

Тезисный план-конспект

Раздел 1. Содержание курса «Фотокомпозиция». Основные законы фотокомпозиции.

Тема 1.1. Содержание и цель курса «Фотокомпозиция». Основные законы, правила, приемы и средства композиции.

Вступительная беседа. Содержание и цель курса «Фотокомпозиция».

Предмет «Композиция» в живописи и предмет «Фотокомпозиция», их различия и сходства. О задачах дисциплины «Фотокомпозиции» и единстве законов композиции в изобразительном и других видах искусства.

Определение «композиция». С латинского composition - соподчинение, составление, соединение частей в одно целое в определенном порядке, соотношение сторон и поверхностей, которые составляют определенную форму.

Значение и сущность основных правил, приемов и средств композиции.

Правила композиции:

- ритм;
- сюжетно-композиционный центр;
- симметрия, асимметрия;
- о параллельности в композиции;
- расположение главного на втором плане;
- о восприятии объектов изображения;
- о портретном изображении головы и фигуры.

Приемы композиции:

- передача впечатления монументальности;
- о пространстве;
- горизонтали и вертикали;
- диагональные направления.

Средства композиции:

- линии;
- пятно (тональная и цветная);
- линейная перспектива;
- светотень;
- цвет;
- воздушная и цветная перспектива.

Тема 1.2. Законы фотокомпозиции.

Закон целостности

Согласно этому закону, невозможно удалить из фотоизображения или добавить в него какие-то элементы без ущерба для первоначального замысла, также невозможно свести целостность фотоснимка к простой, механической сумме его элементов. Любая замена, изъятие объектов, перемещение или добавление их приведет к изменению замысла, нарушению задуманной композиции фотоснимку.

Закон типизации

Каждый фотоснимок должен быть типичным, т.е. легко узнаваемым, должен отображать типичные признаки запечатленных объектов и обстоятельств действия.

Закон контрастов

Закон контрастов - частный случай философского закона единства и борьбы противоположностей. Фотоснимок в большинстве случаев получится удачным, если при его композиционном построении используется какой-либо контраст, например:

- световой (светлое - темное) ;
- цветовой (красное - синее)
- психологический (веселый — печальный) ; -
- физического состояния (расслабленности — напряженности);
- положение в пространстве (вертикальное - горизонтальное);
- части и целого;
- фона и предмета.

Закон новизны

Согласно этому закону каждый снимок должен нести некоторую информационную новизну по форме и содержанию. Недаром существует поговорка «Новое - это хорошо забытое старое». Требование к обязательному наличию новизны в фотоизображении может относиться к репортажной фотографии, хотя для людей, изображенных на таких снимках, прошедшее событие уже не ново. Те авторы, которые «законом новизны» стремятся объяснить что-то непонятное в своих работах, просто не придерживаются законам целостности и типизации и самого понятия «композиция».

Тема 1.3. Представление о фотоснимке как о картине.

Направление фотоискусства «картинная фотография».

Представление о фотоснимке как о художественной картине.

«Кадр» - пространство, ограниченное прямоугольной рамкой. Что такое «Рамка кадра», «Поле кадра», «Кадровое пространство». Что значит «кадрировать» изображение, устанавливать определенные границы кадра. Определение «картинная плоскость» - плоскость, на которой нарисовано изображение. Представление о снимке как о фотографической картине. Объект съемки и проблемы его изображения на снимке. Специфические

особенности искусства фотографии. Определенные ограничения в фотоискусстве при создании фотографии. Методика работы фотографа. Документальность - одна из наиболее сильных сторон фотографии. Фотографическое воспроизведение действительности. Трех мерность фотографии. Два измерения картинной плоскости - высота и ширина. Глубина пространства. Создание иллюзии пространства, объемов, рельефов, фактур. «Эффект присутствия». Аккомодация, адаптация глаза. Бинокулярность зрения.

Раздел 2. Свет и тень как основные средства изображения объема на плоскости.

Тема 2.1. Композиционная задача освещения в фотографии.

Задачи освещения в фотоизображении:

1. Техническая задача.
2. Изобразительная задача освещения в фотоизображении.
3. Композиционная задача освещения.

Цель - создание и использование такого светового решения, которое поможет дать углубленную характеристику снимка, способную раскрыть содержание снимка. Методика работы фотографа: наблюдательность; умение оценивать возникающий световой эффект; выбор нужного эффекта из разнообразия естественных явлений. «Эффект освещения» и «Эффектный свет».

