

Тезисный план-конспект

Тема №1. Портрет как жанр художественной фотографии.

Значение понятия «портрет».

Портрет как один из основных жанров изобразительного искусства.

Становление и развитие жанра портрета в живописи, графике и скульптуре.

История возникновения и развития жанра портрета в художественной фотографии.

Особенность жанра портрета сравнительно с другими жанрами. Возможности фотографирования человека в начальный период развития фотографии.

Первые фотоportреты. Низкая чувствительность фотоматериалов в начале развития фотоportрета, как фактор осложнения распространения жанра. Первые портретные съемки в фотографическом павильоне. Солнечные и электрические павильоны. Технологические особенности съемки первых фотоportретов в павильоне.

Первые отечественные и иностранные фотоportретисты.

Начало индустрии фотоателье.

Использование магниевой вспышки.

Исторический путь фотоportрета от альбомов до галерей.

Фотоportрет в современном искусстве и системе коммуникации.

Тема 2. Технологические особенности фотографирования человека.

Расположение фигуры человека в кадре вертикального и горизонтального формата во время съемки малоформатной фотокамерой. Квадратный формат кадра. Особенности кадрирования фигуры человека, крупный, сверхкрупный, средний и общий план в фотоportрете. Фон как важная составляющая композиции фотоportрета. Предметный и беспредметный фон.

Ракурс в фотоportрете. Глубина резко изображаемого просторную в фотоportрете.

Так называемые портретные фотографические объективы, и их технические характеристики и свойства. Фокусное расстояние объектива во время съемки фотоportрета.

Значение диафрагмы объектива во время съемки фотоportрета.

Значение фотографической выдержки во время съемки фотоportрета.

Пользование штативом во время съемки фотоportрета.

Естественное и искусственное освещение в фотоportрете.

Особенности съемки фотоportрета в экстерьере, интерьере и фотостудии.

Съемка фотоportрета с постоянным и импульсным искусственным освещением.

Характер освещения в фотоportрете.

Прямой и отраженный свет. Рассеянный и направленный свет.

Использование светомодификаторов в портретной фотосъемке.

Пропорции тела и лица человека. Правая и левая сторона лица.

Положение лица портретируемого относительно оптической оси объектива (фас, легкий поворот, классический поворот, приходящий профиль, профиль, уходящий профиль).

Воспроизведение пластичности тела человека средствами фотографии.

Воспроизведение объемных форм тела человека средствами фотографии.

Предотвращение искривления пропорции тела человека во время фотосъемки. Классические позы в фотопортрете. Гармоническое расположение фигуры в кадре. Композиция в портрете.

Тема 3. Естественное освещение в фотопортрете.

Естественное освещение в экстерьере, интерьере и студии.

Рассеянный и направленный естественный свет.

Зависимость характера естественного освещения от поры года и погодных условий, а также время суток.

Прямое и отраженное естественное освещение.

Отражение света в условиях экстерьера (поверхность воды, светлые стены архитектурных сооружений, и т.п.).

Преломляющая способность разных типов отражателей. Белые, полупрозрачные, «серебряные», «золотые», «серебряно-золотые», «зеркальные» отражатели и характер отраженного света, который они создают.

Съемочные солнечные павильоны.

Использование светомодификаторов во время съемки со светом «от окна».

Использование отражателей, рассеивателей и затемнителей. Использование штатива.

Цветовая температура естественного освещения в разное время суток. Утреннее, дневное и вечернее освещение. Естественное освещение во время рассвета и во время заката солнца.

Установка баланса белого во время цифровой фотосъемки с естественным освещением.

Воспроизведение объема и фактуры во время съемки с естественным светом.

Создание светло-теневой картины в портрете и его зависимость от направления и угла падения светового потока.

Создание равномерного освещения в фотопортрете во время съемки с использованием естественного света.

Определение экспозиции во время съемки фотопортрета с естественным освещением.

Пользование экспонометром. Измерение экспозиции в режиме направленного и отраженного света.

Тема 4. Направленный свет в фотопортрете.

Характер направленного света. Направленный свет как средство воспроизведения объема, формы и фактуры. Выявление рельефа лица человека путем освещения направленным светом.

Естественный и искусственный направленный свет в студии.

Студийное осветительное оборудование. Осветительные приборы прожекторного типа. Шторки, тубусы и другие средства для сужения светового потока.

Угол направления светового потока относительно оптической оси объектива фотокамеры. Фронтальный свет, безымянный свет, диагональный, скользящий, боковой и контровой свет.

Зависимость характера светотеневой картины и воспроизведение рельефа лица от угла расположения источника света относительно модели. Задне - диагональный и задне - скользящий свет.

