

*Художественная
фотография
как вид искусства*

*(урок искусства в 9 классе,
учитель Шершнева
Вероника Николаевна)*

- **Художественная фотография как вид искусства**
- Современную фотографию легко можно отнести к одному из виду искусств. Фотограф сейчас способен вытворять самые разные вещи. А после обработки в «Фотошопе» снимок преобразуется ещё больше. Самые известные фотографы регулярно проводят выставки, где на их кадры любуются простые люди. Не это ли позволяет сравнивать фотографию с живописью?
- **История возникновения и жанры художественной фотографии**
- Фотография зародилась в середине XIX века. Но те снимки язык не поворачивается назвать художественными.
- Первыми фотографами запечатлевались портреты, так как именно их съемка приносила основной доход. Пейзажи не фотографировались хотя бы из-за низкой детализации конечного снимка.

- Для съемки портретов требовалась длительная экспозиция. Ни о каких украшениях снимка не было и речи. Фотографию тех времен невозможно назвать ни художественной, ни документальной. К первому типу её нельзя отнести из-за своей простоты. Второй же тип включает в себя кадры, запечатлевающие тот или иной процесс: выступление политика, военные действия или строительство важного архитектурного объекта. Заниматься съемкой всего этого в XIX веке не позволяла техника.
- Для фотосъемки в те далекие времена использовалась камера-обскура. На неё накладывали тот или иной материал с нанесенным на него светочувствительным слоем. До открытия специальной эмульсии данному материалу требовались минуты и даже часы экспозиции. Именно поэтому документалистикой заниматься было невозможно. Этому мешали и крупные габариты камеры-обскуры, не позволявшие брать её с собой куда угодно.

- К концу XIX века техника стала более совершенной. Размеры фотоаппарата пока ещё не уменьшились, но время экспозиции существенно сократилось. Теперь для получения четкого снимка требовались десятки секунд или несколько минут. В этот момент стала широко практиковаться съёмка городских пейзажей. А это уже смело можно называть художественной фотографией.
- Все мы хоть раз держали в руках открытки с красивыми видами своего города. Первые такие открытки появились как раз в 1890-ых годах. Фотографы для получения снимков ездили по разным точкам города на лошади с телегой, где лежала камера-обскура или уже более совершенный фотоаппарат. Что у них получалось в итоге — все мы прекрасно знаем. Это черно-белые фотографии, которые затем массово тиражировались в виде открыток. В типографии на такие снимки наносился текст, в котором указывалось название достопримечательности.

- Ещё больше внимания художественной культуре фото уделялось во второй половине XX века. Фотографов становилось всё больше. Какой-нибудь «Зенит» мог себе позволить и обычный человек. Оставалось только разобраться с настройками аппарата и способом проявки фотографий. Покупатели таких фотокамер чаще всего снимали свою семью. Но некоторые шли дальше, добиваясь от своих снимков художественной ценности. Они, как никто другой, понимали, что художественная фотография — она как вид искусства. Так даже у рядовых людей стали появляться в альбомах снимки с цветами, насекомыми, птицами, городскими и природными пейзажами.

- **Художественная обработка фото**

- Толчок к развитию особенностей художественной фотографии придало появление рекламы. Объясняется всё очень просто. Рекламодателю необходимо подать свой товар или услугу максимально ярко и красиво. От фотографов требовались все их умения. Регулярно стали использоваться цветные светофильтры (это сейчас окрасить снимок можно при помощи «Фотошопа»).
- Реклама творит настоящие чудеса. Достаточно быстро художественная фотография стала радовать глаз примерно так же, как и изобразительное искусство. Постепенно фотографы стали применять свои знания и при создании портретов. В тех же фотоателье за дополнительную плату стало возможно нанесение на снимок различных спецэффектов. От стандартной золотистой надписи с указанием города и года до звездочек на фоне.
- Художественная фотография сильнее всего развивалась посредством студийной съемки. В помещении фотографы могли экспериментировать со светом и фоном, тогда как дома и на улице с этим возникали проблемы. Активнее всего студийные виды художественной фотографии развивали разные американские и европейские журналы. Playboy экспериментировал с обнаженной натурой. Остальные же приглашали на фотосессию звезд кино и музыки, снимая их в необычных ракурсах и в не самом стандартном наряде.

- **Современная художественная фотография**
- Современная художественная фотография продолжает развиваться. Теперь фотографы стали умнее, они знают множество правил съемки. Пейзажи почти никогда не запечатлеваются днём, так как красивее всего они выглядят на восходе и закате солнца. Только в таких условиях снимок получается красивым, после чего его смело можно назвать художественным.
- По поводу съемки портретов тоже существует множество правил. Они в первую очередь касаются выбора объектива для того или иного портрета. Чаще всего художественные фотографии получаются в студиях, так как на улице снять запоминающийся портрет гораздо сложнее. Но случаются и исключения. Всё зависит от места съемки и погодных условий.
- Все из нас знакомы со свадебной фотосъемкой. Данный процесс тоже позволяет получить художественные снимки. Этому способствуют разнообразные сверхширокоугольные объективы и оптика с длинным фокусным расстоянием.

- В наше время художественную фотографию может получить даже обычный человек. Вы сделали рядовой снимок того, как проезжую часть переходит кот? В сюжете нет ничего особого, да и сама фотография не играет красками. Но всё может исправить графический редактор. Это может быть Adobe Photoshop, PaintShop Pro или даже бесплатный GIMP — совершенно не важно. Заняться художественной обработкой фото можно даже в мобильном приложении. Вы можете наложить на снимок несколько фильтров, придав ему ощущение старины. Или выкрутить на максимум насыщенность цветов, а также увеличив резкость. Разными средствами можно добиться тех или иных эффектов, которые заставят зрителя разглядывать вашу фотографию несколько минут. А если он это делает — значит, ваш снимок уже художественный. Не в такой степени, как у именитых фотографов, но всё же...