Выбранный эффект отвечает содержанию снимка и был использован для раскрытия содержания кадра. Решение проблем заполнения картинной плоскости. Главный объект изображения, доминанта в кадре. Световой рисунок, как дополнительные элементы на картинной плоскости. Световой рисунок кадра должен стремиться к выразительности, живописности или графической структуре кадра, которая поражает зрителя и приносит эстетичное удовлетворение.

Тема 2.2. Светотеневой рисунок изображения.

Впечатлительная светотень - результат действия направленного света, «рисующего» и «ведущего». Правильное положение устройства направленного света лепит объемно-пластическую форму лица, создает необходимый изобразительный акцент на сюжетном центре портретной композиции.

Рассеянный (заполняющий) свет идет, как дополнение к направленному свету.

Эффекты освещения реальной действительности беспредельно разнообразны (дневное солнечное освещение, «свет неба», разнообразное суточное освещение в течении дня и многие др.). Использование двух источников света. Работа их во взаимосвязи при создании светотеневого рисунка изображения. В зависимости от места нахождения устройства рассеянного света и направленного, тональная гамма теней различная. «Световой баланс» или «баланс освещения» - нахождение ищущего контраста светотени не только в технических параметрах, но и в изобразительном, художественном значении. Соблюдение технических норм при создании светотеневого рисунка. Расчет экспозиции. Уровень подсветки теней, который обеспечивает их достаточную проработку.

Тема 2.3. Светотональный рисунок изображения.

Светотональный рисунок изображения. Изображение рисуемое только мягкими тональными переходами. Схема света при создании светотонального рисунка изображения. Объемы форм, полученные за счет тонкой градации тонов, численность мягких и нежных тональных переходов.

Требования к технической съемке:

- точный экспозиционный расчет;
- осветительный прибор используется с рассеянным фильтром, возможная дополнительная подсветка, отражатели;
- освещение фона должно быть в том же ключе, который используется при освещении модели, соотношение плотности тонов к тональным переходам.

Светотональный рисунок на натуре возникает в пасмурный, дождливый и туманный день, в сумерки, солнечный день при плотной облачности.

Раздел 3. Цвет в фотоискусстве.

Тема 3.1. Тональное решение снимка

Цвет и тень объекта формируют тональный рисунок снимку. Освещение изменяет тональную картину. Тональность снимка зависит от соотношений освещенных и теневых участков кадра. Способ изменения тональной структуры кадра - применение светофильтров. Тональность снимка зависит от технической оснащённости фотографа. От степени коррекции объектива можно получить снимки с жестким, нормальным и мягким оптическим рисунком, разные тональные переходы. Насадки на

объектив используют для размывания контура фигур и предметов, смягчает контрасты, освещают тени - фото изображения приобретают мягкий карандашный рисунок, эффект пастельной картины. Экспозиционный расчет - увеличение экспозиции и повышение плотности, оказывает содействие созданию светлой тональности. При высоких контрастах освещения – экспонирование проводится по яркости света или по теням. В обычных условиях - по суммарному значению. Необходимо учитывать характеристики настройки цифрового фотоаппарата или фотографического материала. Определенные тональные эффекты дает процесс обработки негатива и позитива или настройки фотоаппарата (светлая и темная тональность изображения).

Тема 3.2. Тон и его роль в общей композиции кадра.

Тон - основной элемент формирования изображения. Линия - граница раздела двух соседних тонов. Линия как элемент изображения, образованная от тона. С помощью тона и линии оттачивается изобразительная форма снимку, через которую выражается его содержание. Тон вместе с линией и светом активно принимают участие в разработке композиционной картины снимку. Снимок «хорошо собранный в тоне», является законченным колористическим решением. Тональная перспектива - важнейшая составляющая тональной композиции кадра. «Тональная перспектива» синоним «воздушная перспектива». Воздушная перспектива - ощущение отдаленности, иллюзии глубины, третьего измерения объекта съемки. Закономерности тональной и воздушной перспективы. Первые исследования закономерностей воздушной перспективы провел Леонардо да Винчи. При отсутствии воздушной перспективы - используют перспективу тонов. Затемнение переднего плана в сопоставлении со светлой глубиной дает необходимую пространственность.

Тема 3.3. Колорит фотоизображения, как изобразительные средства композиции.

