Урок № 11 9 классы ИЗО МОУСОШ № 2 Масалитин Н. И.

Краснодарский край, село Успенское.

Тема урока: «Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки. Художественно-изобразительная природа творчества оператора».

Цели: ознакомить учащихся с общим и специфическим композиции в живописи и фотографии, с основами операторского искусства.

Оборудование: ММУ, презентация

Ход урока.

1. Организационная часть.
2. Сообщение нового материала.

Композиция в фотографии

Наш мир трехмерен, так мы его воспринимаем зрением, поэтому любой перенос трехмерного пространства на плоскость есть урезание этой реальности, некая условность. Как человеческий язык оперирует буквами, словами, предложениями — своего рода символами действительности, так и визуальный язык фотографии разговаривает со зрителями на языке форм, очертаний, цвета, светотени. Отражение живой, настоящей жизни не будет адекватным без соблюдения определенных правил. Как, например, передать движение или мимолетность мгновения? Это требует знания законов композиции, иначе ваши фотографии превратятся в случайные щелчки затвором и будут не интересны окружающим.

Правильная композиция

Так, неопытный человек держит в руках видеокамеру и снимает все подряд, кидаясь от одного объекта к другому, вверх — вниз, влево — вправо. Что в результате? Вам, наверное, приходилось хотя бы раз видеть такое кино: изображение дрожит и скачет, смотреть его физически тяжело, а уж разглядеть что-либо — вообще невозможно. А ведь автор хотел поделиться своими впечатлениями, показать красоту заката на своей даче, или он, быть может, вернулся из дальних странствий и видел много интересного, а его кино (или снимки) не впечатляют окружающих.

Чтобы снимать красивые, яркие, запоминающиеся фотографии, надо знать законы композиции, которые пришли из живописи и проверены веками. Кроме этих общих законов изобразительного искусства есть и свои специфические правила, существующие лишь в фотографии, которые изменяются вслед за совершенствованием техники.

СОВЕТ
Законы композиции надо соблюдать, но без фанатизма: иногда их можно и нужно нарушать, иначе все снимки были бы похожи один на другой. Однако прежде чем нарушать, надо знать, что нарушаешь, то есть вернемся к основам композиции.

Общий смысл правильно выстроенной композиции кадра в том, что мы легко и непринужденно рассматриваем фотографию. При этом мы получаем эстетическое удовольствие, видим логическую связь между предметами в кадре, любуемся деталями изображения. Бывает и наоборот, мы удивлены или шокированы, нам все непонятно, но и в этом случае правильная — или намеренно неправильная — композиция передает через фотографию творческий замысел автора.

У любой хорошей фотографии должен быть некий главный объект, иногда его называют смысловым или сюжетным центром. Это то, ради чего автор забирался в горы, преодолевал пустыни или просто отвлекался на время от веселья в кругу друзей, чтобы вынуть фотокамеру и нажать на кнопочку. Этим центром могут быть «я на шашлыках», «теща на кухне», а может быть и заснеженная вершина, одинокое дерево, человеческое лицо или просто изящный изгиб линий в абстрактном натюрморте. Сюжетный центр в фотографиях новостей — это, как правило, политические деятели во время официальных встреч, обычные (или необычные) люди на улицах, спортсмены и их эмоции во время соревнований.

В простых домашних фотографиях сюжетный и геометрический центр часто совпадают, то есть главный объект находится прямо по центру снимка. Такими карточками переполнены семейные альбомы, и листать их, а тем более рассматривать фотографии интересно только самым близким родственникам. Если фотограф стремится сделать что-то большее, чем снимок «я на фоне...», то надо быть готовым к тому, что времени и сил придется потратить больше.

Во-первых, перед тем как жать на кнопочку, определитесь со смысловым центром и найдите его в окружающем пространстве, выделите мысленно, что является главным, самым интересным для вас. Возможно, сначала это будет непросто и придется поработать головой (ну, повертеть в разные стороны, осмотреться), но затем, по мере накопления опыта, ваш взгляд сам будет находить интересные сюжеты.