Отличия светотеневой картины рельефа несимметричных изображений в зависимости от правого или левого положения источника безымянного, диагонального, скользящего, бокового, заднее - скользящего и задне - диагонального света.

Расположение источников фронтального, безымянного, диагонального, скользящего, бокового, задне - скользящего и задне - диагонального света на равные части модели в верхнем и нижнем положении. Зависимость характера светотеневой картины рельефа лица от высоты положения осветительного прибора.

Зависимость светотеневой картины рельефа лица модели от положения относительно оптической оси объектива (фас, легкий поворот, классический поворот и прочие) во время освещения источником направленного света, расположенный в фронтальном, безымянном, диагональном и других направлениях к голове модели в повороте на разной высоте.

Освещение направленным светом под разными углами и из разной высоты сложных положений головы модели (наклон вниз и налево в положении поворотов относительно оптической оси объектива).

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

Фотографирование портрета в студии с постоянным искусственным освещением. Понятие об элементах светотеневой картины (тень, полутень, рефлекс, отблеск, блики) в фотопортрете. Средства создания элементов светотеневой картины в условиях фотостудии.

Оборудование фотостудии. Организация рабочего пространства. Разновидности осветительных приборов постоянного искусственного освещением. Студийные отражатели, рассеиватели и затемнители. Соответствие размера, конструкций, средств крепления светомодификаторов их функциональному назначению.

Цветные и текстурные светофильтры для осветительных приборов. Фигурные каше (гобо). Собственноручное изготовление некоторых светомодификаторов.

Понятие о рисующем, заполняющем, моделирующем и фоновом свете.

Характер и назначения рисующего света. Основной принцип освещения рисующим светом.

Осветительные схемы, предусматривающие использование одного источника рисующего света и при необходимости, светомодификаторов.

Характер и назначения заполняющего света. Создание заполняющего света в студии.

Соотношение заполняющего света с рисующим. Метод светового грунта и способы добавления заполняющего света к рисующему. Осветительные схемы комбинации рисующего и заполняющего света.

Характер и назначения моделирующего света. Понятие светового моделирования. Соотношение моделирующего света с рисующим. Понятие, назначение и способ применения световой ретуши.

Контурное моделирование.

Характер и назначения фонового света. Основные правила и средства освещения фона в фотопортрете. Использование проекционных приборов при создании фонового света.

Осветительные схемы. Создание схемы равномерного освещения модели постоянными искусственными источниками.

Стандартные осветительные схемы («голливудская» осветительная схема, так называемое «рембрандтовское» освещение и др.).

Условные обозначение для создания двухмерных черчений осветительных схем.

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

Характер импульсного света и особенности фотоизображения человека созданного с помощью искусственного импульсного света.

Работа импульсного света в студии. Схема фотографической студии.

Разновидности фотовспышек. Встроенные, накидная и студийная фотовспышки.

Использование импульсного освещения в интерьере, экстерьере и студии.

Фотографирование в интерьере, экстерьере, и студии человека в движении.

Использование светомодификаторов с накидными и студийными вспышками.

Фотозонтики и софтбоксы.

Создание осветительной схемы. Фотографирование портрета с использованием источников импульсного света. Расчет экспозиции. Использование флэшметра.

Создание равномерного освещения импульсным светом.

Стандартные осветительные схемы с использованием источников импульсного освещения, фотозонтиков и софтбоксов.

Фотографирование на документы. Требования и схема освещения.

Тема 7. Характер освещения в фотопортрете.

Мягкое и жесткое освещение. Плоский и объемный свет.

Зависимость характера освещения от вида осветительного прибора (импульсный, постоянный, постоянный прожекторного типа), или от погодных условий, поры года и времени суток (яркое солнце, солнце за тучами, туман, режимное время и другое).

Использование светомодификаторов, которые смягчают освещение (разнообразные рассеиватели, «соты») и технология их использования.

Влияние светофильтров на силу света и, соответственно, на определение экспозиции.

Создание фотопортретов в светлой и темной тональности, в стиле так называемых «высокого» и «низкого ключа».

Характерные особенности у фотопортретов в «высоком ключе». Технология создания «высокого ключа». Схема освещения в студии при создании фотопортрета в светлой тональности. «Световая палатка». Состояние и символизм фотопортретов в «высоком ключе».

Характерные особенности фотопортретов в «низком ключе». Технология создания «низкого ключа». Схема освещения в студии при создании фотопортрета в темной тональности. Необходимая разность экспозиции в тенях

и свете. Расположение портретируемого и символизм фотопортрета в «низком ключе».

Характер освещения как выразительное средство фотопортрета.