- **Художественная культура фото**
- Сейчас существует множество жанров художественной фотографии. Их развитию поспособствовало появление цифровых камер и мощных графических редакторов. Панорамы городов теперь создаются в автоматическом режиме. Новые системные и зеркальные камеры получили возможность снимать в HDR-режиме, что тоже открыло собою новый жанр.
- Появление смартфонов поспособствовало развитию жанра мобилографии. Взгляните в тот же Instagram, в нём можно обнаружить множество интересных снимков. А ещё внезапно вернулись те жанры, которые раньше были известны по живописи. В первую очередь речь идет о натюрмортах. И всё это – только начало.

Саратовъ. - Московская ул., Азовско-Донской Комм. банкъ.

фотографія

fotografiya.info

Выразительные средства фотографии

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция — это объединение отдельных элементов в единое художественное целое,

Фотографическая композиция является одновременно отражением реальной действительности, не созданной воображением художника, и внутреннего отношения к ней автора, его философского, эстетического и этического осмысления окружающего мира. В построении композиции фотограф опирается на объективно заданные формы и придает им посредством использования ряда выразительных средств определенную смысловую окраску.

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Точное и выразительное построение рисунка изображения, создание акцента на главном объекте, исключение из рисунка снимка всего лишнего и др.— эти закономерности лежат в основе построения фотоизображения и объединяются общим понятием композиция кадра.

Основой конструкции фотоснимка должен служить четко выделенный сюжетно- композиционный центр. Поэтому фотограф для воплощения своего творческого замысла должен найти детали или объекты, с наибольшей силой характеризующие отображаемое явление, и именно они должны образовать идейно-композиционный центр, акцент на котором может быть сделан любыми выразительными средствами. Остальные элементы, занимающие периферийное положение и создающие окружающую среду, способствуют усилению звучания главной идеи фотоснимка.

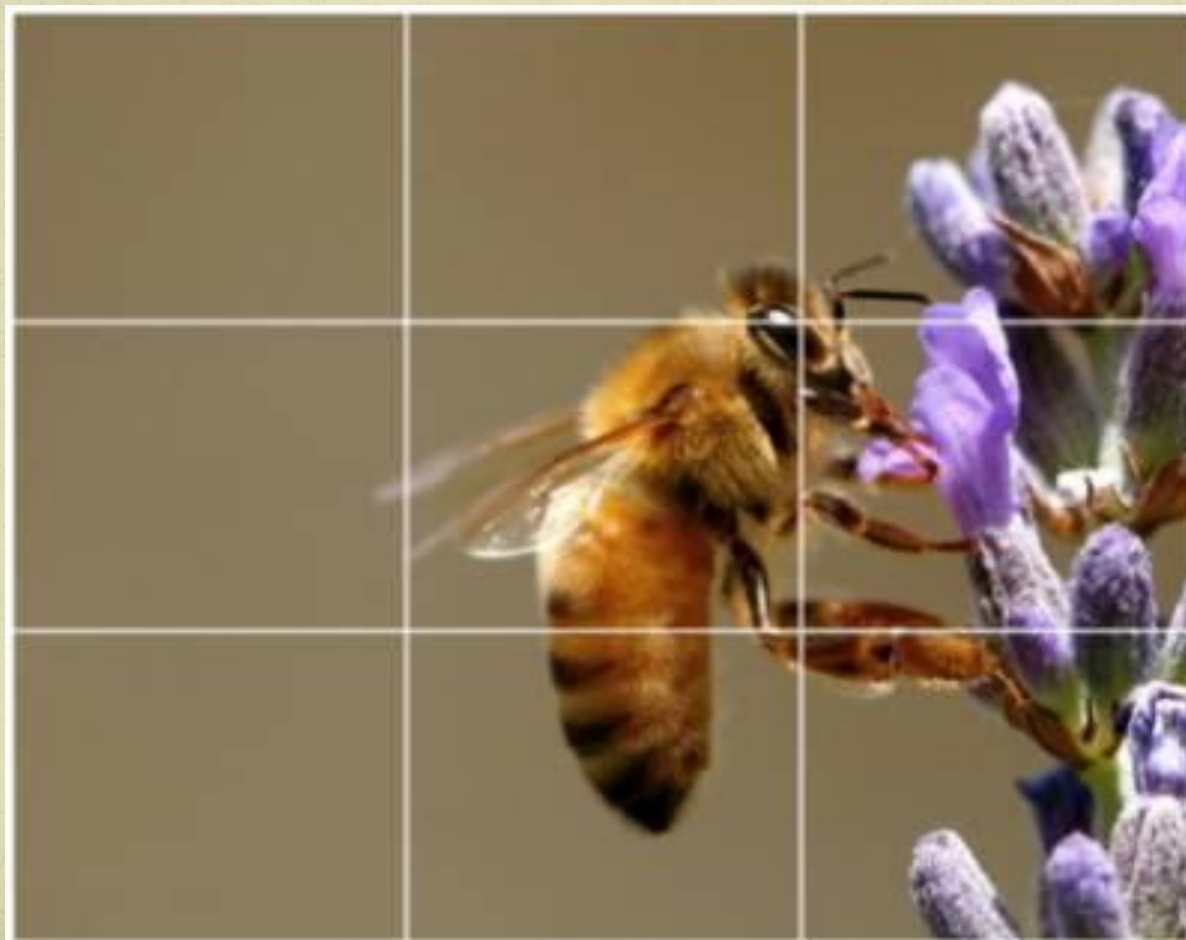
Необходимо помнить, что в любом художественном произведении каждая, на первый взгляд незначительная, деталь имеет свою эстетически завершенную форму. Фотограф должен выбрать такую комбинацию предметов или объектов съемки, при которой была бы не только соблюдена иерархия главных и второстепенных элементов, но и подчеркивалась бы эстетическая значимость тех и других.