Выразительность одного цвета немислима в отрыве от всей цветной композиции снимка. Впечатление, полученное от цвета, всегда зависит от соседства, площади и форм других цветовых пятен, а отдельный цвет воспринимается лишь в ограниченном комплексе всех элементов композиции. Тема, идея, сюжет, композиция является первоосновой для замысла колорита снимка. Выразительный снимок отображает «художественность» освещение, создает

фотоизображение в определенной тональности. Под цветовыми соотношениями понимают: - колорит, - насыщенность; - яркость. Колорит служит одним из важнейших средств эстетичной, эмоциональной выразительности, одним из компонентов художественного образа. Колорит- система цветовых объединений в произведениях изобразительного искусства. Колорит - это композиция цвета. Знание психологии цвета - результат хорошей фотографии. Подсознательное реагирование на цвета (сильные и слабые, трудные и легкие и т.д). Колорит теплый и холодный. Общие, характерные моменты восприятия цвета. Семь основных правил работы с цветом. Выбор направления света. Изменение точки зрения. Доминирующий цвет. Цветовой акцент. Цветовой контраст. Цветовая гармония.

Раздел 4.Использование композиционных элементов формы в композиционной организации кадра.

Тема 4.1. Изобразительные средства фотографии.

Системы изобразительных средств фотографии. Линейная композиция снимка - это вся архитектоника снимка. Ход и ритм основных композиционных линий; направление движения в кадре, его мысленная линия; очерчивание и формы светотени; перспектива изображения. Свет, световой рисунок, найденный в природе или специально построенный с помощью освещающих устройств, примененных при фотосъемке. Световое решение снимка при натуральных съемках зависит от выбора характера освещения и изменяется в зависимости от времени пор. При съемке с осветительными приборами и устройствами эффект освещения специально создается фотографом. Тональный рисунок - составление ахроматических тонов разной плотности. Тон приводится в определенную систему и снимок приобретает четкость, тональную стройность, поэтичность. Колорит фотоизображения - взаимосвязь всех цветных элементов картины, согласованность цветов и их оттенков. Технические средства, с их помощью выходят технически грамотные снимки, резкие по оптическому рисунку, правильно проэкспонированные, с проработанными светами и тенями и прочие.

Тема 4.2. Определение «крупности плана» в фотографии.

Точка съемки определяет размещение в кадре элементов композиции, их взаимосвязь, проекцию на определенные частицы фона.

Три координаты положения всякой точки в пространстве:

- отдаленность от объекта;
- высота установки фотоаппарата;
- направление съемки.

Выбор крупности плана формирует кадр и является основой будущей композиции картины изображения. С приближением точки съемки к объекту отношения расстояния к переднему и дальнему планам растут. Фокусное расстояние объектива влияет на перспективу фото изображения; через расстояние между точкой съемки и изображенным объектом. Общий план - кадр, снятый из отдаленной точки, охватывает значительное пространство и показывает объект съемки в целом, его общий вид. Средний план - показывает объект с более близкого расстояния, в более крупном масштабе, приближает зрителя к действию и потому способен останавливать его внимание на конкретном человеке или на определенном моменте действия.

Крупный план - очерчивает малое пространство. В портретной съемке разрешает детально воссоздать черты человека, его индивидуальность. Лицо со всем богатством мимики, раскрыть внутреннюю сущность, психологию, душевный мир человека. Сверх крупный (фрагмент) - ограничение рамкой кадра малого изображения пространства. В кадре остается отдельный элемент объекта съемки (деталь) - фрагмент, на который автор снимка хочет обратить внимание зрителя как на кое-что существенно важное.

Тема 4.3. Высота точки съемки и определение «ракурс».

Одна из самых распространённых точек съемки - установка фотоаппарата на уровне глаз человека. Нормальная по высоте точка съемки. Верхняя точка съемки. При верхней точке - предметы проектируются на фон земли, как бы прижатые к земле, приниженные. Оказывает содействие выразительному показу широкого пространства и выявлению расположения фигур и предметов в пространстве. Нижняя точка съемки. При этой точке линия горизонта опускается, изменяется обычное сопоставление предметов ближнего и далекого планов. Ракурс - точки съемки верхние или нижние одновременно близкие к объективу съемки дают особый перспективный рисунок кадра, необыкновенную перспективу. Ракурсные съемки отличаются подчеркнутыми направлениями вертикалей, ярко выраженными перспективными сокращениями, укорочением вертикальных линий.

