

КОМПОЗИЦИЯ ЦВЕТ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

КАКИЕ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ
ПОМОГУТ В РАБОТЕ ФОТОГРАФА?

Автор: Ольга Шпилева

Обо мне

Практикующий фотограф,
окончила РГПУ им. А. И.
Герцена, факультет
изобразительного искусства
(кафедра художественного
образования и
декоративного искусства).
Статус - магистр
художественного
образования

Так же работала
реставратором по камню и
копиистом в ГМЗ «Петергоф»
и мастерской ООО
«Наследие». За время
работы в мастерской мы
сотрудничали с такими
музеями, как: Ораниенбаум,
Малый Эрмитаж,
Лазаревское кладбище
(музей некрополя XVIII века)

Творческий подход — это когда
совершаешь ошибки.

Искусство — это когда знаешь, какую
из них нужно сохранить.

Стив Адамс

Феликс Надар (Felix Nadar), настоящее имя —
Гаспар Феликс Турнашон

Мифы о визуальном искусстве

- Правила в композиции, всегда работающие и которые обязательно нужно использовать в работе.
- Слепое применение приемов из композиции, без адаптации под фотографию.
- «Поклонение» цветовому кругу.
- Незнание того, что тон важнее цвета.
- Отрицание значимости традиционного визуального искусства.

Что фотография взяла из визуального искусства?

- Понимание общей эстетики в искусстве, понимание прекрасного, гармоничного.
- Из живописи: классическое освещение натюрмортов и портретов.

Рембрандт Харменс ван Рейн, Леонардо да Винчи
портрет Саскии, ок. 1636-42   Дама с горностаем, 1490 г.

Виллем Клас Хеда
1648 г.

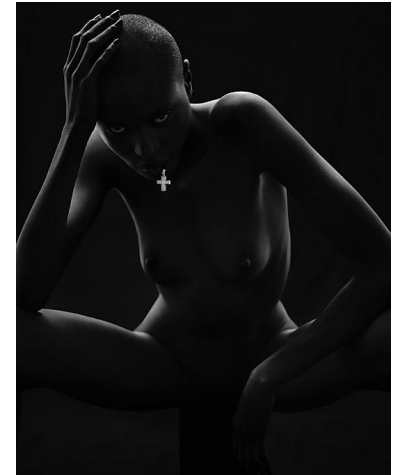
- Из графики: контровой или скользящий свет, который лишь обрисовывает объект.

Патрик Демаршелье

Анри Матисс

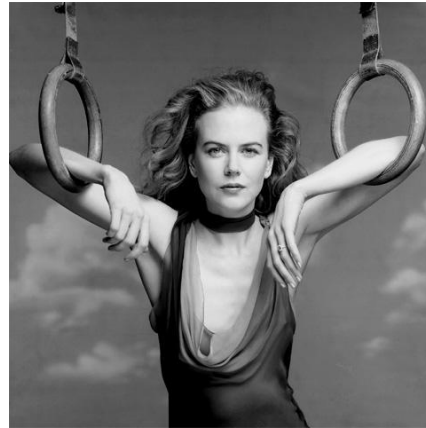

Бруно Бизанг

- Из композиции.

Герард Давид, Скорбящая богородица.
Патрик Демаршелье

Й. К. Штилер портрет
Амалии фон
Шиккел

Энни Лейбовиц

- Из колористики:

Bombay, India, 1996.

Photo © Steve McCurry / Magnum from the book *South Southeast*, published by Phaidon Press.

Ян Вермеер, Девушка с жемчужной сережкой

Стив МакКарри

Каземир Малевич, На сенокосе

Стив МакКарри

- Из кино: освещение, тонировка картинки, использование приборов освещения разной цветовой температуры, сюжет или повествование.

11 друзей Оушена / Ocean's Eleven (Стивен Содерберг), 2001

Что привнесла фотография в визуальное искусство?

Эдгар Дега - Голубые танцовщицы.
Ок.1898

- Ракурс, именно его начали копировать живописцы в своих работах.

- Момент, ощущение реального движения.

Henri Cartier-Bresson

Физиология зрения

Наш глаз не может видеть все сразу с высоким качеством разрешения деталей. Поле зрения глаза человека, да и большинства млекопитающих разделено на три важные зоны.

Зона 1 — очень узкое поле, в котором мы видим изображение предметов с самым высоким разрешением.

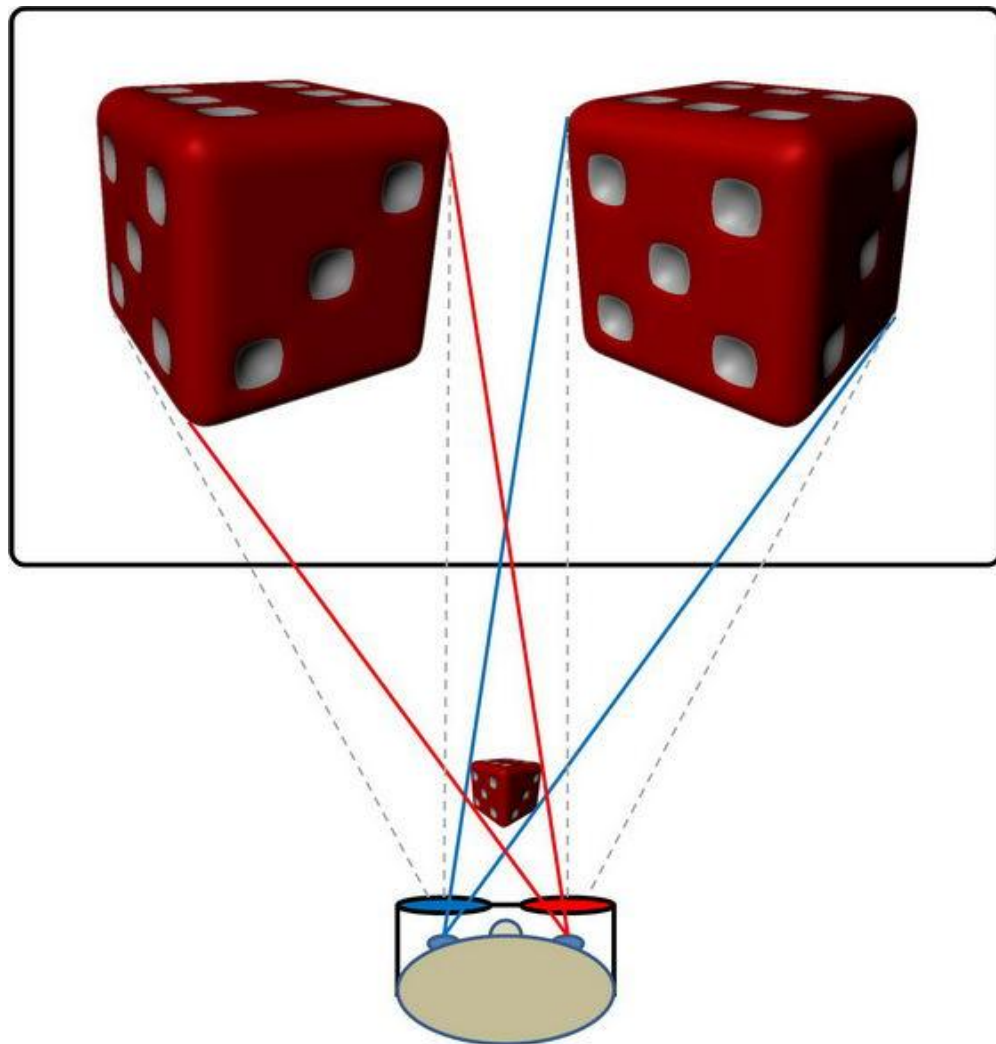
Зона 2 — самое широкое поле, в котором мы хорошо различаем цвета и среднечастотные структуры различного наклона.

