

Фотография

Направление подготовки 060700.62 «Дизайн»

Специальность 060701.65 «Дизайн»

Институт сервиса, моды и дизайна

Кафедра Дизайна

Малышенко Т.Ю., ассистент кафедры Дизайна

ФОТОКОМПОЗИЦИЯ

Цель и задачи учебного материала

Цель: получение навыков построения композиции кадра применительно к решению рекламно-дизайнерских задач; овладение методикой студийной съемки.

Задачи: знать основные понятия фотокомпозиции; научиться определять границы кадра; научиться находить смысловой и изобразительный центр кадра; изучить основные приемы и принципы построения фотокомпозиции; ознакомиться с особенностями студийной портретной съемки; знать виды света.

Основные понятия

Фотокомпозиция (лат. сочинение, составление, соединение, связь) — продуманное построение изображения, нахождение соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое: гармоничное и завершенное по линейному, световому и тональному строю фотографическое изображение.

Фотокомпозиция (композиция кадра) является одним из важнейших изобразительных средств в фотографии.

Определение границ кадра

Кадровое окно фотоаппарата – это своеобразная картинная плоскость, в пределах которой размещается, компонуется материал. Эта плоскость представляет собой прямоугольник, заключающий в себе пространство, видимое в видоискателе фотоаппарата.

Композиционное построение фотографической картины начинается с нахождения границ кадра, выбора фрагмента пространства, которое должно быть зафиксировано на снимке. Первое, что предстоит сделать фотографу, наметившему для съемки конкретный объект или сюжет, – это ограничить рамкой кадра ту его часть, которая представляется автору самой важной и интересной.

Определение границ кадра

Для тренировки взгляда можно изготовить паспарту нужного размера из картона.

Чтобы симитировать захват кадра объективом с фокусным расстоянием 50 мм, посередине листа формата А4 надо вырезать прямоугольник $9,5 \times 14$ см и поднести к глазам на расстоянии 20 см. Внутри этого окна будет почти все, что потом окажется на снимке. Для объектива 35 мм окно должно иметь размеры $13,5 \times 20$ см, а для 70 мм — $6,5 \times 10$ см.

Смотреть через рамку нужно одним глазом.

Определение границ кадра

«Интересность» кадра зависит от того, что и как попадет в рамку. Зрение человека не позволяет ему ощущать границ видимого пространства. Почти одновременно взгляд и охватывает всю панораму в целом, и останавливается на деталях.

Мы внимательно разглядываем то, что считаем интересным и практически не обращаем внимания на «несущественные мелочи». Обычно, любуясь изысканным архитектурным ансамблем, не замечаем фонарных столбов и электропроводов, урн, бумажек на асфальте.

Фотоаппарат замечает все.

Человек и фотоаппарат по-разному воспринимают перспективу в пространстве.

Вертикали стен многоэтажных домов мы видим параллельными. Мозг человека корректирует оптический рисунок. Объектив же переносит изображение на светочувствительный элемент согласно законам оптики — чем дальше объект, тем меньше его геометрические размеры. Из-за этого на снимках стены домов сходятся в перспективе не только по горизонтали, но и по вертикали.

Чем короче фокусное расстояние и шире угол охвата пространства объективом, тем перспективное схождение линий и объемов сильнее.

Объекты, снятые широкоугольным объективом и помещенные в углу кадра, будут выглядеть вытянутыми. Этот эффект принято называть перспективным искажением. Хотя на самом деле именно восприятие человека в данном случае искажает реальность передачи пространства.

Необходимо научиться использовать этот эффект в качестве художественного приема. Широкоугольный объектив может сделать небольшое помещение просторным. Телеобъектив – городскую площадь превратит в тесный перекресток, а улицу с редкими прохожими в сплошной поток пешеходов.

Цвет человек воспринимает также по-своему.

Белый лист бумаги мы будем видеть белым на улице в пасмурный день и в помещении, освещенном лампой в розовом абажуре. Посмотрите вечером на освещенные окна домов. Они разного цвета — оранжевые, желтые, голубоватые. Но, заходя в помещения с разными источниками света (лампами накаливания или дневного света), мы не замечаем господства определенного оттенка цвета вокруг себя.