СЮЖЕТНО- КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР

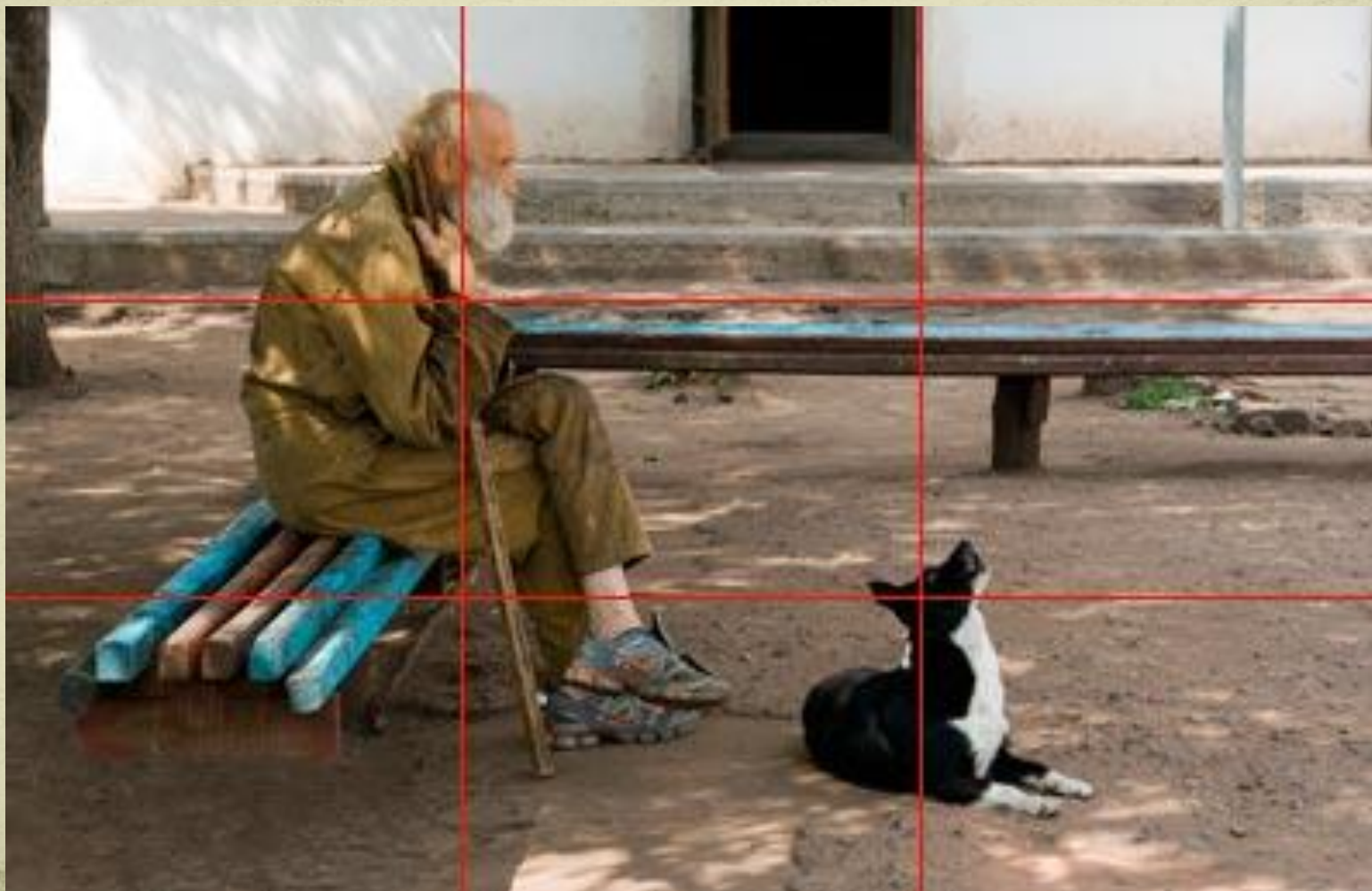
- Существует очень старое и простое правило, позволяющее почти всегда добиваться успеха.
- Иногда его называют правилом третей.

- Оно позволяет гармонично сбалансировать изображение, придав ему динамику и визуальную естественность. В чем его смысл? Пространство кадра мысленно разбивается двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями на равные части. Из трех горизонтальных и трех вертикальных полос получается некая сетка с точками пересечения линий.

Наиболее важные элементы кадра рекомендуют располагать вдоль этих линий или же в точках их пересечения. Дело в том, что подобная асимметрия изображения воспринимается более естественно и во многих случаях позволяет эффективно использовать отрицательное пространство вокруг главного предмета.

- Правило третей широко применяется в самых разных типах изображений. Например, в пейзажах линию горизонта часто располагают вдоль верхней или нижней линии третей, а рядом с одной из вертикальных линий отображают объект, к которому хотят привлечь внимание (дерево, здание и так далее).

● Для статичных (спокойных) снимков чаще подходит расположение главного объекта по центру кадра, а для динамичного снимка чаще подходит смещение в углы. Именно это помогает мне во время раздумий над кадрированием снимка.

ГАРМОНИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Одним из требований фотокомпозиции является гармония. Это может быть **гармония горизонтальных и вертикальных линий, дополняющих друг друга, гармония красок, света и тени и т. д.**