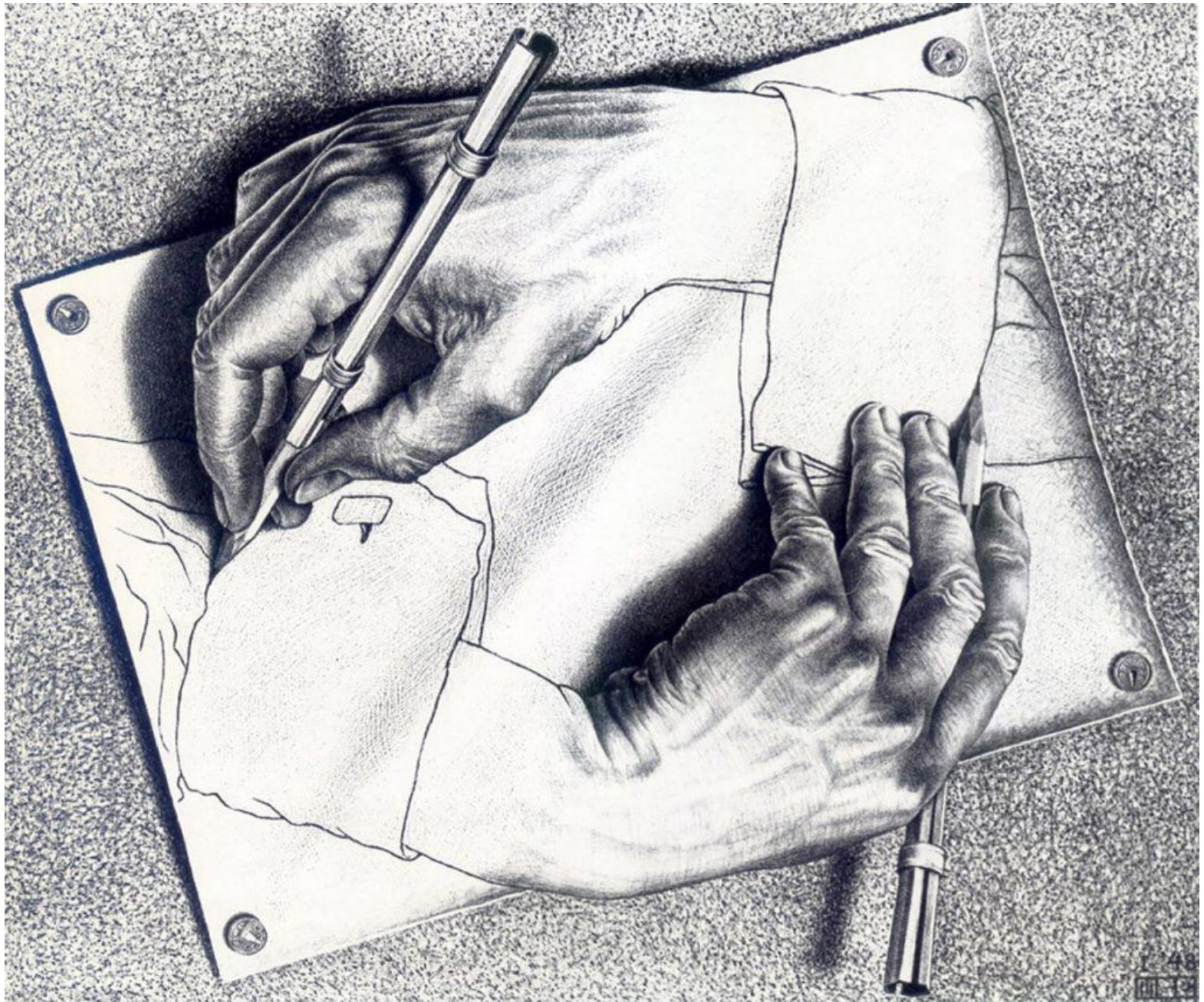
Зона 3 — зона бокового зрения, где глаз преимущественно регистрирует движущиеся детали сцены.