Ракурс обнаруживает характерные особенности изображения, скрытые от глаза человека.

Тема 4.4. Направление основных композиционных линий.

Третьей координатой точки съемки в пространстве есть направления. Фронтальная композиция при съемки из центральной точки, главная ось фотографируемых предметов совпадает с центральной осью всей фотографической картины и с направлением оптической оси объектива. Особенности: потеря глубины пространства и объемной формы, статичность изображения и монументальность, отсутствие линий, направленных к боковым точкам. Диагональная композиция кадра. Сугубо подчеркнутая направленность снимка, главные линии преклонные, неустойчивые и диагональные. Эффект динамичности и движения. Эффект присутствия между зрителем и автором произведения. Перспективное искривление - особый взгляд на предмет. Линейная перспектива - одна из изобразительных задач связанная с необходимостью убедительно передавать трех мерный реальный мир с его пространством, объемами, рельефами, фактурами на двухмерной плоскости картины. Закономерности линейной перспективы, которые лежат в основе передачи пространства на плоскости снимку:

- фигуры и предметы, которые имеют одинаковые размеры, кажутся нам меньшими, чем дальше от нас они находятся;
- параллельные линии, направленные от переднего плана вдаль, находят старание сойтись в одной точке, которая находится в беспредельности.
- линии в таких проекциях на снимке сокращаются в размерах, кажутся более короткими, чем они есть в действительности.

Тема 4.5. Принципы равновесия при заполнении картинной плоскости.

«Композиционное равновесие» - выразительность и завершенность снимка. Законы равновесия масс, как законы зрительного восприятия. «Зрительное равновесие» - правильно найденное фотографом соотношение правой и левой частей кадра, верха и низа, который дает ощущение гармонии картины, стойкости, композиционной стройности картины. Центральное размещение в кадре главного объекту изображения - один из простейших способов достижения устойчивого равновесия картины. Расположение главного объекта изображения точно в геометрическом центре кадра приводит к

примитивной линейной картине. Уравновешенная центральная композиция - устойчивая, статичная. В разработке кадра принимают участие многообразные, важные по смыслу и по композиции материала. Важные все моменты: характер освещения, глубина пространства, переданная воздушной перспективой, отблески, тени. Традиционный прием приведение картины кадра в равновесии: пустой участок кадра заполняется материалом, важным по смыслу и по живностью структуры. Симметричная композиция - правая и левая часть картины тождественные, рисунок изображения одинаковый, качественно и количественно. Использование центральной точки съемки, совпадение оптической оси объективу с центральной осью объекта съемки. Мотивом для равновесной композиции служит развивающее в кадре движение. Не заполненность кадра получает свой смысл и значение. Композиционное равновесие по вертикали и в горизонтальном направлении. Сопоставление верхней и нижней частей картины. Решение композиционного равновесия: свет, характер световой картины кадра, форма световых масс, раскладка падающих теней. Неуравновешенные композиции применяются при съемках динамических сюжетов.

Тема 4.6. Ритмический рисунок кадра.

Ритмический рисунок изображения - закономерное присутствие композиционных элементов, их повторяемость через определенные промежутки, порядок их соединения. Ритм - элемент общей композиции снимка, с помощью которого достигается ясность формы, оригинальность воплощения темы. В искусство ритм пришел из реальной окружающей нас жизни. Ритм, увиденный в жизни, ложится в основу его композиционной картины и превращается в ритм линий, существующих топов, выявленных и сформированных с помощью изобразительных и технических средств фотоискусства. К ритмическим расположениям элементов относятся снимки с четко выступающей изобразительной структурой, выразительным делением пространства кадра на равные, подобные или похожие сюжетные, линейные и тональные элементы.

Тема 4.7. Смысловый и изобразительный центр кадра.

Композиционный рисунок ведет свое начало от его смыслового центра. Творческие приемы и изобразительные средства для раскрытия сюжета. Содержание и творческий замысел фотохудожника. Несформированность кадра из-за равнозначности всех его частей. Отсутствие главного звена,

которое должна стать ключевой и в смысловому и в изобразительном отношении. Главные приемы с помощью которых фотограф получает акцент:

- сознательный «выбор кадра»;
- результат хорошего размещения главного сюжетного мотива центральной части картинной плоскости, которая притягивает внимание зрителя;
- правильный выбор крупности плана;
- формат снимку, частные случаи кадрирования снимка;
- использование кривых линий;
- круг и овал;
- масштаба изображения фигур и предметов;
- тональная организация кадра;
- соотношение тонов, образующих рисунок основного объекта и второстепенного;
- сопоставление объекта и фона по мере резкости и тональному контрасту;
- свет и световой рисунок кадра.

