

Конспекты лекций (тезисы)

Тема 1. Фотография-светопись. История фотографии; современные тенденции развития фотографии, классики мировой фотографии.

Короткое содержание: История фотографии: камера-обскура, гелиография, дагерротипия, калотипия, диапозитив.

История фотожурналистики. 1839 г. – открытие фотографии (“светописи”) на серебряной пластинке (дагерротипия) и на светочувствительной бумаге (калотипия). Первооткрыватели фотографии – Ж. Ньепс, Л. Дагер, Ф. Тальбот. Видовая фотосъемка географов и этнографов. Англичанин Ф. Фрит и его коллеги. Индивидуальные и групповые фотопортреты, снятые в частных, бытовых целях, как научное и документальное свидетельство эпохи. Всемирная выставка 1851 г.: фотография в отделе “Философские инструменты, 1862 г. – в отделе “Машиностроение”. Российская и сибирская фотожурналистика – И. Гамель, А. Греков, С. Левицкий, А. Деньер, М. Дмитриев, Е. Буринский, И. Болдырев, С. Лобовиков. Фотография и изобразительное искусство: общие и отличительные принципы и черты. Реальное и идеальное, субъективное и объективное – споры о мере их соотношения в произведениях изобразительного искусства. Известные фотокорреспонденты. СМИ, рассказывающие о фотографии: «Фотографический вестник», «Фотограф-любитель», «Вестник фотографии» и др.

Тема 2. Изобразительные средства фотографии.

Короткое содержание: План: общий, средний, крупный; деталь. Кадрирование. Ракурс; точка съемки.

Сочетание слова и изображения. Родовая сущность технических визуальных форм творчества – фотографии, кино и телевидения, их отличие от родовой сущности изобразительного искусства и литературы. Использование кадра как рамки или одной сцены. Новая техника образного творчества, его психология, культура художественного мышления. Преимущество фотокадра и документальных кино- и видеокдра перед художественным изображением и литературным текстом: одновременное изображение действительности, содействие ее восприятию, документирование и сохранение действительности в драматизме и поэтичности, воплощение и запечатление этого восприятия. “Кадро-слово”, его публицистический и художественный эффект. Фотожурналистика как союз изображения и слова. Три направления журналистики в аспекте соединения слова с изображением: материалы, готовящиеся журналистом, творческой группой (от текста создается фоторепортаж, фотоочерк, политический комментарий); материалы, когда текст подверстывается под готовые фотографии, поступившие в редакцию от информационных агентств или отдельных фотожурналистов; тематические подборки фотографий под готовящиеся публикации. Использование текста как вербального знака непосредственно в плоскости кадра. Зависимость результативности вербально-визуальной коммуникации от творческого подхода к сочетанию слова и изображения. Оперирование в фотожурналистике светом, цветом, рисунком, словами.

Изобразительные и выразительные средства. Понятие картинной (изобразительной) плоскости и “рамки” кадра, композиции и линейной композиции. Возможности кадрирования. Картинная плоскость как материальное пространство (прямоугольник видоискателя и бумаги), в пределах которого скомпонованы портрет, пейзаж, жанровая сцена. Кадр как пространство, ограниченное прямоугольной рамкой

матового стекла или видоискателя фотоаппарата. Кадр как плоскость снимка, пространство, включенное в его рамку. “Рамка” кадра, “поле кадра”, “кадровое пространство”, “кадрирование”. Выбор фотографом темы и объекта для съемки, обозначение главного центра события, расположение его в рамке кадра. Фотоснимок как фотокартина, созданная с помощью объектива и света на картинной плоскости. Композиция, линейная композиция, прямая и обратная перспектива, роль линии и рисунка, света и цвета. Композиция кадра как основополагающая формальная характеристика фотоснимка. Включение в композицию снимка трех композиционных структур: линейной, тональной и цветовой. Требование законченности фотографического отображения действительности с точки зрения линейного, светового и тонального строя. Распределение линейных, световых и цветовых масс в рамке кадра: организацией объекта в пространстве кадра, выбором точки съемки перед ее объектом.

Понятие общего, среднего и крупного плана. Роль точки съемки и ракурса. Выбор точки съемки в оперативной фотожурналистике как способ композиционного решения. Выбор места для установки фотоаппарата и его положения по отношению к объекту. Определение положения точки в пространстве тремя координатами: удаленность от объекта; высота установки фотоаппарата; направление съемки (смещение по горизонтали, вертикали и диагонали). Понятия крупности плана и ракурса как центральные в композиционном решении фотоизображения. Общие, средние и крупные планы. Сверхкрупный план и ракурс: высота точки съемки и направленность объектива относительно оси координат. Общее правило съемки с нормальных точек зрения. Верхние и нижние точки съемки. Выразительные возможности применения названных технических приемов, приводящих к новой художественной реальности.