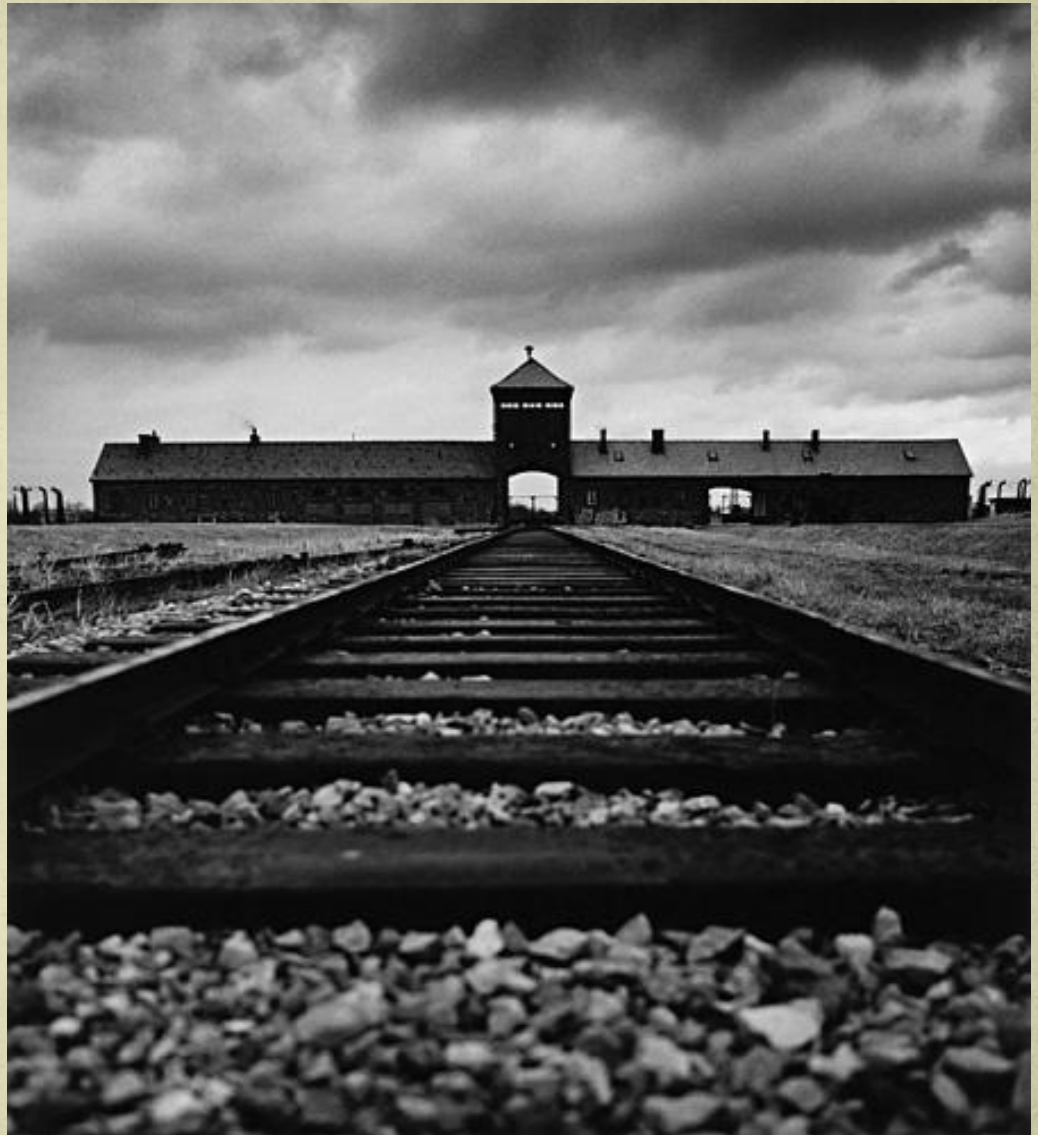
Гармоническое единство отдельных элементов невозможно без уравновешенности, без дополнения их друг другом. Например, композицию, построенную на одних горизонталях, во избежание однообразия рекомендуют оживить каким-либо вертикальным акцентом или усложнить диагональными линиями.

Равновесие также может быть достигнуто в результате симметричного построения фотоснимка; в случае асимметрии нельзя перегружать правый нижний угол по сравнению с левым; сильно перегруженная верхняя часть также создает впечатление композиционной неуравновешенности.

Симметричные и асимметричные композиции могут создаваться при любых видах съемки, и будут зависеть в первую очередь от замысла фотографа, а затем от выбранной им точки зрения.