Раздел 5. Типы композиционных строений.

Тема 5.1. Центральная композиция.

Объект в геометрическом центре кадра, где сосредоточенное внимание зрителя. Центральная композиция уравновешена, стойка, статическая. «Равновесие» (зрительное) имеется в виду найденное фотографом соотношение правой и левой частей кадра, его верха и низа, который дает ощущение стойкости и гармонии. Особенность центральной композиции - статичность. Объекты, размещенные в центре кадра выглядят статическими. Центральная композиция чаще используется в жанре портрета. При определенном положении корпусе модели, разворот главы, направление взгляда, а также размещение кистей рук эффект статичности уходит на второй план и возникает иллюзия скрытого движения. Выбирая центральную композицию необходимо точно представлять какую цель преследует автор, чтобы раскрыть сюжет.

Тема 5.2. Симметричная композиция.

Симметрия в искусстве основана на реальной действительности окружающего мира, богатой симметрично устроенными формами. Например, симметрично устроена фигура человека, мотылек, снежинка и много другое.

Тип композиционного построения, в котором левая и правая части или верх и низ тождественные, статические (стойкие). Симметричная композиция обуславливает строгую уравновешенность частей и чаще всего центральную точку съемки. Симметрия может наблюдаться относительно горизонтальной и вертикальной осей, а также относительно диагоналей и вообще относительно чего угодно. Такое построение разрешает достичь впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий. В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по отношению к центральной оси картины. Зеркальное отражение - разновидность симметрии. Абсолютная симметрия выглядит замкнуто и само достаточной, в ней нет намека на дальнейшее развитие. Термин «симметрия» означает «соответствие».

Тема 5.3. Диагональная композиция.

К образованию диагональной композиции приводит сдвиг точки съемки относительно центральной. Это разрешает показать другую сторону предметов, создавая иллюзию объема и выстроить диагональную перспективу. Внутри кадра движение может быть отсутствовать, но подчеркнутая направленность основных линий наполнит кадр динамикой. Считается, что наибольшее впечатление производит одиночная диагональ, находящаяся под углом 45 градусов к нижнему обрезу кадра. Диагональ - не только движение, но и направление движения. Диагональ может «ускорить» движение объекту и «притормозить». Это зависит от расположения диагонали в кадре. Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий. Линейные элементы, например, как направление дороги, водные следы, ограждения и другие направления, установленные по диагонали, по обыкновению делают пейзаж динамичным, чем те, которые расположены горизонтально. Диагонали приняты делить на диагонали движения в перед (прихода) и на зад (отхода), и они добавляют определенное ощущение направления движения в кадре: восходящее и нисходящее. Диагональ прихода имеет высочайшую точку в левой части кадра, и постепенно спускается, такая диагональ ведет взгляд зрителя вглубь кадра. Диагональ отхода, наоборот, имеет высочайшую точку в правой части изображения и отводит взгляд за рамку кадра. Правило диагональное золотое сечения. Создание гармоничной и уравновешенной композиции, предметы нужно помещать не в точках пересечения, а в ячейках, которые образовались.

Граница образована краями кадра играет большую роль в восприятии композиции.

Тема 5.4. Неуравновешенная композиция.

Неуравновешенное композиционное построение создает эффект нестойкости, достигается приемом сдвига основного объекта в одну из сторон кадра, т.е. сюжетно важный элемент, смещенный относительно центра кадра. Для уравновешения композиции, необходимо в противоположной части кадра на втором плане поместить какой-то элемент. Нарушение равновесия вносит в кадр элемент беспокойства, неустойчивости и возникает эффект динамичности изображения. Ощущение динамики, внутреннего движения создается за счет неустойчивых связей между элементами композиции. Динамика подобных связей может быть выявлена объединением резкого и нерезкого в кадре, разностью в масштабных соотношениях между элементами композиции или цветовыми контрастами. Употребление неуравновешенной композиции может быть хорошо продуманным приемом организации кадра, которым фотограф добивается определенного зрительного эффекта, этим приемом автор глубже и полнее выражает содержимое картины, он вполне сознательно отказывается от равновесия для особого выразительного решения определенных смысловых задач. Отсутствие равновесия привлекает и останавливает внимание зрителя.