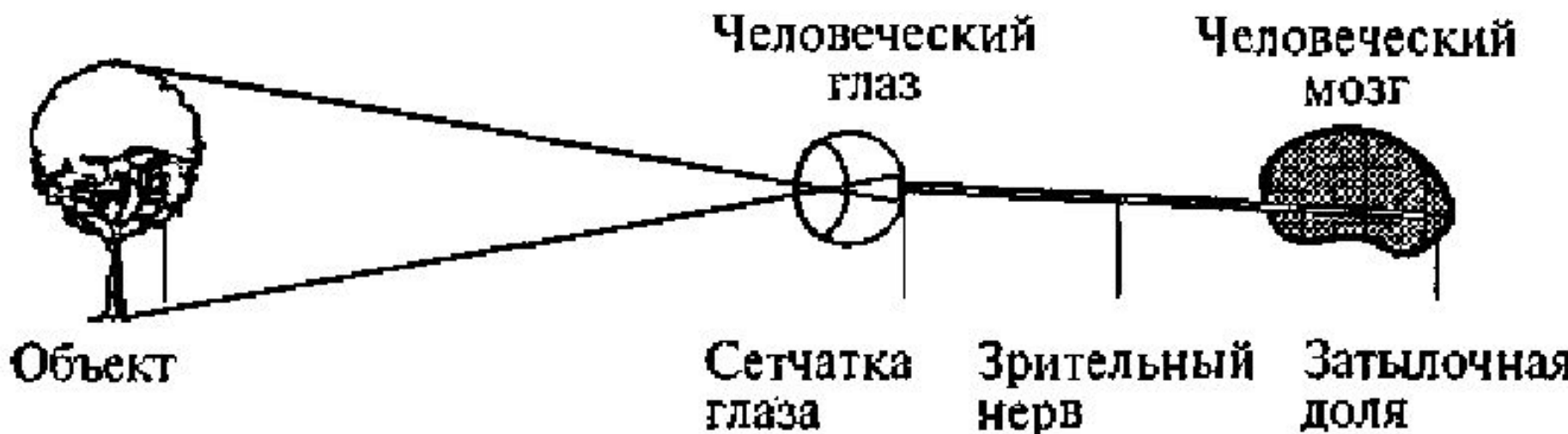
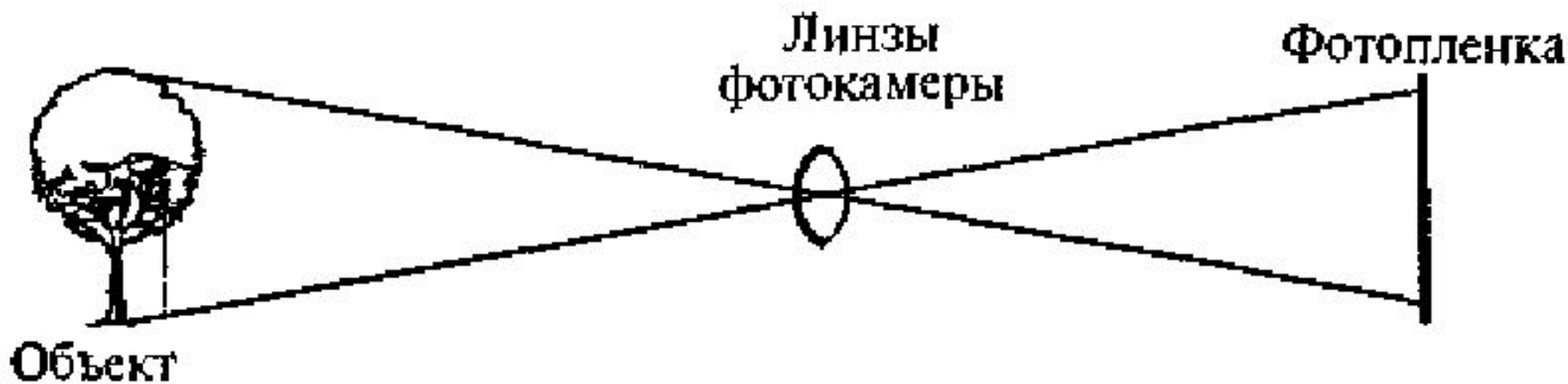
Зрительно мы контролируем большое пространство, но мелкие детали мы последовательно сканируем областью высокого разрешения и эту информацию постоянно удерживаем в памяти и лишь время от времени ее обновляем.

У человека **стереоскопическое зрение** – способность видеть окружающий мир двумя глазами. Другими словами, общая картина складывается из слияния картинок, поступающих в головной мозг от каждого глаза одновременно.

Психология восприятия

Гештальтпсихология возникла из исследований восприятия. В центре её внимания — характерная тенденция психики к организации опыта в доступное понимание целое. Все вышеперечисленные свойства восприятия: константы, фигура, фон — вступают в отношения между собой и являют новое свойство. Это и есть гештальт, качество формы.

Целостность восприятия и его упорядоченность достигаются благодаря следующим принципам (по Вертгеймеру):

Принцип близости. Элементы, расположенные во времени и пространстве рядом относительно друг с друга, объединяются между собой и составляют единую форму.

Принцип схожести. Схожие элементы воспринимаются едино, образуя некий замкнутый круг.

Принцип замкнутости. Отмечается тенденция к завершению человеком незаконченных фигур.

Принцип целостности. Человек достраивает неполные фигуры до простого целого (прослеживается тенденция к упрощению целого).