Мозг корректирует полученный зрительный сигнал.

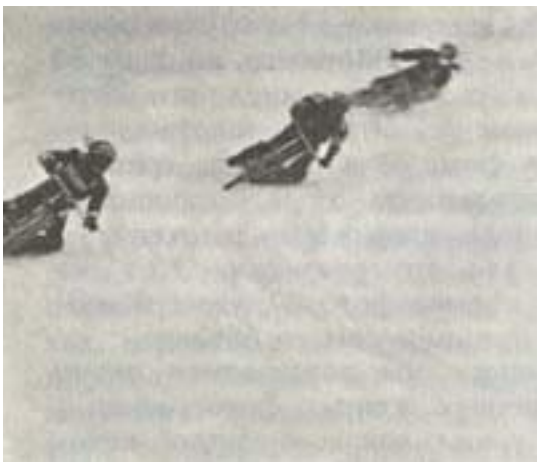
Только тренированный глаз видит рефлекс, то есть отражение окраски одного объекта на цветной поверхности другого. Фотопленка и матрица фиксируют рефлекс с завидным упорством. В результате, например, объекты, снятые в тени листвы деревьев, будут нести паразитный зеленоватый оттенок.

Смысловой и изобразительный центр кадра

Важная сторона композиционного решения кадра – получение изобразительного акцента на главном объекте изображения, который должен доминировать, привлекать внимание зрителя прежде всего. **Смысловой центр кадра должен совпадать с центром зрительным.**

При работе над **портретом, пейзажем, натюрмортом** фотограф имеет время подумать над этой проблемой и даже практически проверить различные варианты композиции. **Событийная съемка, фоторепортаж** практически не дают возможности для размышлений.

Композиционные приемы построения кадра

При центральном расположении объектов имеется вероятность недостаточной передачи динамики внутри кадра, и подобное построение является самым статичным.

Расположение объекта в левой или правой части кадра, в верхней или нижней его половине, сразу же привносит ощущение движения и, возможно, даже напряженности.

Еще один способ получения динамичного снимка – применение диагональных линий, противопоставляемых вертикальным или горизонтальным.

Впереди движущегося предмета необходимо оставлять больше пространства, чем позади него.

Цвет также является одним из композиционных приемов построения кадра. Теплые цвета (красный, желтый, оранжевый) приближаются в кадре к зрителю, в то время как холодные цвета (синий, зеленый) удаляются в глубину кадра.

Цвет может оказывать влияние на наше восприятие пространственного объема, занимаемого элементами объекта (предметами и людьми) внутри кадра. Некоторые цвета делают их меньшими, а некоторые – большими по размеру. Это же можно сказать и о световых тонах белого и черного. К примеру, темные тона создают впечатление большего по объему пространства, чем светлые тона.

Существует несколько композиционных приемов, которые можно применять для получения изображений визуально гармоничных и приятных для глаза.

Принцип равновесия

Выразительность и завершенность снимка тесно связаны с понятием «композиционное равновесие». Подразумевается правильно найденное соотношение правой и левой частей кадра, его верха и низа, что дает ощущение гармонии, устойчивости, композиционной стройности. Такой результат достигается в том случае, когда ни одна из частей фотографической картины не кажется перегруженной и гармонично сочетается с другими ее частями.

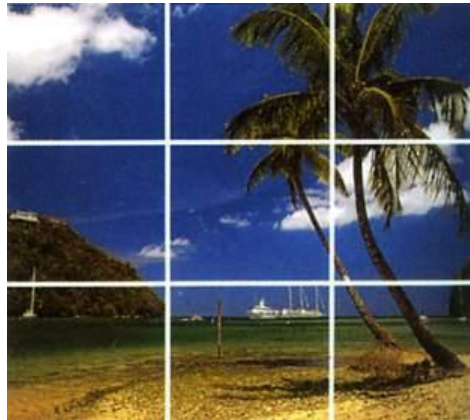

Правило одной трети

Правило действует по принципу, что если делить изображение в соотношении 2:1, композиция обретает законченность.

