

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Для планомерного профессионального обучения по дисциплине «Художественный фотопортрет» важно, чтобы студенты постепенно и осознанно выполняли учебные задания в порядке нарастающей сложности от простых задач на младших курсах к сложным, на старших.

Учебный предмет «Художественный фотопортрет» есть одним из основных в курсе подготовки студента по специальности «Техника и искусство фотографии» рядом с предметами «Фотокомпозиция», «Художественная фотография», которые изучаются на протяжении всего периода учебы. При подготовке учебной программы учтен принцип комплексного изучения студентами специальных предметов, которые предусматривают изучение таких специальных предметов как, «История фотоискусства», «Аппараты и оборудование», «Свет и его свойства», «Технология записи и воспроизведение изображения», «Репортажная и рекламная фотография», а так же предмет «Цифровая фотография».

Учебная программа учитывает специфику профессиональной подготовки студентов по направлению «Техника и искусство фотографии». Основная работа преподавателя со студентами проводится непосредственно на занятиях. Основными формами обучения являются практические и групповые занятия с преподавателем и самостоятельная форма обучения. Самостоятельное обучение предусматривает более детальное осмысление определенных тем и задач, более тщательного закрепления практических навыков.

В учебной программе приводится перечень практических заданий и основных требований их выполнения, знание которых является обязательным для овладения данным предметом, а также список рекомендованной литературы.

Теоретический материал излагается совместно с программой практических заданий. В этой программе предлагаются задания, которые помогут разобраться в сложных задачах портретного построения и осуществляют постепенный переход от простых к более сложным творческим задачам, которые решаются в конце 4-го курса. Выполняя эти упражнения, студенты приобретают опыт восприятия и грамотного выполнения композиционных решений в фотопортрете, выявляют композиционные закономерности построения кадра, развивают ощущение пропорции, тона, а также хорошо разбирается в методике использования в портрете естественного и искусственного освещения; легко производит

фотосъемку разных видов портрета, разбирается в плановости при фотографировании людей и использует синтез выразительных средств.

Критерием оценки знаний, умений и привычек студента есть не столько объем изученного материала, который остался в памяти, сколько умение его излагать, анализировать, обобщать, рационально и творчески использовать на практике и в самостоятельной работе.

К концу учебного процесса студенты отрабатывают свой авторский стиль в фотопортрете, что помогает в дальнейшей работе над диплом. Здесь, работа над композиционным решением и грамотным изображением человека рассматривается как финал, итог готового фотопроизведения. На четвертом курсе идет полная подготовка студента к самостоятельной работе над своим дипломным проектом. Он может легко и свободно использовать полученные знания системы изобразительных средства в фотографии и создавать композиционно интересное фотографические портреты.

На протяжении всего курса обучения, работа со студентами должна быть последовательной и принципиальной, которая открывает широкие перспективы дальнейшего совершенства в творческом процессе.

Чтобы правильно развивать у студентов художественное мышление необходимо, с самого начала приучить их воспринимать трехмерную форму изображения, логически анализировать пространство и грамотно изображать ее на двухмерной плоскости, используя соответствующие художественно-изобразительные средства и технические приемы, на основе композиционных закономерностей, что позволяет студентам добиться грамотных результатов. При этом следует помнить, что путь к мастерству лежит только через осознанный анализ восприятия окружающей действительности. Достичь успехов в художественной фотографии можно только придерживаясь таких принципов: чем больше студент фотографирует и работает над своей фотографией, тем меньше он допускает ошибок, тем больше навыков приобретает, тем заметнее его успехи, и как следствие, он становится более уверенной личностью и настоящим профессионалом в области фотоискусства.

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОТОПОРТРЕТ

Тема 1. Портрет как жанр художественной фотографии.

1. Знакомство и обсуждение высказываний выдающихся художников о портрете в изобразительном искусстве. Рассмотрение и анализ лучших образцов портрета в живописи и графике. Сравнение и

анализ примеров первых фотопортретов с современными образцами, созданными фотомастерами разных времен и стран.

Тема 2. Технологические особенности фотографирования человека.