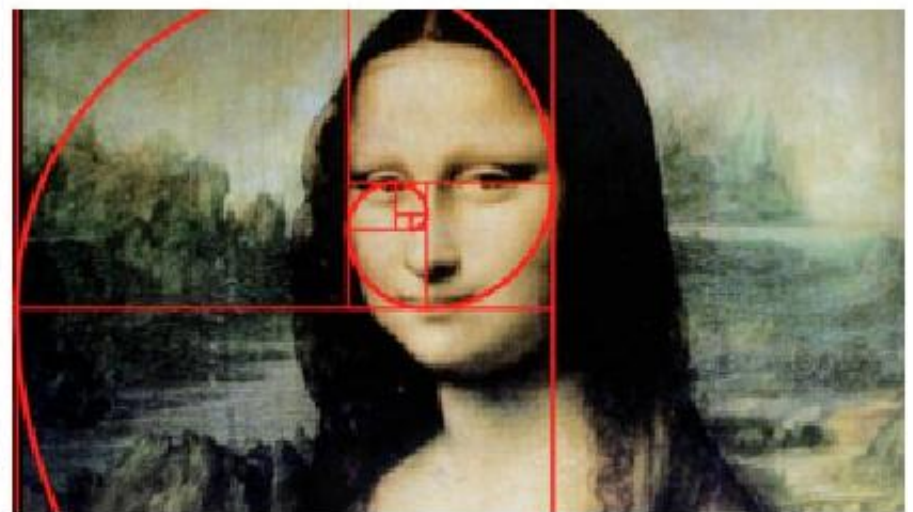
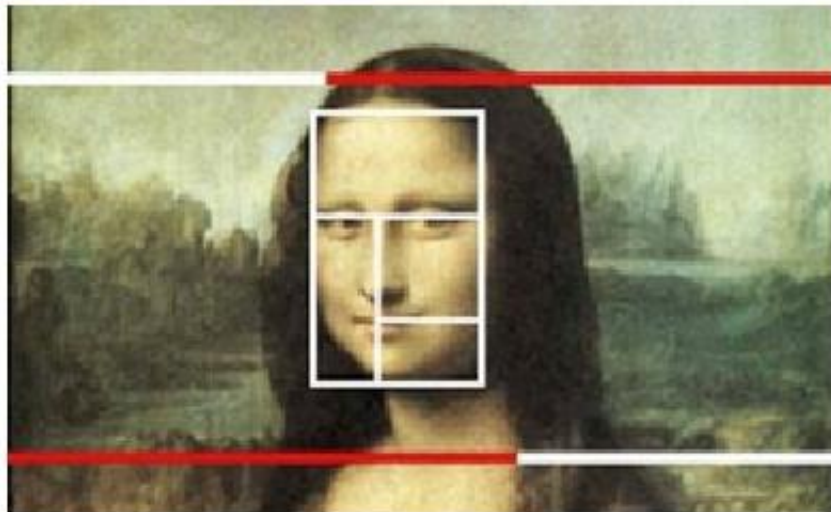
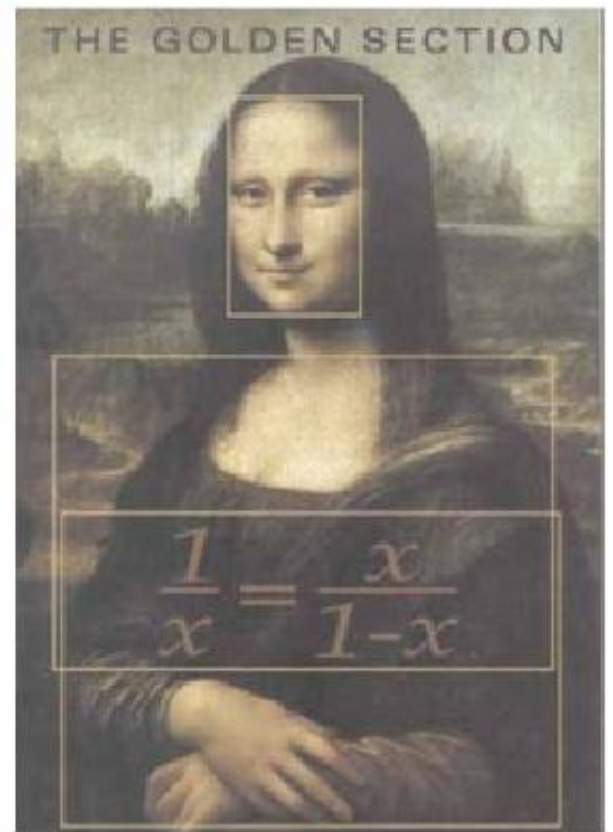
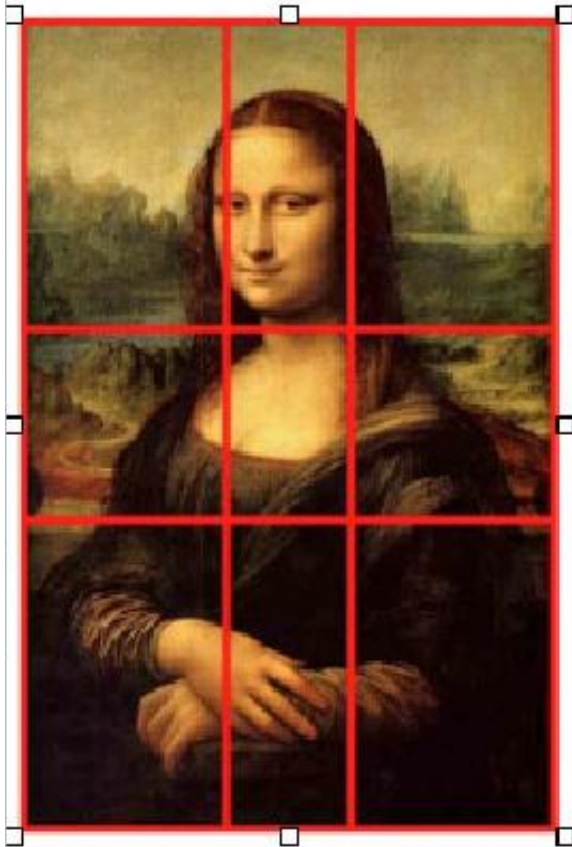
Принцип фигуры и фона. Всё, что человек наделяет определенным смыслом, воспринимается им как фигура на менее структурированном фоне.

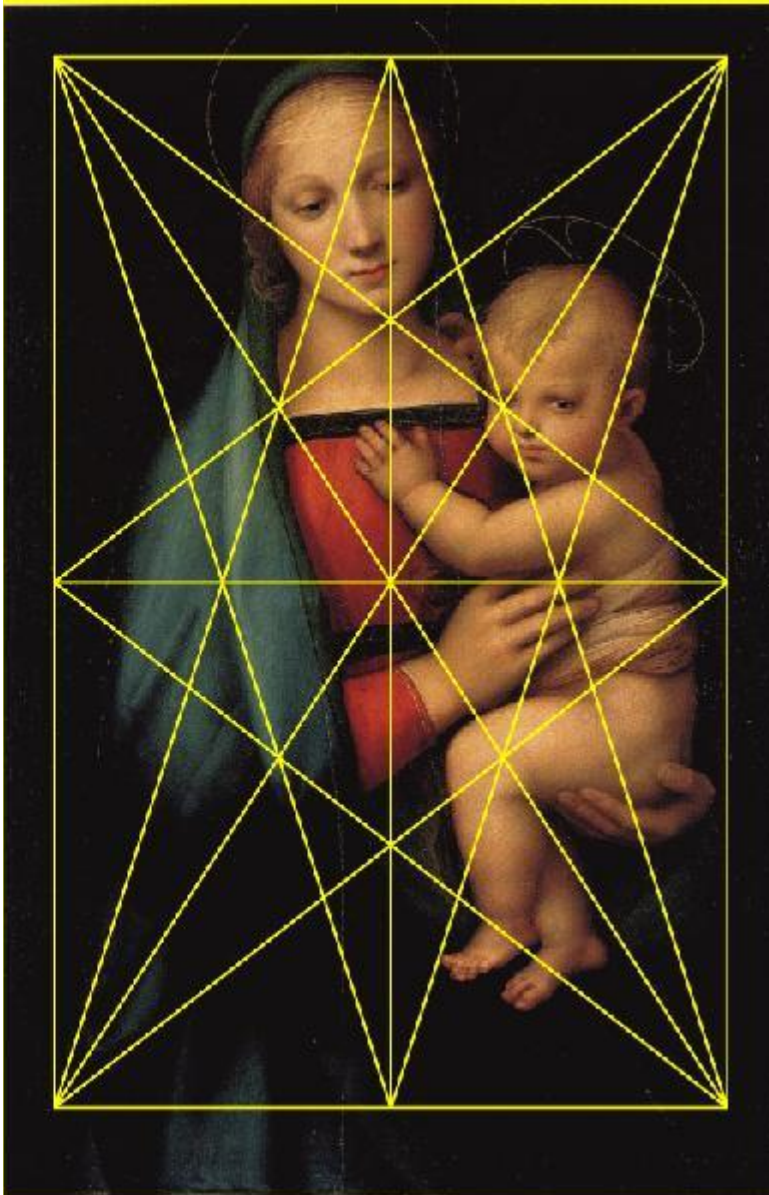
**«Фотография – это не спорт. У
неё нет правил. Всё должно
быть испытано»**

