве со светлыми кажутся нам более темными, чем они есть на самом деле.

Для пояснения светлотного контраста возьмем два квадрата, одинаковые по светлоте, и один из них поместим на черном фоне, а другой белом.

Хроматический

Хроматическим контрастом называется изменение цветового тона или насыщенности цвета под действием соседних хроматических цветов. Если одинаковые квадратики серой бумаги поместить на различных хроматический фон, то на красном фоне серый цвет будет казаться зеленоватым, на желтом — синеватым, на зеленом — розоватым, на синем — желтоватым. Если пристально присмотреться к изменениям цвета серых квадратиков, происходящим под влиянием различной окраски фона, то окажется, что серый цвет приобретает оттенок дополнительного цвета по отношению к фону. Следовательно, если цветная фигура окружена хроматическим фоном, то цвет ее приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету фона.

МАСШТАБНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА

Перспектива – это характеристика размеров, расстояний и взаимных расположений величин в трёхмерном пространстве, в соответствии с их положением относительно человеческого глаза.

Масштабом называют отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к действительным размерам этого предмета.

Основной закон перспективы заключается в том, что по мере удаления от наблюдателя объёмы начинают казаться всё меньше и меньше. Именно поэтому параллельные линии, убегающие вдаль, будут нам казаться, сходящимися в некоторой точке.

Короткофокусные объективы растягивают линейную перспективу. Поэтому объекты переднего плана кажутся намного крупнее своих истинных размеров.

Телеобъективы производят на перспективу обратный эффект - расстояние между объектами кажется меньше, чем оно есть на самом деле.

Стандартный 50mm объектив даёт привычную для человеческого взгляда перспективу.

СВЕТ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Виды света

Очень часто для создания снимка, как на улице, так и в помещениях, используется сразу несколько источников света. В этом случае каждый из них имеет свое назначение и наименование.

рисующий – основной вид света (все прочие играют вспомогательную роль). Это он образует тени, определяющие светотеневое решение снимка. Рисующий свет обычно создается одним источником света и может быть направлен на объект съемки отовсюду.

заполняющий – с его помощью подсвечивают тени, придавая им легкость и прозрачность. Без заполняющего света в тенях могут образоваться абсолютно черные зоны. Иногда это бывает уместно, но чаще в тенях должны читаться хоть какие-то детали.

контровой – направляется на объект сзади и поддерживает рисующий свет, создавая в освещенных им зонах дополнительные блики.

В случаях, когда яркость объекта и яркость фона совпадают, контровой свет помогает оторвать объект от фона.

контурный (или контражур) – разновидность контрового света. Образуется источником, установленным точно за головой модели и направленным в объектив фотокамеры. Такой свет рисует вокруг объекта съемки яркий пересвеченный контур, лишенный деталей.

фоновый – применяется для освещения фона, для создания на нем светотеневого рисунка, поддерживающего рисующий свет.

КОЛОРИТ

Понятие колорит пришло в фотографию из живописи, где под этим термином понимается характер взаимосвязи всех цветовых элементов картины. Взаимодействием цветов фотограф должен стремиться подчеркнуть наиболее существенное в сюжете. Поэтому появление на картинной или фотографической плоскости тех или иных цветов и тонов должно быть всегда мотивировано.

РАКУРС

Для того чтобы научиться делать интересные снимки, моментально захватывающие внимание зрителя, не лишним будет разобраться в том, что же такое ракурс в фотографии и как можно использовать его при съемке.

Под ракурсом понимается точка съемки по отношению к положению объекта, при котором в кадре удаленные части объекта сокращаются, а те части объекта, которые находятся ближе всего к объективу преувеличиваются. В широком смысле ракурс можно понимать как направление съемки.

ТОЧКА И МОМЕНТ СЪЕМКИ

Точка съемки – место, где находится фотограф по отношению к видимым или изображаемым предметам. Перемены точки съемки играют решающую роль в построении перспективы.

Каждая съемочная точка определяется тремя пространственными координатами: направлением, расстоянием и высотой. Изменение любой из координат оказывает существенное влияние на все изображение. Точка съемки может быть фронтальной, под углом, боковой; в портрете – анфас, труакар, профиль.

Искусство современной фотографии заключено в скорости видения, в зоркости наблюдения, в быстроте отбора кадра. Вот почему выбор точки съемки важно умело сочетать с выбором *момента съемки*.

Выбранная автором точка съемки в снимке «**Пляска**» и продиктованное ею решение кадра определило и выбор решающего момента. Фотограф в первую очередь интересовало нетрадиционное решение композиции: центральное место в ней заняла фигура плясуньи на первом плане, даже не вся фигура, а ее крупный фрагмент. Он смещен немного влево, что ведет к легкой неуравновешенности композиции, которая и воспринимается как результат мгновенности, скоротечности процесса.

Задание для самостоятельной работы

Проанализировать фотоснимок с точки зрения использования основных выразительных средств: определить, какие средства фотограф использовал и охарактеризовать.

Домашнее задание

Выполнить предметную фотосъемку,
используя различные виды композиции