1. Фотографирование человека в экстерьере, регулируя глубину резко изображаемого пространства с помощью значения диафрагмы.
2. Фотографирование человека в экстерьере, изменяя фокусное расстояние зумобъектива, или используя съемочные объективы с разными фиксированными фокусными расстояниями. Сравнение полученных результатов.
3. Фотографирование человека в экстерьере и студии (со светом от окна), используя верхние и нижние ракурсы.
4. Фотографирование человека в студии, обращая внимание на пропорции тела и лицо человека. Правая и левая сторона лица. Асимметрия лица.
5. Фотографирование в студии гипсовой головы в прямом и наклоненном положении в разных поворотах относительно оптической оси объектива (фас, легкий поворот, классический поворот, критический поворот, уходящий профиль, приходящий профиль), используя естественный свет от окна.
6. Фотографирование в экстерьере и студии (с естественным светом от окна) поворотов лица человека относительно оптической вехе объективу в объединении с наклоном главы и направлением взгляда модели вверх - вниз и по левую сторону - по правую сторону, используя также верхний и нижний ракурсы.

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕР ОСВЕЩЕНИЯ В ФОТОПОРТРЕТЕ

Тема 3. Естественное освещение в фотопортрете.

1. Фотографирование человека в экстерьере, используя разные типы отражателей (белые, полупрозрачные, «серебряные», «золотые» разного размера). Сравнение характера освещения на полученных фотоизображениях, созданных с использованием разных отражателей и без них. Фотографирование процесса съемки.
2. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с использованием естественного освещения от окна и разнообразных светомодификаторов, изменяя положение модели (гипсовой головы и человека), фотокамеры и расположения штатива относительно источника освещения.

Сравнение характера освещения на фотографиях, снятых в разных положениях модели и фотокамеры относительно освещения от окна.

Сравнение значения экспозиции во время съемки в разных положениях.

Сравнение экспозиции во время съемки в одном положении гипсовой головы и человека.
3. Фотографирование процесса съемки, в котором отображено относительное расположение модели, фотокамеры, источника освещения и

светомодификаторов. Создание равномерного освещения во время фотографирования гипсовой головы и человека в студии, используя естественный свет от окна и светомодификаторы. Сравнение экспозиции во время съемки гипсовой головы и человека.

Фотографирование процесса съемки, в котором отображено расположения светомодификаторов относительно модели и источника освещения и положение фотокамеры.

Тема 4. Направленный свет в фотопортрете.

1. Фотографирование гипсовой модели с прямым положением головы в студии с использованием направленного постоянного искусственного освещения одним источником, изменяя угол направления светового потока соответственно оптической оси объектива начиная от фронтального к костровому положению.

2. Последовательное фотографирование гипсовой головы, освещенной фронтальным, левым безымянным, левым диагональным, левым скользящим, левым боковым, левым заднескользящим, левым заднедиагональным, костровым направлением света.

3. Последовательное фотографирование гипсовой головы правым заднедиагональным, правым заднескользящим, правым боковым, правым скользящим, правым диагональным и правым безымянным светом с расположением источника на равные части модели, используя также верхний и нижний ракурсы.

4. Фотографирование процесса съемки. Последовательное фотографирование гипсовой головы, освещенной правым заднедиагональным, правым заднее - скользящим, правым боковым, правым скользящим, правым диагональным и правым безымянным светом с расположением источника выше уровня головы, используя также верхний и нижний ракурсы. Фотографирование процесса съемки.

5. Последовательное фотографирование гипсовой головы, освещенной правым заднее - диагональным, правым заднее - скользящим, правым боковым, правым скользящим, правым диагональным и правым безымянным светом с расположением источника ниже уровня головы, используя также верхний и нижний ракурсы. Фотографирование процесса съемки.

6. Фотографирование в студии гипсовой модели с прямым положением головы и гипсовой модели с наклоненным положением головы, освещенной одним источником направленного искусственного освещения под разными углами, изменяя поворот лица гипсовой головы относительно оптической оси объектива. Последовательное фотографирование правого и левого легкого, классического и критического поворота, приходящего профиля, профиля и уходящего профиля, освещенных фронтальным, левым безымянным, левым диагональным, левым скользящим, левым боковым, левым заднескользящим, левым заднедиагональным, контровым, правым заднедиагональным, правым

заднескользющим, правым боковым, правым скользющим, правым диагональным, правым безымянным с расположением источника света на уровне головы модели, выше и ниже уровня головы, используя также верхний и нижний ракурсы. Фотографирование процесса съемки.

7. Фотографирование модели в студии. Определение наиболее гармоничных светотеневых рисунков, созданных на лице модели с использованием одного искусственного направленного источника света, путем изменения углу направления света, поворотов и наклонов головы, высоты расположения осветительного прибора и ракурса фотосъемки. Фотографирование процесса съемки.

Тема 5. Методика использования постоянного искусственного освещения во время портретной съемки.

1. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с использованием одного источника рисующего света и светомодификаторов (отражателей, рассеивателей, затемнителей). Фотографирование процесса съемки.

2. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с использованием комбинации рисующего и заполняющего света методом светового грунта и методом добавления заполняющего света к рисующего. Фотографирование процесса съемки.

3. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с использованием стандартных осветительных схем («голливудское», «рембрандтовское» освещение). Фотографирование процесса съемки.

4. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с равномерным освещением, созданным с использованием постоянных искусственных источников света и светомодификаторов. Фотографирование процесса съемки.

5. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с использованием моделирующего света (например: локальное освещение глаз, контрольное освещение волос). Фотографирование процесса съемки.

6. Фотографирование в студии гипсовой головы и человека с применением фонового света, также используя проекционные приборы и слайды с абстрактным изображением для создания освещения фона. Фотографирование процесса съемки.

Тема 6. Методика использования импульсного освещения во время фотосъемки портретов.

1. Создание равномерного освещения с использованием источников импульсного света и светомодификаторов во время фотографирования гипсовой головы и человека в студии. Фотографирование процесса съемки.

2. Фотографирование человека в студии по правилам фотосъемки для документов с использованием импульсного освещения. Фотографирование процесса съемки.

3. Создание гармоничной светотеневой картины на лице гипсовой головы и модели, используя импульсные источники освещения и светомодификаторы во время фотосъемки в студии. Фотографирование процесса съемки.

Тема 7. Характер освещения в фотопортрете.

1. Фотографирование модели в экстерьере с использованием импульсной вспышки для получения более плоского и жесткого освещения. Сравнение с характером освещения полученной без использования вспышки в экстерьере.

2. Фотографирование модели в экстерьере с использованием специальных фильтров для фотообъектива, которые смягчают изображение.

3. Фотографирование гипсовой головы и модели в студии с использованием светомодификаторов (отражателей, рассеивателей, специальных фильтров для осветительных приборов), которые способны сделать освещение более мягким. Фотографирование процесса съемки.

4. Фотографирование в студии гипсовой головы и модели в светлой тональности в стиле так называемого «высокого ключа». Создание черно-белого и цветного фотопортретов в «высоком ключе», используя постоянное искусственное и импульсное освещение. Фотографирование процесса съемки.

5. Фотографирование в студии гипсовой главы и модели в темной тональности в стиле так называемого «низкого ключа». Создание черно-белого и цветного фотопортретов в «низком ключе», используя постоянное искусственное и импульсное освещение. Фотографирование процесса съемки.

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ ПОРТРЕТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

Тема 8. Виды фотопортрета и принципы классификации.

1. Анализ и сравнения образцов черно-белых и цветных мужских, женских, детских, парных и групповых художественных фотопортретов, репортажном режиме и автопортретов выполненных в постановочном режиме, созданных обычными фотографами и фотографами мирового уровня в разные годы.

2. Использование фигурных каше (гобо) во время создания фотопортретов средним и общим планом. Собственноручное изготовление гобо (каше) и светофильтров для осветительных приборов и фотообъектива.

3. Фотографирование жанрового портрета в интерьере (мастерские колледжа). Используя естественное освещение от окна и светломодификаторы.

4. Фотографирование классического женского фотопортрета в студии используя искусственное импульсное освещение и светомодификаторы. Черно-белый, монохромный и цветной фотопортрет.

5. Фотографирование классического мужского фотопортрета в студии используя искусственное импульсное освещение и светомодификаторы. Черно-белый, монохромный и цветной фотопортрет.

6. Фотографирование классического детского фотопортрета в студии используя искусственное импульсное освещение и свет модификаторы. Черно-белый, монохромный и цветной фотопортрет.

7. Фотографирование в студии композиции парного портрета с гипсовыми моделями, используя:

- а) естественное освещение от окна и светомодификаторы;
- б) искусственное постоянное освещение и светомодификаторы;
- в) искусственное импульсное освещение и светомодификаторы.

8. Фотографирование в студии одного из вариантов парного портрета (мужчина и женщина, две женщины, два мужчины, взрослый и ребенок) используя:

- а) естественное освещение от окна и светомодификаторы;
- б) искусственное постоянное освещение и светомодификаторы;
- в) искусственное импульсное освещение и светомодификаторы.

9. Фотографирование в студии автопортрета:

- а) с естественным освещением от окна и светомодификаторов;
- б) искусственным постоянным освещением и светомодификаторов;
- в) искусственным импульсным освещением и светомодификаторов, используя зеркало и режим автоспуска.

Тема 9. Плановость в разных видах фотопортрета.