Световой, цветовой и тональный рисунок в фотографии. Свет как главное изобразительное средство фототворчества. Интенсивность, направленность, насыщенность света и эмоционально-образное качество фотоснимка. Режимная съемка. Выбор направления и точки съемки по отношению к вектору основного светового потока. Эффект освещения при съемке с осветительными приборами. Реалистическая и формотворческая тенденции в получении наибольшей выразительности кадра. Тональный рисунок изображения. Колорит как согласованность цветов и их оттенков, которая выражается в живописности и красочности цветовых сочетаний.

Тема 3. Композиция. Перспектива. Ритм. Авторские решения.

Короткое содержание: Золотое сечение. Правило третей. Диагональное золотое сечение. Правило диагоналей. Композиционный центр. Равновесие.

Фотокомпозиция. Композицией называют объединение отдельных элементов изображения в единое художественное целое, выразительной раскрывающее идею произведения. В каждой фотографии должен присутствовать единый композиционный центр, фокусирующий внимание читателей. Многим снимкам свойственно размещение центра изображения по правилу золотого сечения. Согласно ему сюжетный центр композиции должен разделять плоскость на две части в пропорции 3:5. В зависимости от объекта композиционно важными оказываются в одних случаях очертания предметов, образующие линейный строй снимка, в других – цветовые сочетания, в третьих – эффекты освещения.

Основные задачи композиции:

- выразительно изображать характерные черты объекта путем создания акцентов, цветовых и световых контрастов,
- достоверно отражать конкретное событие или сюжет путем выявления объемной формы и фактуры поверхности предметов,

– заинтересовать зрителя, привлечь его внимание изобразительными приемами, мастерством их исполнения.

Основное правило композиции: ни одна часть снимка не должна «выпадать», все изображаемое в рамках кадра должно рассматриваться взаимосвязанно.

Смысл композиции состоит в том, чтобы рассматривание снимка, с одной стороны, доставляло эстетическое удовольствие, а с другой – не требовало особых усилий. Необходимо располагать предметы на снимке таким образом, чтобы глаз, охватывая все его элементы, безошибочно выделял при этом сюжетно важные детали. В основном правильная композиция достигается грамотным расположением предметов относительно друг друга, их логической связью, а также теми невидимыми линиями, которые как бы объединяют изобразительные предметы кадра. Определенную роль здесь играют свет и тени. Следует помнить, что в первую очередь взгляд привлекают светлые участки снимка. Поэтому желательно, чтобы внешние края кадра были темнее, чем его центральная часть.

Композиция снимка может быть *уравновешенной и неуравновешенной*. Композиция считается уравновешенной, если цветовые и тональные элементы правой части кадра сопоставимы с цветовым и тональными элементами левой части. Причем эти участки должны быть одинаковыми по насыщенности и площади. Или же большие по площади участки должны быть уравновешены двумя или тремя участками меньшей площади в другой половине кадра.

Следует отметить, что предметы, расположенные в правой части кадра, воспринимаются более тяжелыми, чем в левой части. То же самое относится и к цветовым тонам. Например, красный цвет кажется тяжелее голубого.

Композиция может быть *симметричной и асимметричной*. Если сюжетный центр находится в центре кадра, а его правая часть зеркально отображает левую, композиция называется центральной или симметричной. Если сюжетный центр ближе к одному из краев кадра, а его правая часть существенно отличается от левой, композиция называется асимметричной.

Асимметричность изображения используется для передачи динамики события или движения. Симметричная композиция, напротив, подчеркивает статичность изображаемого объекта. Симметричное построение, как правило, упрощает композицию, но вместе с тем четче выявляет главное в изображаемом объекте. Симметрию чаще всего используют при съемке архитектурных сооружений, реже в интерьерах.

Одно из самых действенных правил композиции – **правило одной трети**. Согласно этому правилу, снимок делится на равные части двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. При этом получаются три горизонтальные и три вертикальные полосы одинакового размера, а также четыре точки пересечения линий. Если выбрать угол съемки таким образом, чтобы сюжетно важная часть снимка располагалась вдоль любой из четырех линий, то это даст основу для правильного построения кадра. Если к тому же поместить какой-либо предмет в любую точку пересечения горизонтальных и вертикальных линий, то почти наверняка взгляд будет прикован к снимку.