Раздел 6. Виды композиции за разницей пространства.

Тема 6.1. Фронтальная композиция.

Три вида композиции по разнице пространства:

- фронтальная;
- объемная;
- глубинно-пространственная.

Они связаны друг с другом. В глубинно-пространственной композиции (интерьерное пространство фойе театра) входит и объемная (скульптурное изображение и другие объемные формы) и фронтальная (картины, пано, витрины, стенды и прочие). Объемная композиция состоит из ряда небольших фронтальных, плоскостных элементов

Фронтальная композиция разворачивается перпендикулярно оптической оси объектива, при котором объект съемки располагается анфас. Этот тип композиционного построения напоминает центральную композицию.

Фигуры и предметы видно только с одной стороны, которая ведет к потере объема. Фронтальная композиция характеризуется двухмерный, а иногда небольшой глубиной. Композиция носит плоскостной характер, где глубина

показана иллюзорно. Линейная перспектива выражена слабо, изображение выглядит плоским. За счет тональных переходов планов можно добиться глубины. Основные требования плоскостность, чувство целостности площади, не зависимо от формы плоскости(квадрат, прямоугольник, ромб). Чтобы это выполняло необходимость использовать характер тоновых, цветовых и световых контрастов частей и элементов, а также линий и фактур. Чаще всего фронтальная композиция используется в общих планах. Это может быть: архитектурные ансамбли или пейзаж с натюрмортом.

Тема 6.2. Объемная композиция.

Объемная композиция говорит о форме, которая имеет три измерения, три основные координаты (высота, ширина, глубина) и рассматривает, со всех сторон. Окружающее пространство активно влияет на восприятие объемной композиции. Оно выражается в субъективной и часто временной оценке произведения. Даже форма объема может ощущаться по-разному – в силу созданного образа и влияния окружающего пространства. Поэтому решая определенные композиционные задачи, необходимо учитывать взаимодействие объема со средой, ее пластикой, колоритом, фактурой, освещением и т.д. В объемной композиции, как и в любой другой, действуют те же законы и закономерности, используются те же средства для создания гармоничной композиции. Так, закон равновесия, необходимое условие существования любой композиции, имеет особое значение(симметрия и асимметрия, ритм, целостность, сюжетно –композиционный центр и т.д.

Тема 6.3. Глубинно-пространственная композиция.

Глубинно-пространственная композиция строиться из разных материальных предметов (скульптур, мебели, картин и других элементов обстановки) и пространства (интерьера, открытого пространства) и интервалов между ними. Глубинно-пространственная композиция обладает формами, создающими зрительную глубину. Она воздействует на зрителя не только сочетанием плоскостей, объемов, но и паузами между ними, то есть пространством. Влияние пространства неоспоримо сильнее, чем плоскости или объема. Глубинно-пространственная композиция решает задачи внутреннего пространства – интерьеров: общественных и промышленных сооружений, организация выставок, музейных экспозиций, рекламы. Независимо от вида композиции для создания ее по законам гармонии (закон равновесия, закон единства и соподчинения) необходимо применять средства

гармонии (ритм, контраст, нюанс, пропорции и масштаб) и использовать изобразительные средства (форма, цвет, фактура, освещение).

Раздел 7. Особенности сюжетно - композиционного строения.

Со стороны особенностей сюжетного построения необходимо выделить три группы композиций: однофигурная, двухфигурная и многофигурные композиции. В каждой из этих групп перед фотохудожником возникают со стороны сюжетного построения особые задачи.

Тема 7.1. Однофигурная композиция.

В отличие от портретных композиций однофигурные сюжетные композиции построенные на связи фигуры с событием, действием со средой с предметами, которые определяют действие. Однофигурные композиции всегда содержат внутреннее действие. Однофигурная композиция есть монолог персонажа, его состояние, внутреннее действие. Центром является фигура человека, а все другое фоном, содействующему раскрытию образа постановки. Сюжетная композиция без развернутого сюжета лишена образного действия. Главное в данной однофигурной композиции - это среда в которой находится человек. Важная роль в композиции отводится фону или среде, в котором происходит действие. Окружение героев имеет огромное значение для раскрытия содержания картины. Единство впечатления, целостности композиции можно достичь, если найти необходимые средства для воплощения замысла, в том числе и наиболее типичный интерьер или пейзаж. Каждая деталь должна восприниматься как необходимая, прибавляя что-то новое к развитию замысла автора. Целостность однофигурной композиции зависит от способности фотохудожника подчинить второстепенное главному, от связей всех элементов между собой. При этом необходимо помнить: ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого; части не могут меняться местами без ущерба для целого.