Тема 8. Виды фотопортрета и принципы классификации.

Принципы классификации фотографического портрета.

Черно-белый, монохромный и цветной фотопортрет.

Классификация фотопортретов соответственно условий и средств съемки.

Фотопортрет в экстерьере и интерьере.

Студийный фотопортрет. Фотопортрет репортажный и постановочный.

Классификация соответственно объекта портретирования.

Фотопортрет детской, женский, мужской, парный, групповой.

Классический фотопортрет. Характерные особенности классического фотопортрета. Плечевой или поясной портрет с классическими постановками освещения, стандартными позами и положениями рук.

Парадный портрет - портрет, который показывает человека в полный рост, а стоящим или сидячим. Обычно в парадном портрете фигура дается на архитектурном или пейзажном фоне.

Автопортрет - графическое, живописное или скульптурное изображение художника, выполненное самим с помощью зеркала или системы зеркал.

Групповой портрет - портрет, который включает не менее трех персонажей.

Парные портреты - двух портретируемых, согласованных между собой по композиции, формату и колориту.

Костюмированный портрет - портрет, в котором человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа. Обычно в наименование таких портретов включаются слова "в виде" или "в образе".

Жанровый фотопортрет. Фотографирование человека в обычной обстановке или на рабочем месте.

«Официальный» фотопортрет. Съемки, обычно осуществлены на месте пребывания официального лица (на съезде, приемах, встречах).

Репортажный фотопортрет. Используется при создании отчета о каком-нибудь событии, явлении или человеке. Например, свадебная фотосессия - типичный вариант репортажной съемки. Технологические особенности фотографирования портрета во время репортажной съемки. Использование штатива и телеобъективов во время фотографирования портрета крупным планом репортажным способом.

Шарж - сатирическое или добродушно-юмористическое изображение, в котором при выдержке внешней схожести измененные и выделенные наиболее характерные особенности человека.

Использование фона в портрете. Портрет на нейтральном фоне, выражающий доверительные отношения между художником и портретируемым лицом. Освещение фона в студии во время фотографирования портрета.

Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещение, особенности использования светомодификаторов во время фотографирования портрета крупным планом.

Использование так называемых эффектных светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Глубина резко изображаемого пространства и фон в фотопортрете.

Освещение фона в студии во время фотографирования портрета.

Создание фона в фотопортрете средним и общим планом с помощью проекций слайдов с предметным и «абстрактным» (световое и тональное пятна, линии, царапины, и т.п.) изображениями.

Использование эффектных светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещение во время фотографирования портрета в студии.

Особенности конструкций светомодификаторов для фотосъемки фотопортрета. Отражатели в форме «книжки» и полушария.

Тема 9. Плановость в разных видах фотопортрета.

Изображение человека в живописи, графике и скульптуре. Плановость в портретах XIX, XX и XXI века. Сравнительная характеристика фотопортретов и портретов в других видах пластического искусства.

Образ портретируемого, как цель фотопортрета. Выразительные средства портрета. Плановость и ракурс как мощное выразительное средство.

Определение крупного и сверхкрупного (когда представлены фрагменты головы модели) планов в фотографии людей. Их место в искусстве и прикладной фотографии. Крупный и сверхкрупный план в современной художественной фотографии.

Материалы и методы фотосъемки человека крупным планом. Требования к фокусному расстоянию фотообъектива во время съемки крупного плана. Фотографирования человека крупным планом на пленере, в интерьере и в фотостудии. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете крупного плана. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещения, особенности использования модификаторов света при фотографировании портрета крупным планом. Использование светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Определение погрудного плана в фотопортрете. Требования к площади и организации пространства фотостудии во время фотографирования погрудного портрета. Детский, мужской, женской, парный, групповой портрет погрудным планом. Оправданность погрудного плана в передаче образа портретируемого.

Материалы и методы фотосъемки портрета погрудного плана. Законная точка съемки, компенсация перспективных сокращений или их оправданность в портрете. Требования к фокусному расстоянию фотообъектива во время съемки погрудного плана. Фотографирования человека погрудным планом на пленере, в интерьере и в фотостудии. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете погрудного плана. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещения, особенности использования модификаторов света при фотографировании портрета погрудным планом. Использование светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Определение поясного плана в фотопортрете. Требования к площади и организации пространства фотостудии во время фотографирования поясного

портрета. Детский, мужской, женской, парный, групповой портрет поясным планом. Оправданность поясного плана в передаче образа портретируемого.