Все, что необходимо для применения этого правила – разделить видоискатель камеры на 9 секторов воображаемыми вертикальными и горизонтальными линиями. Затем можно применять эту решетку для расположения наиболее значимых элементов.

Располагая объекты таким образом, автоматически получается наиболее выигрышная композиция.

Несмотря на то, что правило «Золотого сечения» безусловно эффективно, не стоит всегда подчиняться ему.

Расположение линии горизонта по центру делит изображение на две равные части, в результате чего получается статичная и неинтересная композиция. **Но в данном случае, подчеркнуть симметрию отражения облаков в воде залива фотограф мог единственным способом – расположив линию горизонта в центре.** В этом случае композиция беспроблемна и еще раз свидетельствует о необходимости время от времени нарушать правила.

Ритмический рисунок кадра

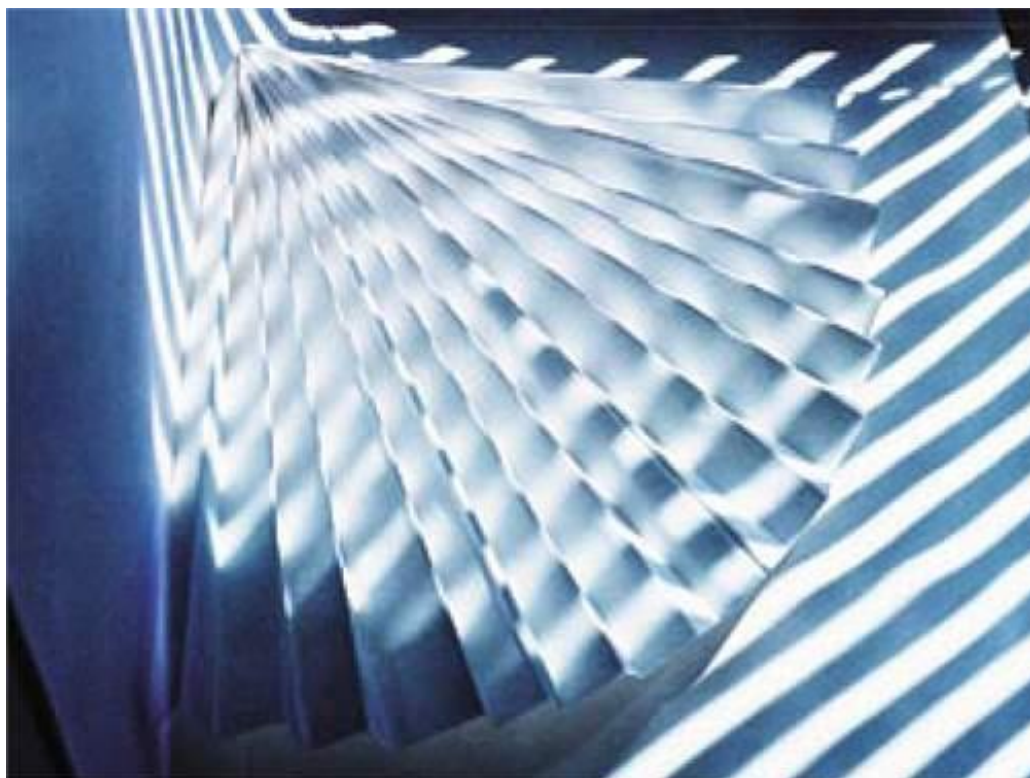
В фотографии ритм – конкретный и довольно мощный художественный прием; **ритм – упорядоченный повтор в пространстве кадра основного композиционного мотива (деталей изображения).**

Подобные композиционные построения используют, когда хотят подчеркнуть такие характеристики, как множество, организованность, закономерность, протяженность, масштаб.

Повторение на снимке похожих объектов (например, деревья уходящей вдаль аллеи) называют линейным ритмом. Он вносит в композицию равновесие и упорядоченность.