Тема 7.2. Двухфигурная композиция.

В двухфигурной композиции обе фигуры важные, обе привлекают внимание, даже если одна из фигур по смыслу - второстепенная. Поэтому смысловым композиционным узлом в решениях сюжета часто становится своеобразный выразительный характер общения. Композиционных же центров, если фигуры довольно удалены, может быть и два. Если обе фигуры довольно выделены, в цвете или пластике, то они соревнуются одна с другой.

Необходимо выделить «общение - диалог двух фигур». Выделим возможные взаимосвязи двух фигур для зрителя и внешние формы для построения общения с вытекающими отсюда требованиями:

а) Фигуры не находятся между собой в прямом общении. Они не обращены один к другому. Не связанные жестами общения. Но каждая из фигур обращена лицом к зрителю, ориентированная на него. Поэтому читается прежде всего внутренний мир каждого персонажа.

б) Между фигурами - прямое (открытое) общения. Каждая из двух фигур обращена к другой и не ориентирована на зрителя картины.

В двух фигурной композиции на первый план выдвигается проблема взаимодействия фигуры и организация пространства между ними. Изобразительный диалог фигур может опираться на широкую систему аналогий и ассоциаций, которая может подчеркивать введением в композицию дополнительных атрибутов. Тщательная обработка фигур не препятствует выявлению композиционного центра и подчеркивает его за счет контрастности фигур первого и второго планов, а так же за счет введения в композиционное пространство между фигурами деталей, содействующих объединению их общим действием или движением.

Тема 7.3. Многофигурная композиция.

Многофигурные композиции имеют свои задачи, свои формы построения сюжета. Большая часть сюжетных многофигурных композиций соблюдает закон единства действия. Сюжет излагается в многофигурной композиции так, чтобы все фигуры были связаны единым действием. Если же по характеру сюжета в изобразительном изложении должны быть несколько действий, несколько сцен, одно действие должна быть главной и занимать главную часть картины.

Раздел 8. Стилиевое решение фотографического произведения.

Тема 8.1. Авторский стиль в фотографии.

Стиль - это стойкое единство образной системы, выразительных средств, характерная своеобразность тех или других совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника.

Индивидуальный стиль художника, неповторимый, как почерк разрешает нам узнавать работы по совокупности используемых приемов и визуальных

элементов, таких как - перспектива, композиция, палитра, тональное решение, выбор сюжетов и техника выполнения. Отличие фотографии от других видов изобразительного искусства: во-первых, фотограф не имеет возможности «передумать» и изменить что-то в свершившемся им моменте, как это может сделать художник; во-вторых, сам процесс съемки исключает возможность искажения действительности, ведь он не воссоздает действительность с помощью рук, а фиксирует ее с помощью аппарата.

Характеристика безупречного стиля:

- Чувство меры (пример Ги Бурден, который прекрасно балансирует на тонкой грани «чернухи» и высокого искусства);
- Уметь тонко подавать материал;
- Легкость в фотографировании (где законы подчиняются с оттенком иронии по отношению к автору);
- Целостность в фотороботе.

Два этапа творческого процесса:

Первый - подготовительный, в котором творчество можно сравнить с написанием плана выдумывания или киносценария.

Второй - непосредственно фотографический, во время которого лучше не соблюдать строгую последовательность расписанных действий, а прислушаться к внутреннему голосу, который никогда не обманывает.

Известный теоретик искусства Зигфрид Кракауер в своей знаменитой книге «Природа фильма» отметил четыре основные границы фотографической природы стиля:

- Стремление к «не инсценированной действительности. Снимки достоверно фотографические тогда, когда в них ощущается намерение автора воссоздать физическую реальность в том нетронутому виде, в котором она существует кроме него».

- «Склонность подчеркнуть элементы не нарочитого, случайного, неожиданного. Случайные события - лучшая пища для фотоснимков».