Ракурс изображения. Ракурс – угол, образуемый оптической осью объектива и изображаемым объектом. Когда снимают снизу вверх, говорят о нижнем ракурсе, а когда сверху вниз – о верхнем ракурсе. При нижнем ракурсе перспектива усиливается – размеры далеко расположенных предметов получаются сильно уменьшенными. При верхнем ракурсе фигуры изображаемых людей получаются укороченными.

Динамика и пространство кадра. Существует негласное правило: в каждом снимке должно присутствовать действие. Если в кадре есть люди, они должны что-то делать, но не позировать для снимка. Выражения лиц, непринужденные жесты людей на снимке создают впечатление живости и неофициальности происходящего.

Таким образом, внутренней динамикой могут обладать многие неподвижные предметы. Если движение направлено слева направо, то предмет следует располагать в левой части кадра и наоборот. Если же вы хотите привлечь внимание к небольшому объекту, находящемуся в одной из точек пересечения линий кадра, то надо поместить в кадр какой-то элемент, который направит взгляд к этому предмету. Скажем, если в точке пересечения находится церковь, то в кадре должна быть дорожка, ведущая к входу, которая к тому же придает снимку динамичность.

Чтобы усилить ощущение скорости, движение объектов изображают слева направо, а чтобы создать ощущение трудности преодоления какого-либо препятствия, движение изображают в обратном направлении – справа налево. Наши глаза привыкли читать слева направо, поэтому и снимок мы непроизвольно разглядываем точно так же. Вот почему смысловой центр кадра лучше располагать в правой его части, чем в левой, поскольку взгляд и объект съемки в этом случае как бы движутся навстречу друг другу.

Соотношение между изобразительными элементами в кадре. Роль второстепенных элементов – служить фоном, не отвлекая взгляд от основного объекта. Следует запомнить, освещенность фона не должна быть выше освещенности лица, фигуры человека, в противном случае велика вероятность того, что на снимке человек будет выглядеть темным силуэтом на светлом фоне.

Важную роль в композиции играют тональные переходы, особенно в черно-белой фотографии. Как правило, светлые участки кажутся большего размера по сравнению с темными. Если на снимке изображены два предмета одинакового размера, но разные по тону, то выделяться будет более светлый, и это может испортить снимок, безупречный в композиционном отношении. С другой стороны, если из двух предметов разного размера более светлым будет меньший по размеру, то эти предметы могут восприниматься как одинаково важные в сюжетном отношении, хотя вы намеревались выделить какой-то один.

Роль линий в кадре. Линии могут играть важную роль в композиции снимка, увлекая глаз зрителя в нужном направлении. В пейзажных снимках ведущими линиями, образующими рисунок изображения, являются берега рек, обочины дорог, изгороди, стволы деревьев.

Линии могут придавать фотографии то или иное настроение. Так, в пейзажах в основном преобладают прямые горизонтальные линии, которые вызывают чувство покоя и простора. Вертикальные линии создают ощущение высоты, при этом они могут создать и ощущение беспокойства. Диагональные линии придают снимку динамику, создают ощущение скорости. Изогнутые линии обладают изяществом, взгляд легче скользит по ним, чем по прямым. Округлые очертания холмов, изгибы рек могут играть самостоятельную роль в композиции снимка.

Для придания снимку глубины и передачи масштабов предметов необходимо использовать сочетание разных планов: заднего и переднего.

Композиция и цвет. В зависимости от цвета разные предметы могут контрастировать или гармонизировать с другими предметами. Дополнительным или контрастным цветом красного является сине-зеленый (голубой), синего – желтый, зеленого – пурпурно-

красный. С красным цветом гармонирует оранжевый и пурпурно-красный, в меньшей степени желтый и пурпурный. С зеленым – голубой, синий, желтый, желто-зеленый, с синим – голубой, пурпурно-синий, зеленый, пурпурный. (См. цветовое кольцо). Пример, зеленая лужайка, покрытая цветами. Если цветы будут красного цвета, то есть контрастного к зеленому, то они создадут практически объемную картинку, сильно выделяясь на фоне травы. Если цветы будут желтыми (цвет гармоничный зеленому), то изображение будет выглядеть плоским.