Билл Брандт (1903 - 1983),

КОМПОЗИЦИЯ

От лат. *compositio*, означает составление, соединение различных частей в единое целое в соответствии с какой либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения

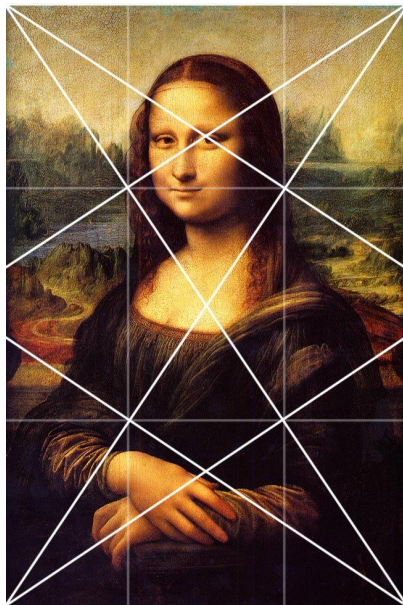
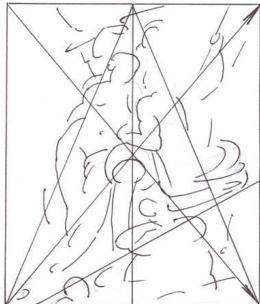
Виды композиции

Теоретическая (для искусствоведов)

Такие схемы используются для **описания и анализа произведения**

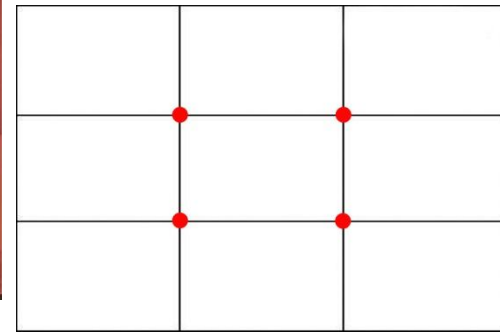
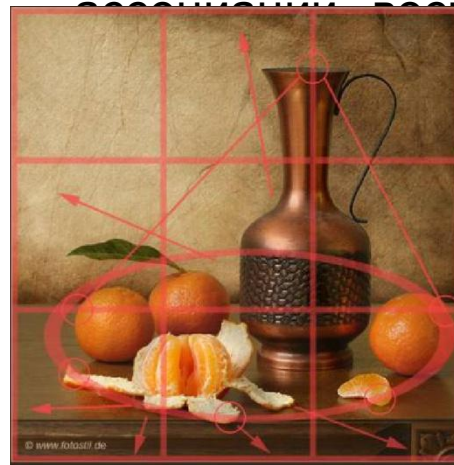

за.

Практическая (для художников)

Художественные средства обращаются ко всем аспектам **зрительного восприятия**, они могут существенно **усилить воздействие художественного произведения**, вызвать определенные образы, воспоминания.

Композиция в живописи, фотографии и кино

общие и различия

Живопись	Фотография	Кино
Общее		
<ul style="list-style-type: none"> • Есть возможность выбора сюжета, героев, место действия. • Инструменты для создания образа и объема (форма, светотень, цвет). • Общие теоретические приемы для выразительности произведения, которые работают, но все же нуждаются в адаптации под конкретный вид искусства. • Зависимость от технических средств или выбранной техники исполнения (фокусное расстояние объектива, цифра, пленка, живопись, рисунок итд). 		
Различия		
<ul style="list-style-type: none"> • Образ (изображение), создается на 2х мерной плоскости. • Статичность сцены, с попытками придать динамику изображению. • Попытки создания 3х мерного пространства на 2х мерной плоскости, средствами цвета и композиции. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3х мерное пространство в постоянном движении. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Художник может исключить из своего изображения любую деталь, несоответствующую его замыслу. • Изображается любая сцена, любой образ, без технических и физических ограничений. • Рукотворное изображение при помощи контролируемых инструментов (кисть, карандаш итд). • Изображается реальная или воображаемая сцена, а не оптическая проекция. 	<ul style="list-style-type: none"> • Визуальный мусор или лишние детали, без возможности отбора. • Сценозависимость, создание изображение из того, что есть в реальности, без гибкой возможности вносить изменения. • Изображение создается при помощи технических средств (камера, объектив итд). • Оптическая проекция реальной сцены. • Зависимость от источников света, выставленной световой схемы. 	

Главное - идея

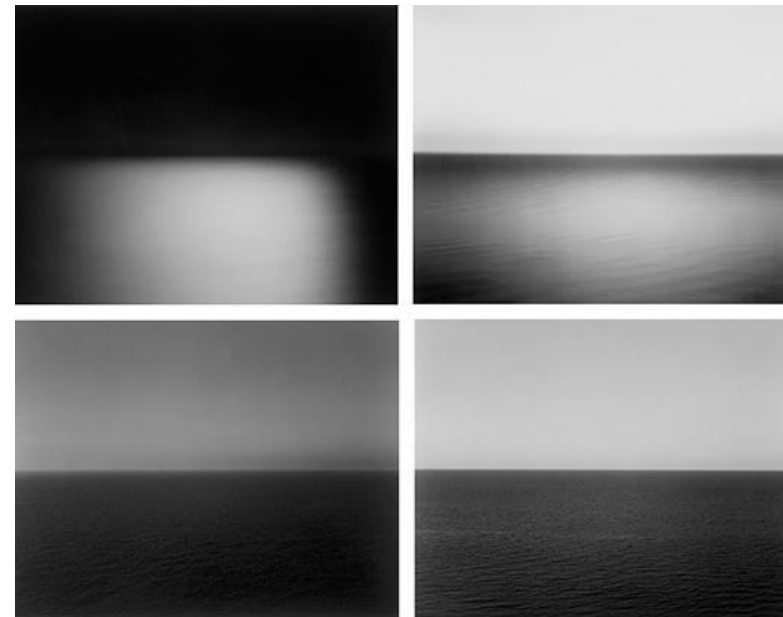
Композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его **содержанием, характером, назначением и идеей.**

Хироси Сугимото,

входит в топ-200 лучших художников XX века.