1. Анализ образцов различных фотопортретов средним, общим и крупным планами, созданных в разные годы 19 - 21 веков.

2. Изучение и фотосъемка человека крупным планом. Поиск изобразительного мотива для оправданности крупного плана в портрете. Фотосъемка в ракурсе. Фотографирование портрета крупным планом в студии, используя:

- а) естественное освещение от окна и модификаторов света;
- б) искусственное постоянное освещение и модификаторов света;
- в) искусственное импульсное освещение и модификаторов света.

3. Фотографирование человека крупным и сверхкрупным планом в студии, используя:

- а) естественное освещение от окна и модификаторов света;
- б) искусственное постоянное освещение и с модификаторов света;
- в) искусственное импульсное освещение и модификаторов света.

4. Изучение и фотосъемка женского и мужского фотопортретов погрудного плана, использование естественных и искусственных источников света. Поиск изобразительного мотива для оправданности погрудного плана в портрете.

5. Изучение и фотосъемка портрета поясного плана, использование естественных и искусственных источников света. Поиск изобразительного мотива для оправданности поясного плана в портрете. Значение положения рук и положения торса в портрете.

6. Изучение и фотосъемка портрета общим планом, использование естественных и искусственных источников света. Поиск изобразительного мотива для оправданности общего плана в портрете. Значение позы и точки съемки в портрете общего плана.

7. Создание портрета группы людей с использованием разноплановых изображений портретируемых при естественном освещении от окна с использованием модификаторов света. Использовать особенности построения и фотосъемки группового портрета. Композиционная оправданность планов в групповом портрете: значение плана в нарративе внутренней связи портретируемых, приходящие и уходящие диагонали, тональные различия в группе, колористическое единство или разобщенность портретируемых и т.д.

Тема 10. Синтез выразительных средств в фотопортрете.

1. Анализ произведений выдающихся фотопортретистов.

Определение признаков авторской манеры. Найти и изучить исторические аспекты синтетических выразительных средств в портрете. Использование репрезентативных и нерепрезентативных выразительных средств в портрете. Использование репрезентативных синтетических средств портрета в истории пласт искусств. Примеры работ Веласкеса, Караваджо, Рембрандта, Репина, Серова, Сарджента и др. Сделать подборку портретов, разбор изобразительных и композиционных приемов у художников. Пути решения портретных задач.

2. Портрет и натюрморт. Материалы и изобразительные методы.

Фотосъемка портрета с натюрмортом как дополнительным выразительным средством. Особенности сочетания портрета и натюрморта, колористические и световое единство среды. Специфика фотосъемки. Освещение и композиционное построение портрета с натюрмортом. Взаимосвязь натюрморта и портрета. Раскрытие образа портретируемого с помощью натюрморта.

3. Портрет в интерьере. Материалы и изобразительные методы.

Фотосъемка портрета в интерьере. Использование среды обитания (интерьера) как дополнительного выразительного средства при создании фотопортрета. Особенности сочетания портрета и среды обитания, колористические и световое единство.

Специфика фотосъемки. Освещение и композиционное построение портрета в интерьере. Взаимосвязь портрета и интерьера. Раскрытие образа портретируемого с помощью интерьера.

4. Портрет в пейзаже. Материалы и изобразительные методы.

Фотосъемка портрета в пейзаже. Использование пейзажа (городской, ландшафтный и т.д.) как дополнительного выразительного средства при создании фотопортрета. Особенности сочетания портрета и пейзажа, колористические и световое единство.

Специфика фотосъемки. Освещение и композиционное построение портрета в пейзаже. Взаимосвязь портрета и пейзажа. Раскрытие образа портретируемого с помощью пейзажа.

5.Использование нерепрезентативных синтетических средств портрета в истории пластических искусств.

Примеры работ Пикассо, Климта, Фрейда, Гогена, Ван Гога и др.

Сделать подборку портретов, проанализировать изобразительные и композиционные приемы у художников. Пути решения портретных задач.

6. Специфические фотографические нерепрезентативные выразительные средства.

Сделать подборку портретов, выполненные фотографами Родченко, Наппельбаум, Судек, Ньютон и др. Найти их выразительные приемы, понять их композиционное обоснование.

7.Сочетание репрезентативных и нерепрезентативных в использовании выразительных средств в портрете.

Фотосъемка и постпроцессинг в фотопортрете. Использование нерепрезентативных выразительных средств (использование «боке», искусственного старения, колористической коррекции, и т.д.) для повышения визуальной привлекательности фотопортрета. Всеми изученными ранее способами придать фотографическому портрету максимальную визуальную привлекательность и выразительность.