Идем далее. Существует очень старое и простое правило, позволяющее почти всегда добиваться успеха. Иногда его называют правилом третей. 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. Если расположить сюжетно важные части снимка, например, линию горизонта, вдоль любой из горизонтальных линий, то будет заложена основа для сбалансированного построения кадра. Если вдобавок мы расположим наш сюжетный центр в одной из точек пересечения горизонтальных и вертикальных линий, то получим грамотный и в целом уравновешенный снимок.

Также второстепенные линии должны «вести» взгляд к сюжетному центру. Под второстепенными линиями могут пониматься не только конкретные линии, но и череда предметов или деталей, расположенных один за другим. Очень хорошо, если сюжетный центр по контрасту или по тону отличается от окружающего фона, выделяется на нем. Если же нет, то зрителю будет непросто разобраться, что важно, а что нет, и фотография произведет впечатление случайной и рыхлой.

СОВЕТ
Перемещение слева направо нам кажется быстрее, чем справа налево, а объект, размещенный с правой стороны, весит больше, чем расположенный слева. Предмет, находящийся в верхней части кадра, «весит» больше, чем точно такой же предмет внизу кадра. Одинокий маленький элемент с краю кадра, расположенный вне основных линий, композиционно «весит» больше, чем большой объект, который находится по центру или расположен на оси, проходящей через центр композиции. Можно сказать, что действует правило «рычага»: чем дальше от центра равновесия — тем больше «вес» элемента в композиции.

Для чего необходимо равновесие на снимке? Дело в том, что любая несбалансированная композиция выглядит случайной, а уравновешенная композиция гармонична, и кажется, что ни одно изменение невозможно. В равновесии важно все, даже направление движения объектов или их визуальный вес. В силу традиций (возможно, потому, что мы читаем и пишем слева направо) мы по-разному воспринимаем вектор движения.

Цвета, в которые окрашены объекты, также по-разному влияют на их изобразительный «вес»: красный и его оттенки тяжелее, чем голубой, яркие цвета тяжелее темных.

Не стоит забывать и о психологии зрителя: например, человеческие лица с ярко выраженными эмоциональными состояниями, как магнит, притягивают наше внимание.

Наш взгляд избирателен, и часто неопытный фотограф видит лишь свой главный объект, но не замечает множества отвлекающих деталей на заднем плане или рядом с сюжетным центром. Очистите кадр от лишних деталей! Посмотрите вокруг и выберите подходящий фон. Возможно, эти проходящие случайные люди сейчас переместятся за край кадра. Ветки деревьев, что «растут» у людей из-за головы и мешают воспринимать объект, можно убрать, слегка сместившись в сторону, и т. д. Фотокамера, в отличие от глаза, беспристрастно фиксирует все, и в результате на снимке вместо важного вам события или факта может получиться некий винегрет из второстепенных, незначительных и главное — отвлекающих деталей. Предметы фона не должны уводить взгляд от главного, и если ваш главный объект темный, то фон желательно выбрать светлее, и наоборот: светлый объект хорошо выделяется на темном фоне. При этом не надо забывать об экспозиционных поправках.

Если художник может изменить композицию картины, следуя своему замыслу или фантазии, то у фотографа есть только живая натура, и изменить ее он может лишь несколькими способами. Их не так много, это:

* выбор точки съемки;
* выбор правильного момента нажатия на кнопочку;
* установка выдержки и диафрагмы (размытие фона);
* изменение фокусного расстояния объектива;
* режиссура.

Говоря о выборе точки съемки, я имею в виду не только радикальные изменения, когда меняется направление взгляда на объект. Иногда достаточно шага в сторону, иногда — можно просто присесть на корточки или поднять камеру над головой, чтобы улучшить композицию кадра.

В зеркальных цифровых или пленочных камерах фотограф по своему желанию может изменить диафрагму, что не всегда доступно в дешевых автоматических фотоаппаратах. Для домашней фотографии подходят абсолютно все способы, и, конечно, вам никто не помешает правильно выбрать место съемки. Кроме того, вы можете попросить родственников встать здесь или там для получения грамотной композиции. Другое дело, если перед вами живая, реальная жизнь. Чтобы сделать выразительный кадр, приходится преодолевать недоверие окружающих, а иногда их чрезмерное внимание или желание попасть в кадр.