Для создания ритмического эффекта также используют тональное чередование световых пятен и теней – **тональный ритм**, а также цветowych участков – **колористическая ритмика**.

С помощью ритма можно очень выразительно акцентировать в кадре сюжетно важный объект. Для этого он должен оказаться диссонансом в четком ритмическом построении – своеобразной белой вороной и нарушителем порядка организованного пространства. Диссонанс может быть противопоставлен как линейному, так и тональному, а также колористическому ритмическому рисунку.

Принципы построения композиции кадра

- Решите для себя, что в кадре самое главное. Постарайтесь, чтобы «ГЛАВНОЕ» заняло на снимке больше достойного места. Попробуйте сосредоточить кадр на одном объекте, одном действии, одном отношении, одном явлении.
- Из всех сил старайтесь не захватывать лишнего в кадр. Хорошим является тот снимок, который обрезать, скадрировать уже нельзя.
- Толстые темные линии и пятна, упирающиеся в край кадра, растягивают снимок.
- Опасное воздействие имеет множество ярких, контрастных цветных пятен. Рябая фотография вряд ли будет хорошо выглядеть.
- Если в кадре есть линейная перспектива (дорога, река, дома и т. д.), постарайтесь, чтобы точка схождения воображаемых линий перспективы была внутри рамки. Иначе взгляд смотрящего «убежит» из фотографии.
- Важный парадокс творческой фотографии: «Нарушение правил в удачном снимке является на самом деле их скрытым выполнением».

В кадре слишком много объектов, притягивающих внимание. Фотография распадается на несколько сюжетов, каждый из которых может быть отдельным снимком.

Фотограф не определился,
что в кадре важнее:
фронтон костела
или колокольня.

**Линии перспективы уходят
за пределы снимка.**

Избегайте
посторонних деталей.

Постарайтесь
сосредоточить кадр
на одном объекте.

Хаотичный ритм темных линий стволов и пятен световых бликов мешают восприятию снимка.

Перспектива помогает выделить главный объект.

Фотографика

Направление подготовки 060700.62 «Дизайн»

Специальность 060701.65 «Дизайн»

Институт сервиса, моды и дизайна

Кафедра Дизайна

Малышенко Т.Ю., ассистент кафедры Дизайна

Студийная съемка. Особенности портретной съемки

Преимущества студийной съемки

- **Свет.** Точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества, ограниченную только пространством студии.
- **Время.** В студии у вас будет больше времени для осуществления выверенного подхода к каждому снимку. Прежде чем нажать на кнопку затвора, посмотрите на пространство, ограниченное с четырех сторон рамкой, и убедитесь, что все элементы в кадре вносят свой положительный вклад в данную композицию.

Роль света

Главный инструмент фотографа — не фотоаппарат, а свет. Это он рисует на пленке или матрице пейзажи, портреты, натюрморты.

С помощью света решаются три фотографических задачи:

- техническая,
- изобразительная,
- композиционная.

Виды света

---

1. Рисующий свет – основной, самый мощный источник света, создает световой (светотеневой) рисунок, подчеркивает объем, форму и фактуру. Не рекомендуется резко завышенное и заниженное положение.

Основное положение источника света на расстоянии не менее 1,5–2 м от модели, по высоте выше уровня глаз. Бóльшая высота дает длинные тени.

2. Заполняющий (выравнивающий) свет – изменяет контраст снимка, смягчает тени. При любом повороте головы, его положение фронтальное по носу. Его задача – смягчить контраст тени. Желательно использовать с этим светом рассеиватель (зонтик).

3. Моделирующий свет – используется для подсветки волос, рук, для создания бликов на украшениях.

Узкий пучок света с ограничителями светового потока.
Располагается за моделью или сбоку.