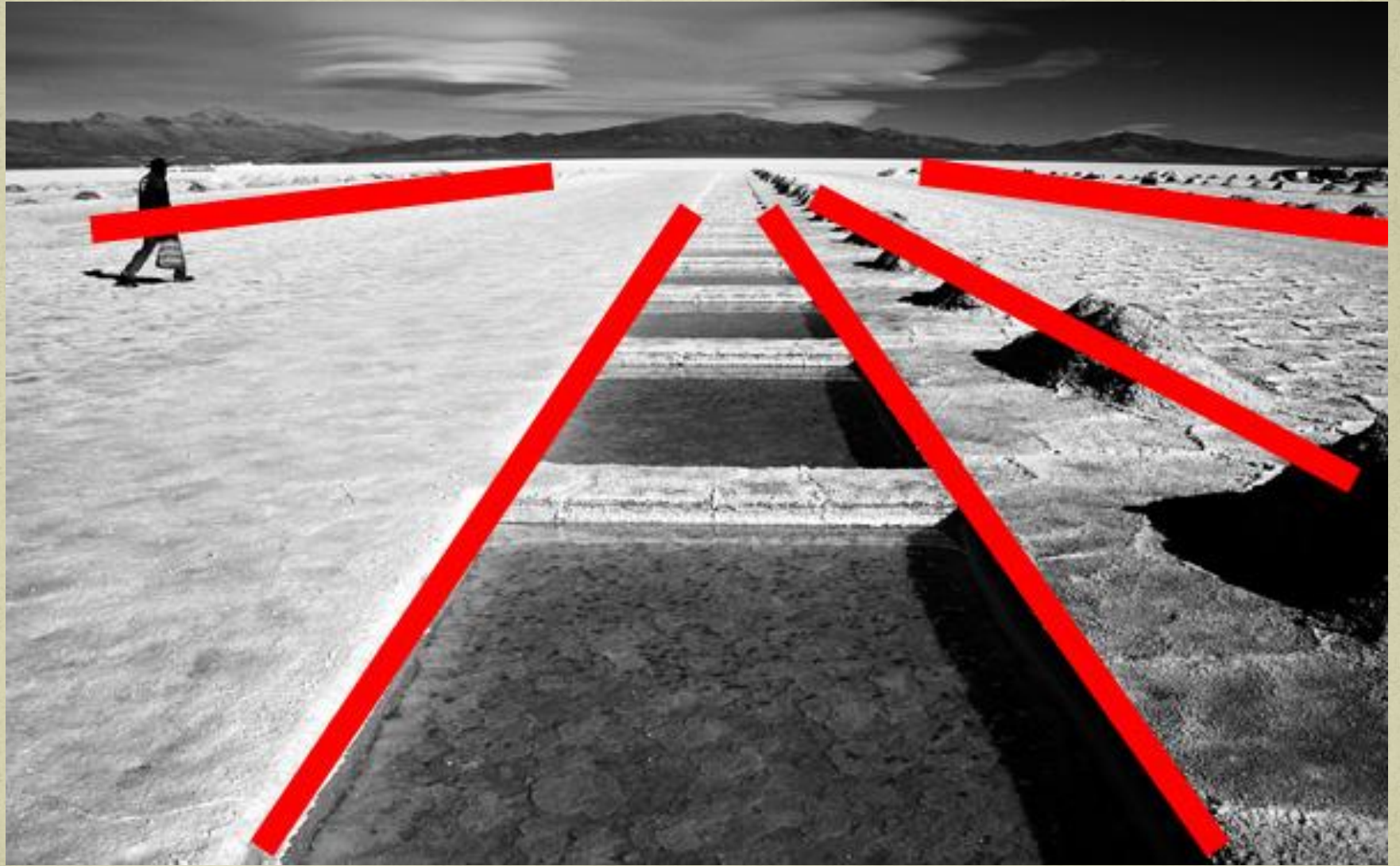
Гармония линий

- Очень мощным средством построения композиции в фотографии являются линии. С их помощью можно усилить акцент на смысловом центре, создать глубину, «разбивая» кадр на области – передний, средний и дальний планы. От фокусного расстояния зависит характер линий – широкоугольный объектив отлично справляется с горизонтальными линиями и диагоналями, телеобъектив же предпочтительней использовать при наличии вертикальных линий.

- Специфика диагональных линий – они хорошо заполняют площадь кадра, «ведут» взгляд зрителя к смысловому центру. Максимальная отдача у двух диагональных линий, которые сходятся у горизонтальной линии. Поэтому нам так нравятся фотографии с дорогой, убегающей вдаль, к линии горизонта. Также стоит отметить магию воображаемой линии, например, линия взгляда.

Золотое сечение

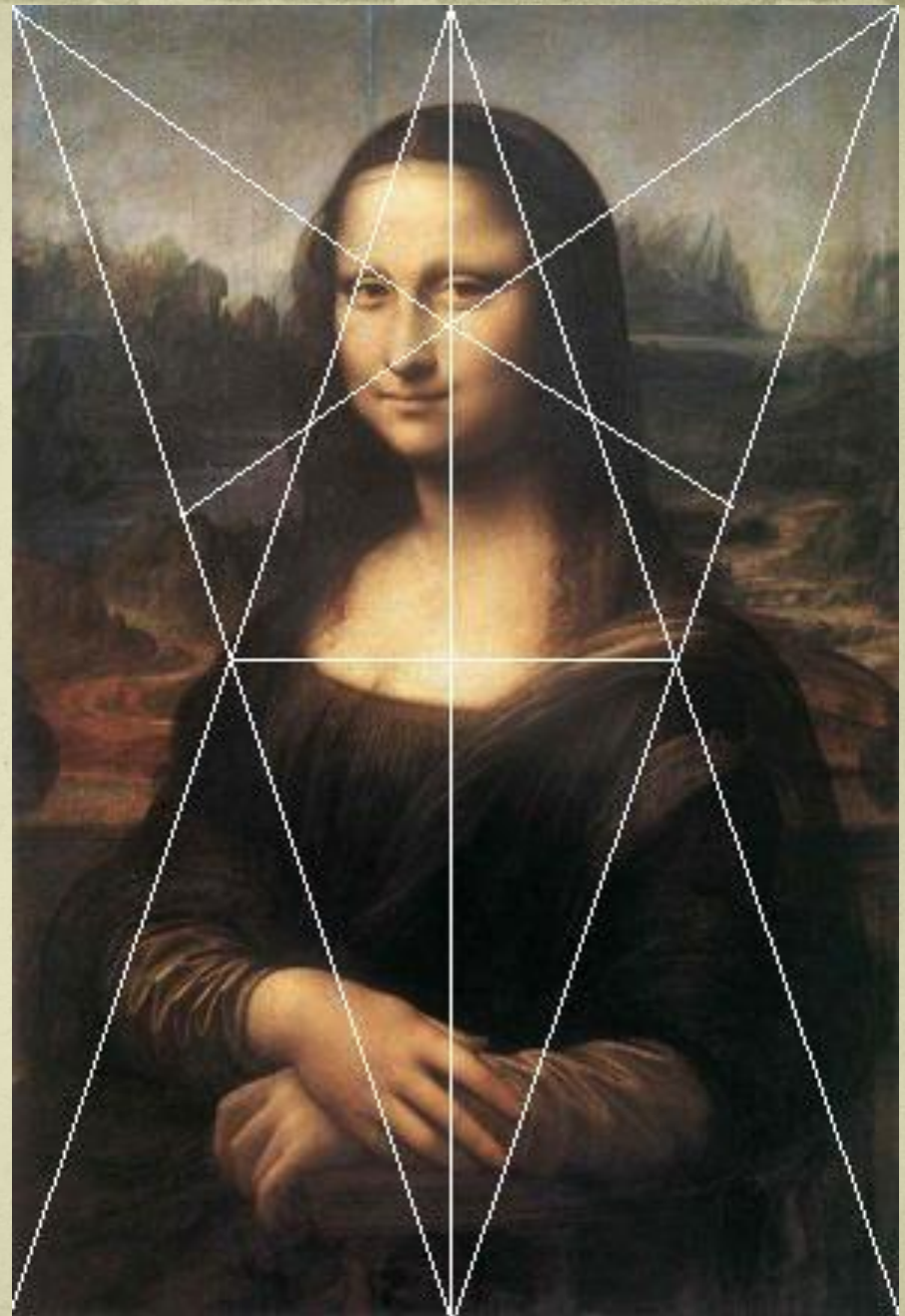
Это принцип деления непрерывной величины на две части в таком отношении, при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.