Материалы и методы фотосъемки портрета поясного плана. Законная точка съемки, компенсация перспективных сокращений или их оправданность в портрете. Требования к фокусному расстоянию фотообъектива во время съемки поясного плана. Фотографирования человека поясным планом на пленэре, в интерьере и в фотостудии. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете поясного плана. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещения, особенности использования модификаторов света при фотографировании портрета поясным планом. Использование светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Определение общего плана в фотопортрете. Требования к площади и организации пространства фотостудии во время фотографирования портрета общим планом. Детский, мужской, женской, парный, групповой портрет общим планом. Оправданность общего плана в передаче образа портретируемого.

Материалы и методы фотосъемки портрета общим планом. Законная точка съемки, компенсация перспективных сокращений или их оправданность в портрете. Требования к фокусному расстоянию фотообъектива во время съемки общего плана. Фотографирования человека общим планом на пленэре, в интерьере и в фотостудии. Глубина резко изображаемого пространства в фотопортрете общего плана. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещения, особенности использования модификаторов света при фотографировании портрета общим планом. Использование светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Определение плановости в групповом (парном) фотопортрете. Требования к площади и организации пространства фотостудии во время фотографирования группового портрета. Детский, мужской, женский групповые портреты с использованием разных планов. Композиционная значимость использования разных планов в передаче образа портретируемых.

Материалы и методы фотосъемки группового портрета. Законная точка съемки, компенсация перспективных сокращений или их оправданность в портрете. Фотографирования группы людей разным планом на пленэре, в интерьере и в фотостудии. Девиация зон фокуса, использование ГРИП и комбинированной ГРИП, требования к фокусному расстоянию фотообъектива во время съемки группового портрета. Естественное и искусственное (постоянное и импульсное) освещения, особенности использования модификаторов света при фотографировании группового портрета разным планом. Использование светофильтров на осветительных приборах и объективе фотокамеры.

Тема 10. Синтез выразительных средств в фотопортрете.

Использование репрезентативных и нерепрезентативных выразительных средств в портрете. Использование репрезентативных синтетических средств портрета в истории пластических искусств.

Выразительные средства в фотопортрете и их гармоничное сочетание. Нерепрезентативные (формальные) выразительные средства двухмерного изображения - линия, тон, колорит, формат и т.д. Специфические для

фотографии нерепрезентативные выразительные средства (ракурс, изогелия, соляризация и т.д.)

Средства фотографии, влияющие на композицию в портрете: глубина резко изображаемого пространство, характер освещения, ритм, ракурс, Специальные приемы (съемка с проводкой, медленная синхронизация, мультиэкспозиция, использование «эффектных» светофильтров). Постпроцессинг обработка фотопортрета с помощью компьютерных программ.

Наложение текстур ткани, листвы, камня, нанесение фактуры живописных мазков, холста и др. для повышения образности в портрете. Художественные эффекты в редактора растровой графики.

Специальные фильтры графических редакторов, имитирующие различные техники живописи и графики (имитация акварели, пастели, сухого кисти и др.) Специальные приемы лабораторной обработки (имитация изогелии, псевдосоляризации, ретикуляции и т.д.). Раскраска потретного изображения с помощью графического редактора и ручная раскраска фотоотпечатка. Инструменты и материалы.

Жанровая принадлежность. Взаимопроникновение жанров, определение доминанты «человек в пейзаже» или «пейзаж в портрете», «человек в жанровой сцене» или «жанровый портрет»). Эмоции и настроение в фотопортрете. Мимика и жест, поза модели, тональное и колористическое решения как средство создания настроения в фотопортрете. Три разновидности образов в фотопортрете, их определение и характеристика.

Образ - характер. Средства создания образа, способны подчеркнуть выразительность модели.

Действительный образ.

Средства создания образа, способны подчеркнуть признаки авторский стиля портретиста, созданную им концепцию конкретного портретируемого. Работа основана на его внешности, характерной мимике, жестах и т. д. Основные выразительные средства – свет, колорит, ракурс.

Предметный образ.

Средства создания образа, способны подчеркнуть признаки времени и среды, в которой существует герой фотопортрета.

Особенности сочетания портрета и натюрморта, колористические и световое единство среды. Освещение и композиционное построение портрета с натюрмортом. Взаимосвязь натюрморта и портрета. Раскрытие образа портретируемого с помощью натюрморта.

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

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

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

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

Привнесенный образ.

Придание портретируемому воображаемых черт на основе предпочтений автора портрета.

Методы повышения выразительности в фотопортрете приданием достоверных фотографических признаков (колорит старой пленки, края кадра, царапины и пр.)

Использование нерепрезентативных выразительных средств (использование «боке», искусственного старения, колористической коррекции, и т.д.) для повышения визуальной привлекательности фотопортрета.