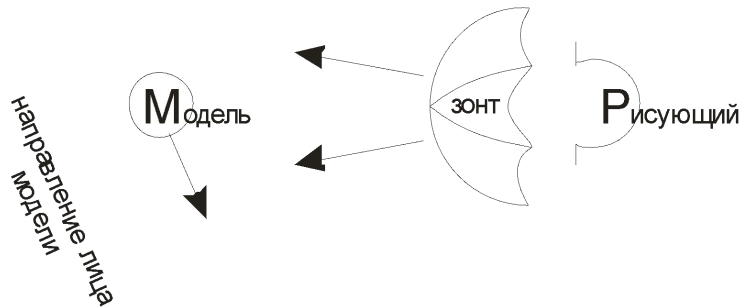
4. Контровой свет (контражур) – располагается за моделью и направлен в ее сторону. Подсвечивает модель сзади, может быть самостоятельным (при съемке в профиль) и дополнительным. Устанавливается на уровне головы. Роль контрового освещения может выполнять солнце.

5. Фоновый свет – может быть общим или локальным (высвечивает отдельные участки). Убирает ненужные тени с фона.

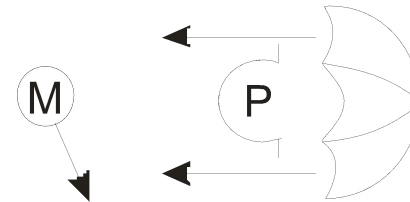

Положение источников света относительно фотокамеры

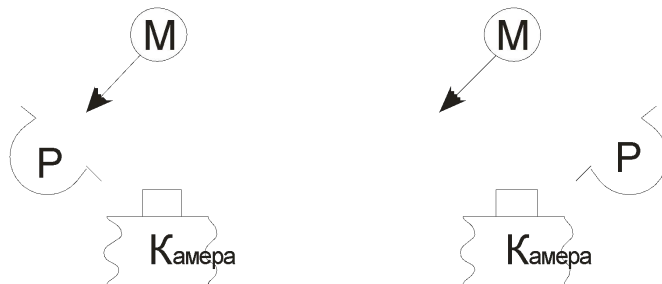
Проходящий свет
(мягкое, спокойное освещение)

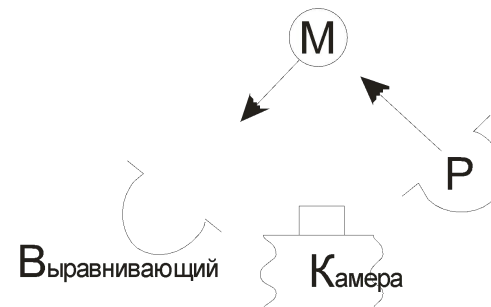
Отраженный свет

Плоский свет

Объемный свет

Студийная портретная съемка

Цель композиции портрета – передача индивидуального сходства человека. Здесь важнейшим элементом является психология. Человек на хорошем портрете узнаваем, потому что фотограф сумел выразить его «натуру» через характерный жест, выражение лица и позу. Это проще сделать, если вы можете сфотографировать человека в его естественной среде, за повседневными занятиями с вещами, которые ему привычны.

Основная задача портретной съемки – создание атмосферы, в которой модель может расслабиться и проявить себя. Хорошие шутки и отвлеченный разговор важнее, чем самая модная фотокамера.

Правила портретной съемки

- Человеку нужно пространство для движения и возможность менять позы – тогда ему проще расслабиться.
- Очень важный этап – суметь вызвать эмоции и запечатлеть их.
- Не следует снимать портрет с очень близкого расстояния для получения изображения в крупном масштабе. Это неизбежно приведет к искажению внешности: увеличит нос, руки, непропорционально удлинит ноги.
- Точка съемки влияет на пропорции лица. Самым широким будет лицо, расположенное в фас, поворот в сторону от фотоаппарата сделает лицо уже. Выбирая очень низкую точку съемки, зрительно увеличивается размер подбородка и щек – не стоит опускать камеру ниже уровня плеч. При съемке модели в фас, ровные плечи будут слишком статичны и лишат снимок динамики. Предпочтительней разворачивать модель хоть немного в сторону.

Правила портретной съемки

- **Наилучшая высота съемки:**

головной портрет – объектив на уровне глаз;

поясной – на уровне подбородка;

поколенный – на высоте груди;

во весь рост – на уровне пояса.

Светом можно подчеркнуть или смягчить черты лица, создать абсолютно разное настроение.