Запутано и сложно?

Еще бы, ведь в какой-то степени, золотое сечение можно считать первоосновой, неким «столпом» правил композиции, так как существует множество вариаций на тему «золотого сечения». И почти все приемы, описанные выше, можно отнести к его производным.

Впервые принцип «золотого сечения» был использован Леонардо да Винчи в его картинах. Затем многие художники использовали пропорции «золотого сечения», начиная с эпохи Возрождения. Используется это правило и сейчас.

Примером использования правила «золотого сечения» в фотографии может быть расположение основных компонентов кадра в особых точках — «смысловых центрах». Считается, что объекты, расположенные по правилу «золотого сечения», воспринимаются человеком, как наиболее гармоничные. Базовый и наиболее часто используемый принцип – четыре точки, расположенные на расстоянии $3/8$ и $5/8$ от соответствующих краёв плоскости и есть смысловые центры.

Симметрия в фотографии

Асимметрия. Динамическое равновесие

ПОНЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ И РИТМА

Композиция может быть построена лишь на передней плоскости фотоснимка, а может быть и многоплановой. Плоскостные композиции, как правило, замкнуты и статичны, их пространство сильно ограничено. Впечатление динамизма чаще передают незамкнутые композиции. При этом необходимо выделить главную линию движения так, чтобы зритель ощущал и видел движение в прошлом (движение, происходившее до момента съемки), в

настоящем (движение, запечатленное в кадре) и в будущем (движение, которое должно продолжаться после щелчка затвора).

Кроме того, впечатление движения возникает при оптической нерезкости быстро движущегося объекта на резко снятом фоне окружающей обстановки. Иллюзия быстрого движения объекта достигается также тогда, когда он снят резко на нерезком, как бы размытом фоне. Возможно сочетание этих двух приемов, когда сам объект и фон несколько смазаны.

Ощущение движения может возникать при определенном расположении предметов, цветовых, световых пятен и т. д.,

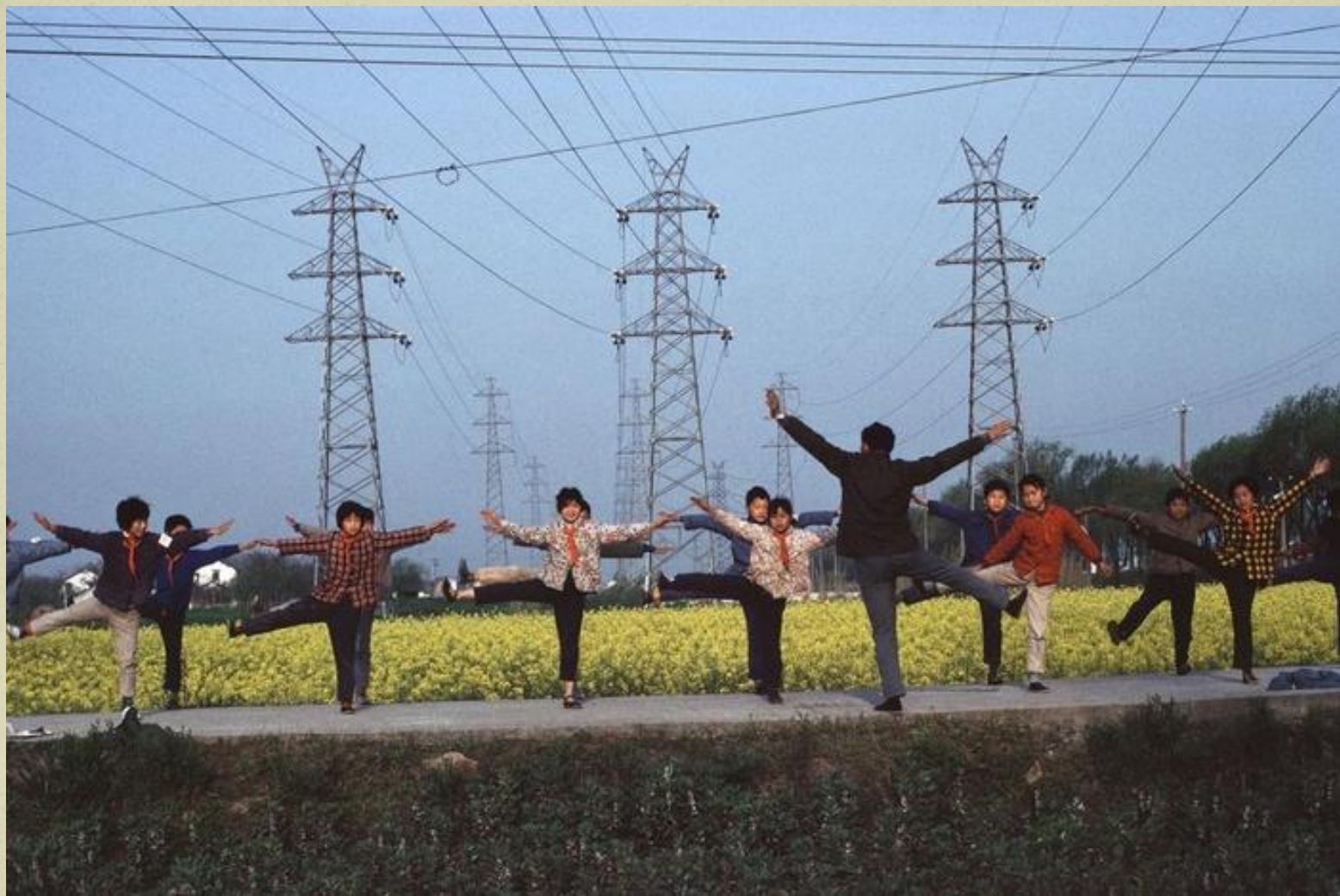
Понятие движения в фотографии связано с понятием ритма. Ритм, наряду с другими композиционными принципами, организует пространство, подчиняя его строгой логической системе. Ритмический ряд может основываться как на повторении или чередовании соразмерных элементов композиции, так и на использовании таких свойств предметов, как форма, объем, цвет, фактура и т. д.