- Стремление «передавать ощущение незавершенности, бесконечность. Рамка фотокадра - лишь условные границы; его содержимое связано с содержимым что остался за рамкой». Стремление «передавать ощущение неопределенного содержимого, смысловой неясности». Другими словами, неорганизованность, которая прибавляет снимкам документальный характер.

Существует понятие индивидуальный стиль (т.е. стиль одного художника, поэта, музыканта, фотохудожника) и «большой стиль», т.е. стиль определенной эпохи.

Фотографический стиль, это:

- особая точка зрения, особая позиция, с которой фотограф смотрит и видит мир;
- единство образных форм, присущий конкретному автору, у каждого фотомастера есть определенный подход к действительности, своеобразный отбор из оптически воспринимаемой реальности определенных объектов и предметов.
- кроме своей темы у каждого автора есть и свой способ ее оформления, т.е. свой творческий почерк. В основе понятия «Творческий почерк» лежит однородность, единство творческих особенностей, присущий конкретному автору во многих его работах.

Основные элементы, сопровождающие стиль в фотографии, такие: употребление цвета, композиция, техника съемки, тон, интерпретация темы и много что другое. Образование того или другого стиля навеяно новыми тенденциями и идеями во всяческих сферах жизни. На современном этапе существует несколько стилей: гламуру, поп-арт, ретро, винтажные фото, гранж (гранжи), пи-нап и другие, как не стандартной подход к фотографии. Развитие творческого почерка тесно связаны с развитием лица художника. Можно смело утверждать, что индивидуальный творческий почерк возникает в результате самовыражения автора, т.е. в результате его глубокой духовной и художественной деятельности.

Тема 8.2. Стиль поп-арт в фотоискусстве.

Одним из первых стилей в фото стал поп-арт. Особенно популярный в 1950-60е года в США. В то время поп-арт играл роль авангардного направления в фотоискусстве, отображая и переосмысливая определенные символы и знаки, которые не стали менее актуальными и сегодня. Энди Уорхолл один из главных представителей и в тот же время основатель этого течения, главным стремлением которого было стирание границ между элитарной и массовой культурой. В фотографии данному стилю присуща высокая контрастность, яркость цветов, обтекаемые формы и абстрактность в построении рисунка.

Тема 8.4. Ретро стиль фотографии.

Фотографы, которые работают в ретро стиле стили, концентрируются на съемке сюжетов из предыдущих эпох. Здесь важную роль играет не только сюжет, но и способ съемки, а также качество пленки или цифровое изображение исполнено «под пленку». Таким образом, для получения

качественного ретро-снимка применяют черно-белую фотопленку со сниженной чувствительностью или цифровое изображение добивается аналогичного образа (обработка в ч.б и сепии). Если фотограф решит добавить цвета, то ему придется учитывать тот факт, что они должны включать минимальное число полутонов и быть неяркими, продумать необходимую тональность и колорит изображения, а также подготовить необходимые атрибуты данного стиля.

Тема 8.5. Винтажное фото в фотоискусстве.

Винтажная фотография напоминает ретро стиль, в то же время владея своими уникальными особенностями. Винтаж в любом направлении искусства отличается уникальностью и эксклюзивом, именно поэтому фото, выполненные в подобном стиле, всегда актуальные и никогда не устаревают. Элементы нескольких цветов, которые поблекли, и характерных потертостей сегодня прибавить снимку автор может благодаря использованию разного рода компьютерных редакторов.

Тема 8.6. Гранж (гранжи), как не стандартный подход к фотографии.

В 1980-1990х годах, с развитием рок-музыканта, в фотографии появляется новый стиль гранж или грандж. Снимки, выполненные в этом стиле отличаются нарочито «грязным изображением окружающего пространства» и могут передавать не всегда приятные, изуродованные образы. Обязательным здесь есть использование приглушенных цветов, «грязных» текстур и рваных, как бы не законченных, изображений. ». Характеристики стиля. Эклетика, другими словами, сочетание несочетаемых вещей. Стиль гранж отдает предпочтение комфорту, нежели красивому образу. Неопрятность и небрежность. Данный стиль приветствует дыры и заплатки, стрелки на колготках и многое другое в этом направлении. Многослойность. Люди, которые предпочитают этот стиль, носят несколько слоев одежды. Обувь. Макияж. Прическа. Приглушенные цвета, «грязные» текстуры и рваные, как бы не законченные, изображения. Человек, выбирающий для себя этот стиль, должен быть внутренне совершенно свободен от мнения общества и его рамок.