Серия **Морские пейзажи**

«Все пейзажи я снимаю на длинной выдержке, где-то порядка двух часов. Длинная выдержка делает фотографии условными, похожими на полотна минималистов».

Тень, как элемент композиции

Свет, как способ выделения

древ

Поиск композиционного решения

В данном сюжете меня привлекло противопоставление мертвого, невзрачного зонтика растения и яркой зелени листьев.

Сделав снимок, я заметила, что цветок можно вписать в светлые пустоты фона.

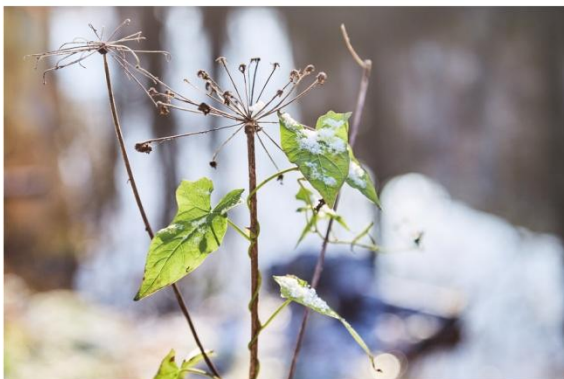
Поиск наиболее удачного расположения фона и объекта, относительно друг друга.

Увидев то, что зеленый листик может хорошо контрастировать с темным фоном, был сделан кадр, но меня он не удовлетворил и я продолжила поиск.

Поиск наиболее удачного расположения фона и объекта, относительно друг друга.

Попытка вписать цветок и листья в светлую часть фона.

Итоговый результат, который меня устроил.

Главный объект (он темный), вписан в светлый участок фона и обрамлен темным участком фона.

В данной фотографии использовано несколько композиционных приемов: фрейминг, контраст темного и светлого, смысловой контраст, ритм, задействованы ниспадающие диагонали.

Цвет

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

Цвет — это ощущение, возникающее в органе зрения при воздействии на него света, т.е. свет+зрение=цвет.

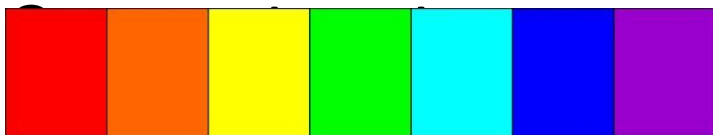
Цветоведение -

анализ процесса восприятия и различения цвета на основе систематизированных сведений из физики, физиологии и психологии.

Цветоведение включает:

физическую теорию цвета,
теории цветового зрения,
теорию измерения и количественного выражения цвета,
субъективный аспект восприятия цвета.

Колористика (от лат. color - цвет, краска) - наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовой культуре и языке цвета.

е цвета (красный, синий,...).

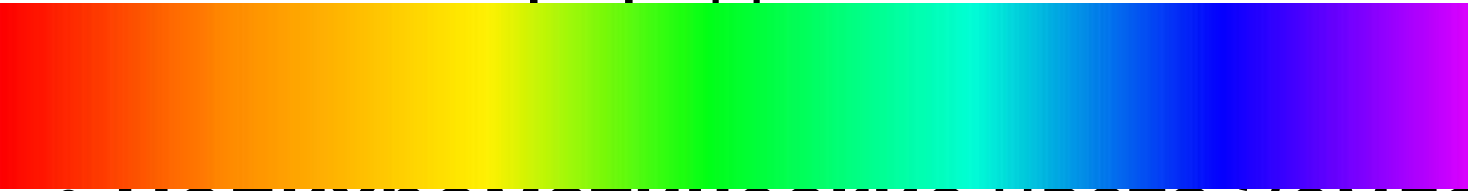
Светлота - степень разбеленности (% присутствия в цвете

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

- **Ахроматические цвета.** Белый, черный, и все оттенки серого.

- **Хроматические цвета.** Все спектральные и многие природные.

- **Полихроматические цвета.** Земляные цвета, т.е. цвета смешаны с ахроматическими цветами.

ПЕРВИЧНЫЕ ЦВЕТА

Цвета, из которых состоит все остальные

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

СИНИЙ

ПЕРЕХОДНЫЕ ЦВЕТА

Смешаны один первичный цвет и один вторичный

КРАСНЫЙ

+

ОРАНЖЕВЫЙ

=

КРАСНО-ОРАНЖЕВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

+

ЗЕЛЕНЫЙ

=

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ

+

ФИОЛЕТОВЫЙ

=

СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЙ

КРАСНЫЙ

+

ФИОЛЕТОВЫЙ

=

КРАСНО-ФИОЛЕТОВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

+

ОРАНЖЕВЫЙ

=

ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВЫЙ

СИНИЙ

+

ЗЕЛЕНЫЙ

=

СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ

ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА

Цвета, которые отражают игру света и тени

ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА –

от желтого до красно-фиолетового

ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА –

от желто-зеленого до фиолетового

ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА

Результат смешивания первичных цветов

КРАСНЫЙ

+

ЖЕЛТЫЙ

=

ОРАНЖЕВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

+

СИНИЙ

=

ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ

+

КРАСНЫЙ

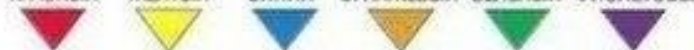
=

ФИОЛЕТОВЫЙ

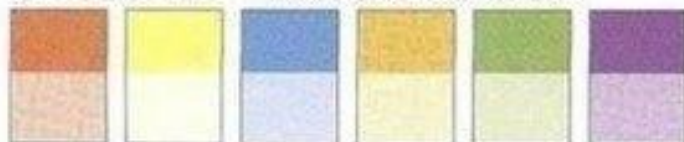
ОТТЕНКИ – ТОНА ТЕНИ

Получаются добавлением белого, серого или черного

КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СИНИЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ

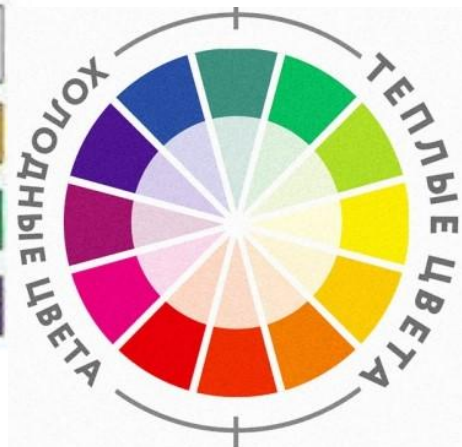
ОТТЕНКИ – ДОБАВЛЕН БЕЛЫЙ ЦВЕТ

ТОНА – ДОБАВЛЕН СЕРЫЙ ЦВЕТ

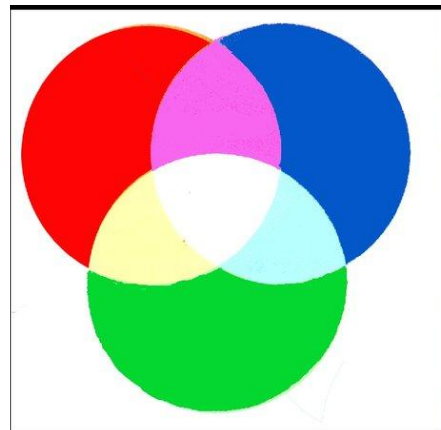
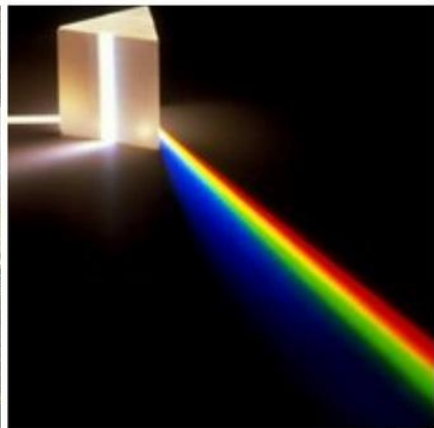

ТЕНИ – ДОБАВЛЕН ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Смешение цвета

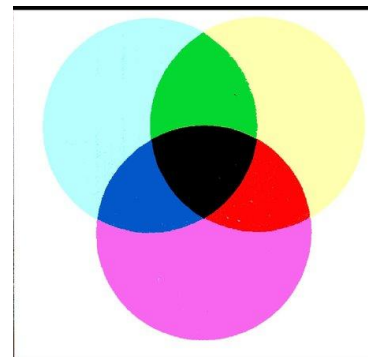
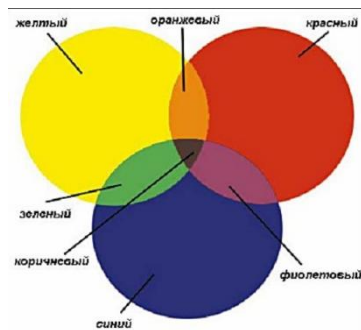
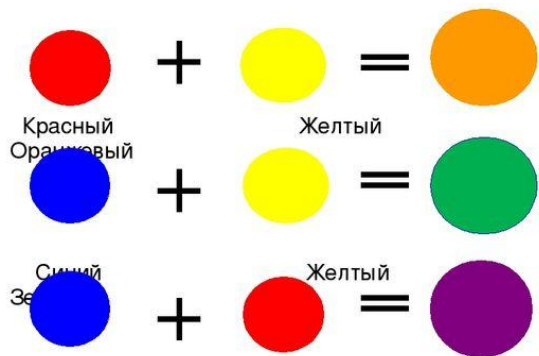
С точки зрения физики

Аддитивное смешение цветов, основан на сложении цветов. Если два окрашенных пятна располагаются рядом, то на определенном расстоянии они создают впечатление единого цвета. Стандартом для аддитивного смешения цветов является модель цветового

С точки зрения колористики, полиграфии

пространства RGB.

Субтрактивное смешение. Цвет формируется за счет вычитания определенных цветов из белого света. модель— СМУК, широко применяющаяся в полиграфии.

Смещение цветов – одна из самых главных проблем теории цвета, потому что со смешением цветов человеческое зрение имеет дело постоянно.

Выявлены следующие законы оптического смешения.

1. Для всякого цвета имеется другой, дополнительный к нему. Будучи смешаны, эти два цвета дают в сумме ахроматический (белый или серый) цвет.

2. Смешиваемые (не дополнительные) цвета, лежащие по цветовому кругу ближе друг к другу, чем дополнительные, вызывают ощущение нового цвета, лежащего между смешиваемыми цветами. Красный и желтый дают оранжевый.

Контрасты разделяются на два вида: ахроматический (световой) и хроматический (цветовой).

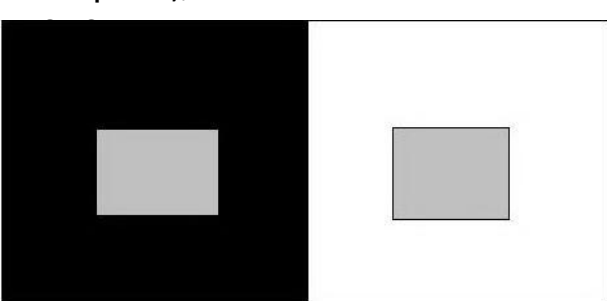
В каждом из них различаются контрасты: одновременный, последовательный, пограничный (краевой).

При контрасте взаимодополнительных цветов (три пары: красный – зеленый, синий – оранжевый, желтый – фиолетовый) при их сопоставлении не возникают новые оттенки, но сами цвета увеличивают свою насыщенность и

издалека, срабатывает закон аддитивного смешения, и сопоставляемые цвета едут.

Одновременный световой контраст. «Чем ночь темнее, тем звезды ярче». Суть явления в том, что светлое пятно на темном фоне кажется еще более светлым – положительный контраст, а темное на светлом – темнее (отрицательный контраст), чем оно есть на самом

Одновременный цветовой контраст,

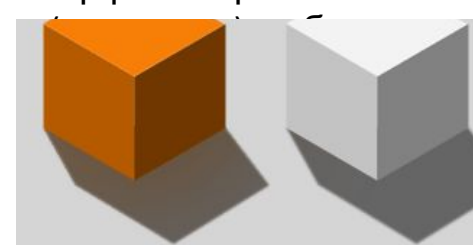
возникает при взаимодействии двух хроматических цветов или хроматического с ахроматическим. сопровождаются одновременным изменением по светлоте и насыщенности, причем последние могут быть более заметными, чем сам контраст.