КОНТРАСТЫ И АНАЛОГИИ

- Одной из основ композиционного построения является контраст. Контраст усиливает эмоциональное звучание фотоснимка, делает его более выразительным. Он может быть построен на соотношениях черного и белого или других цветов, на противопоставлении изломанных линий мягким очертаниям, симметрии и асимметрии, статики и динамики и др.

Противоположным контрасту выразительным приемом является аналогия, основанная на метрическом чередовании одинаковых элементов.

Существует огромное множество вариантов использования и сочетания этих двух принципов, и в художественной фотографии они, как правило, дополняют друг друга. Один из них несет на себе главную эстетическую и этическую нагрузку, а другой должен дополнить, сделать более ясным контекст фотоснимка. Так, например, цветовой контраст может быть усилен аналогией форм, окрашенных в контрастные цвета.

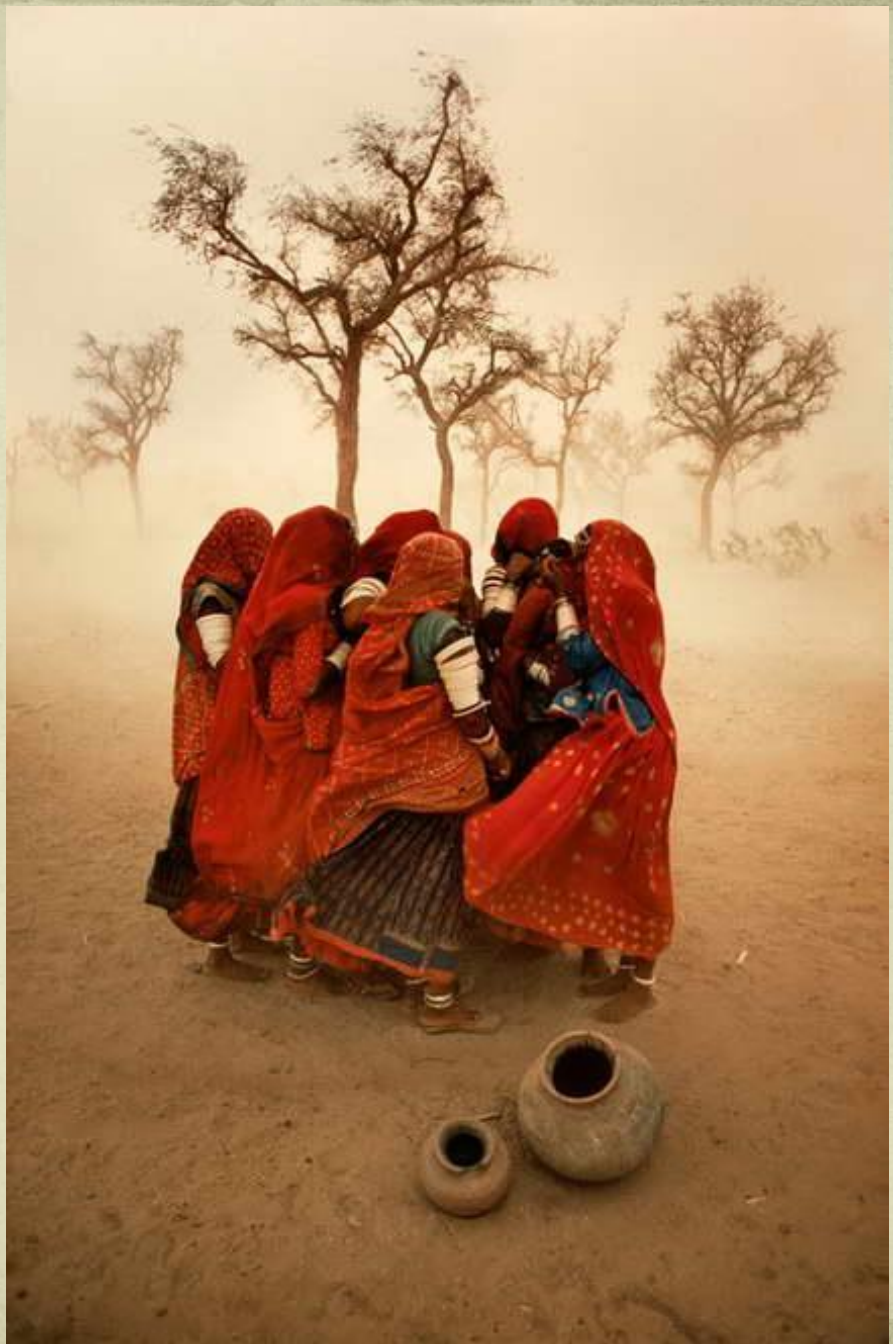

Ричард Аведон

Стив
Маккарри

- Если на фотографии есть какая-нибудь повторяющаяся структура или цепочка похожих объектов (ритм), можно для создания акцента расположить главный объект либо в конце такой цепочки, либо посередине. Нарушение монотонного ритма неизбежно привлечет внимание зрителя:

Стив Маккарри

МАСШТАБНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА

- Понятие масштаба и масштабности также относится к выразительным средствам фотографии. Соблюдение масштаба необходимо для того, чтобы зритель мог реально воспринимать величину изображаемого объекта, для чего обычно вводят в композицию хорошо знакомые предметы для сопоставления их с главным объектом съемки. Понятие масштабности как элемента художественного осмысления связывается с понятием

монументальности. Чтобы подчеркнуть масштабность, значительность, монументальность снимаемого объекта, можно применять множество различных композиционных и выразительных средств — контраст, определенное освещение, цвет, ритм и т. д., учитывая при этом законы зрительского восприятия. Так, например, светлое пятно всегда кажется больше, чем равное ему по площади темное. Объект съемки, расположенный на маленькой площади, среди меньших по размеру предметов будет казаться значительнее, чем в окружении более крупных элементов композиции.