Выбор фона, перспектива

Фотография, на которой можно почувствовать глубину пространства, сразу привлекает внимание. Такие снимки выглядят лучше, их интересней рассматривать. Чередование планов — переднего, среднего и дальнего — придает фотографии естественность. Вообще-то выбор заднего план — одна из основных задач фотографа, и если с выбором объекта у вас поначалу не возникало проблем (это ваш друг, семья, собака, новые ботинки), то фоном может быть все что угодно. Оглянитесь вокруг, возможно, эти кустики сзади не так хороши, как вам кажется, яркие цветы очень красивы, но отвлекают внимание, а ковер над диваном, где сидят гости, слишком пестрый, и люди «прилипли» к фону (кстати, традиционная ошибка фотографов-любителей).

Для туристических фотографий старайтесь выбрать фоном не слишком пестрые или яркие предметы, обратите внимание, как освещен задний план. Если ваш объект съемки находится в тени — фоном не должны быть ярко освещенные солнцем стены зданий или архитектурных памятников. Лучше, если фон будет несколько темнее главного объекта. Постарайтесь мысленно распределить планы вашей композиции, обратите внимание, что кроме переднего плана объектив увидит объекты, находящиеся за вашим сюжетным центром и еще дальше на горизонте. Обращайте внимание на все пересекающиеся линии и предметы заднего плана. Хорошо если они не «вырастают» из голов или очертаний ваших знакомых. «Посадил на голову» — так говорят профессионалы, если случайно фотограф, следя за выразительностью главного объекта, не обратил внимания на фон. Очень часто намеренное манипулирование фоном используется фотографами как отдельный выразительный прием.

Если вы снимаете пейзаж и ваш главный объект — природного свойства, то важно отыскать или увидеть подходящий сюжет для снимка. Даже в очень простом, казалось бы, невыразительном пейзаже ищите деталь, пересечение линий, контраст цветов или тонов, которые «вытянут» весь снимок. Само состояние природы, погода, время суток могут играть здесь решающую роль. Иногда пейзаж оказывается выразительным лишь в определенное время года. Порой даже неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, снег или туман, сами рисуют перспективу и придают экспрессию кадру.

Череда деревьев, темная вблизи и светлая вдали, придают плоскому пространству глубину. Также помогает передать перспективу задний (встречный) или заднебоковой свет. Иногда фотографы, снимая архитектуру, помещают на передний план листву деревьев, этим они достигают нескольких целей: появляется передний план, закрывается невыразительное небо, композиционно взгляд следует основному сюжету, обрамленному этой листвой как рамкой, и не стремится выйти за края кадра. То же самое можно сказать и о силуэтах, расположенных на переднем плане: это могут быть люди, животные или какие-либо предметы, пусть даже нерезкие, что порой лучше для передачи глубины пространства. Если фотограф строит кадр, обрамляя его силуэтами или нерезкими деталями, то такая композиция называется закрытой.

Художники всегда стремились придать изображению на плоскости видимую, осязаемую глубину. Для этой цели в фотографии, как и в любом изобразительном искусстве, используются определенные выразительные средства.

* ***Тональная перспектива***, когда уходящие вдаль предметы постепенно теряют насыщенность тонов и цвета и как бы тают по мере удаления от наблюдателя.
* ***Линейная перспектива***, когда сходящиеся к горизонту второстепенные линии ведут взгляд от переднего к дальнему плану, и так, следуя изгибам тропинки или дороги, наш взор устремляется к деталям или важным объектам на заднем плане.
* ***Ритм***, когда на снимке изображены однотипные, похожие предметы, которые постепенно уменьшаются в размерах по мере удаления от точки съемки.
* ***Передний план***. Даже самый привлекательный пейзаж может получиться на фотографии плоским и безжизненным, ведь вдали от наблюдателя все объекты кажутся равноудаленными и двухмерными. В этом случае, помещая на передний план какие-либо детали, предметы, обрамление, мы придаем снимку глубину.

Живописцы, а вслед за ними и фотографы очень любят воздушную дымку и утренний туман, которые помогают разделить ближний — более темный и дальний — светлый планы, вместе с неярким утренним освещением, с длинными тенями создается некая иллюзия глубины и пространства.

1. Практическая работа.

Анализ общего и различного в работе художника и оператора; обсуждение действенности художнического опыта в построении картины и в построении кадра.

1. Задание на дом.

Подобрать фотопейзажи и фотонатюрморты.