Необходимо помнить, что все оттенки красного, иными словами, красная часть спектра, за счет большей длины волны кажутся на снимках выступающими вперед, тогда как цвета фиолетовой части спектра (меньшая длина волны) отступают на задний план.

Тема 4. Виды фотоаппаратов.

Короткое содержание: Разновидность объективов; фиксы и зумы; фокусное расстояние; телевики, рыбий глаз и макрообъективы. Светосила. Глубина резкости. Боке.

Фотографическая техника и правила ее эксплуатации. *Фотографическая аппаратура.* Общая классификация фотоаппарата. Шкальные, дальномерные и зеркальные фотоаппараты. Принцип действия центральных и шторно-щелевых затворов. Искажения, возникающие при работе затворов. Скорость срабатывания затвора. Базовая выдержка.

Малоформатная, среднеформатная и специальная фотоаппаратура. Обзор отечественной и импортной фотоаппаратуры. Любительская фотоаппаратура. Компакт-камеры. Правила ухода, хранения и эксплуатации аппаратуры.

Лабораторное оборудование. Фотоувеличители. Универсальные увеличители. Увеличители для цветной фотопечати. Фотореле, цветоанализаторы. Оборудование для обработки негативных и позитивных материалов.

Фотографическая оптика. Основные характеристики. Виды оптических систем. Аберрации и их исправление. Классификация объективов. Угол зрения и фокусное расстояние. Гиперфокальное расстояние и глубина резкости. Диафрагма. Шкала глубины резкости. Разрешающая способность объектива. Частотно-контрастная характеристика. Просветление объективов. Уход за объективами. Вспомогательная аппаратура и принадлежности: фотовспышки, штативы, экспонометры, бленды, светофильтры, насадки, кофры.

Тема 5. Настройки фотоаппарата.

Короткое содержание: Выдержка. Диафрагма. Экспозиция. Светочувствительность (ИСО). Баланс белого. Динамический диапазон матрицы фотоаппарата.

Тема 6. Жанры в фотографии. Фотожурналистика. Уличная фотография.

Короткое содержание: Фоторепортаж, фотокорреспонденция, фотоиллюстрация, фотозарисовка, фотоотчет, фотоочерк, фотоколлаж, фотомонтаж.

Жанры фотожурналистики. Жанры фотожурналистики с точки зрения способа фиксации материалов действительности, соотношения в них ценностных и количественных параметров информации: информационные, аналитические и художественно-публицистические.

Информационно-публицистические жанры (фотоинформация, фотозаметка, фотоотчет, фоторепортаж, фотоиллюстрация). Фотоинформация, фоторепортаж, фотокорреспонденция, фотоиллюстрация, фотозаметка как способы структурной организации сообщения (коммуникативного действия), позволяющие дать наглядное представление о событии, факте, явлении и с помощью минимального текста сформулировать их суть. Различие жанров по конкретному назначению, по целевому и ценностному использованию зрителем заложенной в них информации.

Фотоинформация как наиболее оперативная форма отображения положительных и отрицательных сторон действительности. Единичный факт как основа фотоинформации. Разновидности фотоинформации: некомментируемая, комментируемая и развернутая. Фоторепортаж как развернутое коммуникативное действие, направленное коммуникатором (фоторепортером, журналистами, органом СМИ) на зрителя и читателя с целью освещения многосоставного события. Требования к фоторепортажу: фабула, четко очерченные пространственные и временные координаты изображения. Разновидности жанра: хроникальный фоторепортаж, фоторепортаж-отчет, фоторепортаж с оценочным началом. Фотокорреспонденция: осмысливание сложившегося положения дел в ходе тех или иных событий и явлений действительности, подводится результат определенных действий, дается их оценка и возможный прогноз. Фотоиллюстрация как вторичный по отношению к тексту визуальный жанр отображения действительности, дающий ее зримый образ на момент осуществления вербального коммуникативного действия.