- Важно значение диафрагмы объектива, чем больше он «закрит» ($f\ 22$, $F\ 32$), тем четче он рисует, тем больше деталей проявится на снимке.

- Лучше разделять тени на лице: кончик носа не должен соприкоснуться с линией щеки, или с линией губ.

Правила портретной съемки

- Подчеркнутая рельефность кожи «старит» лицо. Более суровым чертам и выражению лица соответствует более контрастный рисунок изображения.
- Светлое в кадре – всегда главное, именно оно привлекает внимание в первую очередь. Светлые пятна на фоне не должны быть ярче лица.
- Фон должен контрастировать с цветом волос и одежды модели. Подойдет любой приглушенный тон (предпочтительнее белый, синий). Необходимо, чтобы человек сидел или стоял на расстоянии не меньше полутора метров от фона: таким образом фон будет больше размыт (не в фокусе) и на него не попадет тень от фигуры.

Композиционные приемы

Когда объект снят в профиль, следует оставить больше пространства перед лицом, чем за ним. Это поможет избежать впечатления, что объект «втиснут» в кадр, что особенно важно в данной ситуации, поскольку верхняя часть снимка обрезана.

На данном портрете изображено лицо человека с сильным характером. На снимке виден только один глаз объекта, который смотрит прямо в объектив и сквозь него на зрителя.

Использование подобных тона и контура на данном двойном портрете создает впечатление трехмерности объектов. Треугольные формы всегда создают стабильные кажущиеся трехмерными композиции. Данная тенденция усиливается на портрете темной одеждой объектов и преднамеренной недостаточной освещенностью нижней части кадра, что добавляет объектам весомость.

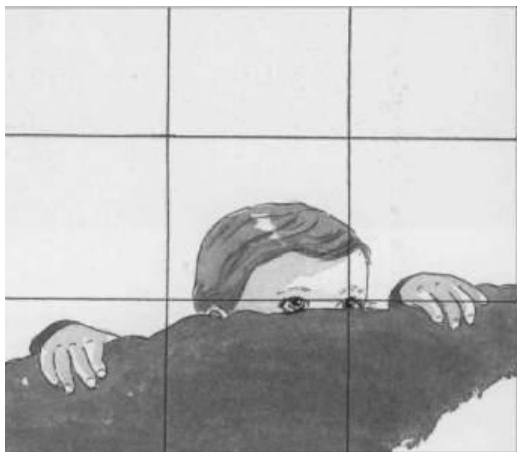

Объект, располагающийся в центре композиции, обычно делает ее очень статичной. Здесь же, однако, фотограф выстроил кадр так, что поза, принятая объектом, противодействует вышеуказанному правилу.

Сильно выраженные диагональные линии, образуемые позой объекта и положением его тела в целом, а также линия направления его взгляда, которая выводит зрителя за рамки снимка, наполняют данный портрет динамикой и напряжением.

Данная фотография нарушает правила портретной композиции – зритель практически не видит лицо объекта и не встречается с ним взглядом. Но правила для того и существуют, чтобы их нарушать, и данный снимок представляет собой забавный портрет, вызывающий добрые чувства. При делении кадра горизонтальными и вертикальными линиями на три части, любой из элементов, расположенный на одной из этих линий, получает дополнительный акцент.

Рекомендуемая литература

---

1. Гейлер М. Цифровая фотосъемка. Тонкости освещения / М. Гейлер, Д. Чайлд. — М.: НТ Пресс, 2007. — 192 стр.
2. Фрост Ли. Современная фотография / Л. Фрост. М.: АртРодник, 2003. — 160 с.: ил.
3. Железняков В. Цвет и контраст. Технология и творческий выбор / В. Железняков. — М.: ВГИК, 2001. — 268 стр.
4. Хилтон Д. Студийный портрет. Руководство по классическому портрету / Д. Хилтон. Обнинск: Титул, 1997. — 160 стр.
5. Дыко Л.П. Основы композиции в фотографии / Л.П. Дыко. — М.: Высшая школа, 1988. — 176 стр.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.