Масштаб предметов находится в полной зависимости от перспективы. Размеры, очертания, форма, окраска меняются по мере изменения положения в пространстве относительно глаза наблюдающего человека. Уменьшение масштабов изображаемых предметов будет пропорционально их отдаленности от фотоаппарата. Этим свойством характеризуется прямая или линейная перспектива. При такой перспективе обнаруживается стремление параллельных линий, уходящих вдаль, сойтись в одной точке, а грани предметов, совпадающие с лучом зрения глаза, кажутся короче, чем в действительности.

Относительно расстояния между объектом и фотоаппаратом изменяются цвета и тона. Таким образом, толщина воздушного слоя обуславливает тональную перспективу, при которой четкость и ясность очертаний исчезают по мере удаления от глаза наблюдающего, уменьшается насыщенность цвета, т. е., в отдалении цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются, глубина кажется более светлой, чем передний план,

Линейная и тональная перспективы существуют в природе и запечатлеваются объективом независимо от воли фотографа, Однако фотограф имеет возможность более четко выявить перспективу на снимке. Так, например, используя короткофокусный объектив, можно значительно расширить пространство, а следовательно, увеличить перспективу, и, наоборот, длиннофокусный объектив ограничит рамки изображения, как бы сожмет, сократит перспективу.

- Линейная перспектива значительно увеличивается, если на фотоснимке показать точку схода линий, уходящих вдаль.

Иллюзию большей глубины пространства можно достичь с помощью разработки тональной перспективы, искусственно создавая воздушную дымку и нечеткие очертания предметов вдали,

Расположение предметов на фотоснимке, при котором один предмет частично закрывает другой, также создает впечатление пространственной глубины. Такой же эффект достигается в том случае, если объект снят резко, а фон расплывчато.

Перспектива в фотографии — важная эстетическая категория, так как от нее зависит глубина изображаемого пространства.

СВЕТ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

- Свет необходим не только для создания определенного уровня освещенности, но наряду с другими выразительными средствами фотографии несет в себе идею творческого замысла фотографа, художника. С помощью света можно моделировать объемы, подчеркивать их пластику, плотность или весомость, если этого требует идея фотоснимка. Светом можно создать сложную фигуру светотеней, сделать определенный смысловой акцент, т. е. выделить сюжетно-композиционный центр.

От расположения источников света зависит организация изображаемого пространства, при этом один и тот же вид освещения может давать разные эффекты. В одном случае боковое освещение может драматизировать ситуацию, отражаемую на фотоснимке, создавать глубокие тени, контрастные сочетания света и тени, черного и белого цвета, в другом случае использование бокового или рисующего света придаст композиции камерный характер, поскольку свет, образованный, как правило, одним источником, будет выхватывать из общего приглушенного фона отдельные элементы.

Используя контровой свет, можно превратить геометрические объемы в фантастические видения.

При создании фотографических портретов свет является основным художественным приемом, с помощью которого можно сгладить природные недостатки и подчеркнуть наиболее выразительные черты, а при умелом использовании “эффектного” света создать яркий, необычный образ.

Варианты использования различных типов освещения очень разнообразны, и их интерпретация будет в первую очередь зависеть от фантазии автора, его опыта и мастерства.

ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

- Большую смысловую, эмоциональную и эстетическую нагрузку в фотографии несет цвет.

Цветовая палитра современной фотографии достаточно широка. Тем не менее, фотограф стоит перед более сложной в техническом отношении задачей, нежели живописец, так как фотографические материалы не столь совершенны, как глаз художника. Поэтому при съемках необходимо учитывать такую особенность цветной фотографии, как цветовые искажения.

Но даже при совершенном владении фотографической техникой остается 'обязательным эстетическое осмысление предполагаемого изображения, т. е. правильная расстановка цветовых акцентов, со вкусом подобранное их сочетание, Необходимо принимать во внимание, что цвета взаимодействуют, дополняют, усиливают друг друга. Но нельзя забывать о том, что цвета, находясь в гармоническом единстве друг с другом, должны быть согласованы с другими компонентами композиции: светом, движением, пространством и т. д.

Цветовая композиция может быть построена на контрастах или решена в одной тональности, может быть выделен или искажен один из цветов, если этого требует идея фотоснимка.

Цвет в фотографии всегда создает определенное настроение, что связано еще и с физиологическим восприятием различных цветов. Так, например, красный цвет вызывает у человека чувство тревоги, возбуждает его, черный ассоциируется с горем, вызывает страх, придает ощущение таинственности, зеленый — действует успокаивающе и т. д. При этом физиологические ощущения находятся в сложном синтезе с исторически сложившимися представлениями о цвете. Красный цвет — это и цвет революции, символ победы. Черный цвет в современную эпоху — это цвет траура и т. д.

РАКУРС

- В фотографии существует понятие ракурсных искажений. Это не что иное, как применение такого художественного приема, как гротеск- Гротеск в фотографии посредством ракурсных искажений — это всегда неожиданность, открытие новой грани в восприятии знакомых образов. Необычная точка зрения свидетельствует об оригинальном взгляде фотографа, об его умении открыть в привычных явлениях или объектах новое, неожиданное качество. Но необходимо помнить, что использовать ракурсные искажения надо очень умело и только в тех случаях, когда это логически оправдано.

Практическая часть

- 1. Создать фото используя правила третей:
- 1) с передачей движения (диагональные направления)
- 2) с передачей покоя
- 3) с доминантой (по размеру, или по цвету)
- 4) с использованием ракурса
- 5) с передачей ритма
- 6) с гармонией линий