Художественно-публицистические жанры. Типологические признаки, особенности изобразительных и выразительных средств. Фотозарисовка, фотоочерк, фотопортрет, фотоплакат, фотосериал, фотомонтаж, фотоколлаж. Фотозарисовка как предтеча фоторепортажа. Фотографии нижегородца М.Дмитриева: быт бурлаков, босяков, странников, крестьян. Передача настроения в снимке. Отображение драмы жизни лирическими, мелодраматическими, комедийными средствами. Разновидности фотозарисовок: лирические, пейзажные, информационно-познавательные. Фотоочерк как жанр фотожурналистики, отличающийся пристальным вниманием к человеку, “очерчивающий” основные этапы его судьбы, круг встающих перед ним проблем. Разновидности фотоочерка как жанра: портретный, проблемный и путевой. Многокадровый изобразительный ряд как типологическая общность фоторепортажа и фотоочерка. Фотомонтаж, фотоплакат и фотоколлаж: жанры фотожурналистики, соединяющие в одном кадре несколько сюжетов с целью достижения художественного и пропагандистского эффекта. Фотомонтаж: исполнение сюжетов фотоспособом, фотоколлаж и фотоплакат – синтетическим изобразительным способом, с помощью рисунка, компьютерной графики. Синтетизм фотомонтажа, фотоколлажа и фотоплаката: активная работа визуального изображения и емкого, экспрессивного вербального текста. Основные этапы современного “знакового” мышления фотохудожников и дизайнеров электронной верстки, создателей печатной и электронной рекламы.

Декоративно-прикладные жанры: пейзаж, этюд, натюрморт, портрет, репортажный снимок; их журналистическая классификация: пейзаж, этюд, фотозарисовка, репортажный снимок, портрет. Фотография как самоценный эстетический объект и как иллюстрация к слову. Фотоснимок как наглядное пособие, неопровержимое доказательство, улика, наконец, яркое пятно, призванное расцветить полосу. Доверие к подлинности человеческого в человеке. Ставка “качественных” изданий на визуальную коммуникацию. “Западный” стиль оформления полос. Роль фотографии: открытие полосы, всего номера газеты и журнала, постановка в центр статьи или очерка, усиление впечатления от текстовых колонок. Натюрморт как “чистый” декоративно-прикладной жанр. “Фотографический андеграунд”.

Примеры фотоизобразительного оформления периодических изданий в разных его стилях (реализм, романтизм, модернизм, эклектика, приемы буржуазной массовой культуры - кич, поп-арт, молодежной контркультуры и т.д.) и разных жанрах.

Практическая фотосъемка. Основные приемы фотографирования. Правила работы с рук и со штатива. Повороты фотографа с камерой. Ракурсная съемка и съемка движущихся объектов. Применение сменной оптики.

Съемка пейзажа. Задачи, правила и приемы. Выбор оптики и светофильтра. Перспектива пейзажа. Линейная, тональная перспектива. Архитектурная съемка. Съемка панорам. Фотосъемка пейзажа. Использование штатива. Тросик спуска. Применение поляризационных фильтров (устраняют блики от отражающих поверхностей и делают цвета более насыщенными). Боковое или задне-боковое освещение (тени хорошо подчеркивают структуру ландшафта). Учет времени суток и факторов погоды (снимки перед заходом или после восхода солнца). Светофильтры. Правило золотого сечения.

Портретная съемка. Способы размещения в кадре человека. Съемка дома. Съемка на улице. Съемка в студии. Освещение. Эффект «красных глаз». Размещение в кадре.

Освещение. Техника освещения. Блики. Тень. Полутень. Рефлекс. Свет (направленный, рассеянный, комбинированный, общий, рисующий, моделирующий, фоновый). Световое оборудование. Установка источников света. Управление цветом.

Репортажная съемка. Виды фотографического репортажа. Съемка официальных мероприятий, массовых собраний и манифестаций. Производственный репортаж. Индивидуальная репортажная съемка. Приемы репортажной работы, репортерский стиль.

Спортивная, театральная, концертная съемка. Съемка «скрытой» камерой. Жанровая съемка. Техническая съемка. Репродуцирование. Понятие о фотомонтаже.

Съемка натюрмортов. Световое и колористическое решение, тональность, композиционные приемы. Освещение. При фотографировании фарфора может быть использован белый или черный фон. Основа тонального построения изображения - контраст между светлой посудой и неконкретным темным фоном. Для четкой обрисовки контуров сервиза можно использовать задне-боковой верхний свет, а спереди предметы осветить источниками рассеянного света.

Тема 7. Студийная фотография.

Короткое содержание: Виды света (рисующий, заполняющий, контровой, фоновый, моделирующий). Световые схемы.

Тема 8. Студийное оборудование.

Короткое содержание: Софтбоксы, зонты, рефлекторы, тубусы, насадки, синхронизатор. Экспонометр и экспозиционные измерения.

Тема 9. Обработка цифрового изображения. Работа в программе Photoshop.

Короткое содержание: Установление размера фотографий; коррекция экспозиции и цветов, работа со слоями, методы ретуширования кожи, увеличение резкости изображения. RAW-конвертер.