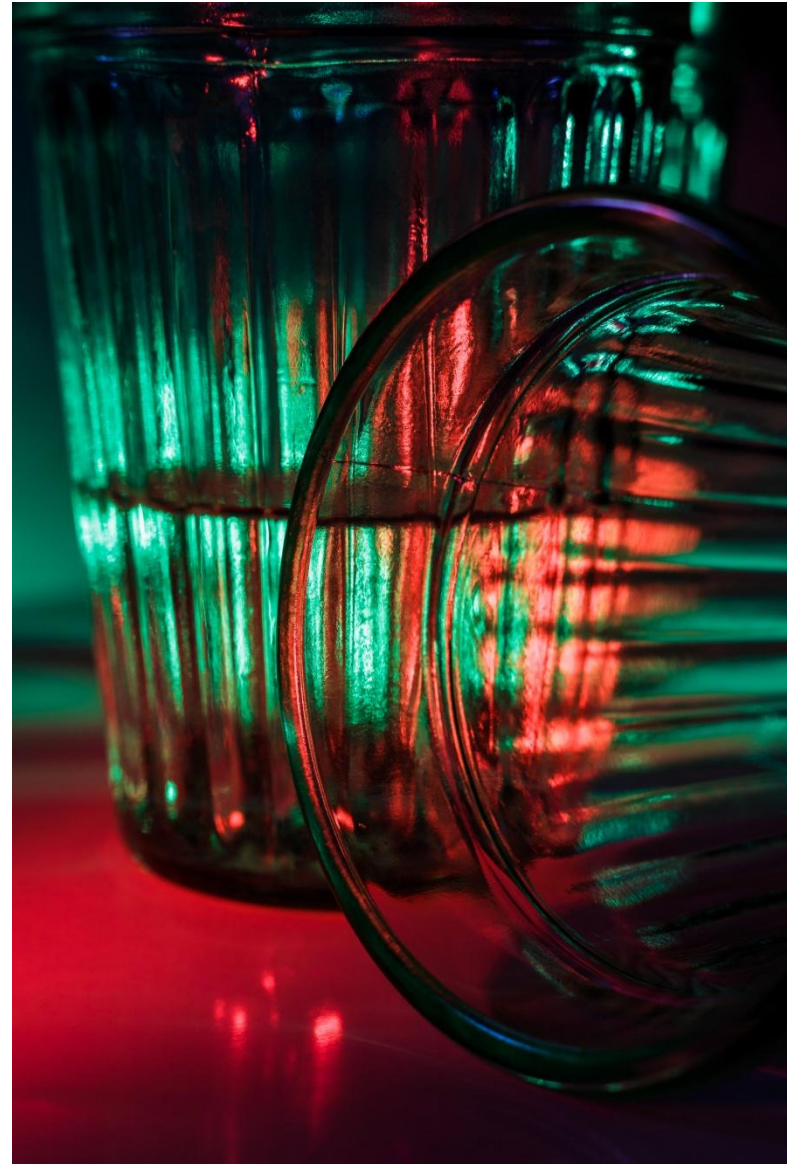
Существует тенденция цветов в контрасте отдаляться друг от друга. Например, желтый на оранжевом светлее, зеленеет, холоднее. Оранжевый на желтом краснеет, темнеет, теплеет.

Пограничный контраст.

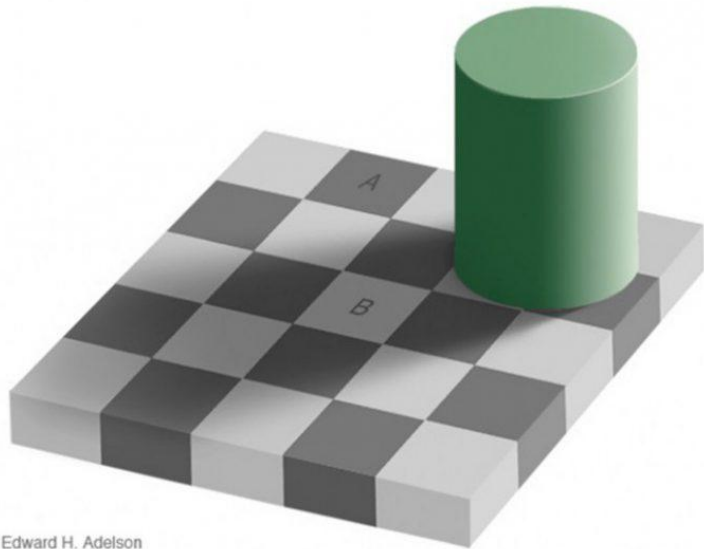
Возникает на границах двух смежных окрашенных поверхностей. При световом контрасте часть светлого участка, который ближе к темному, будет светлее, чем дальняя. Создается эффект неровности

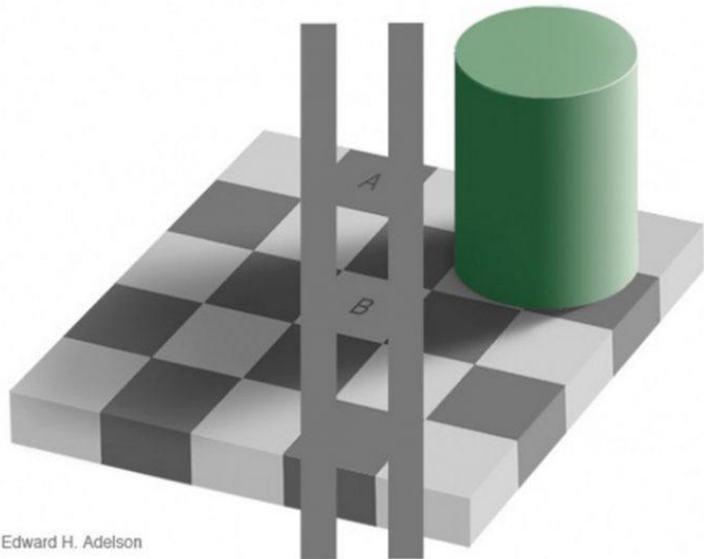

Что влияет на восприятие цвета?

Edward H. Adelson

Edward H. Adelson

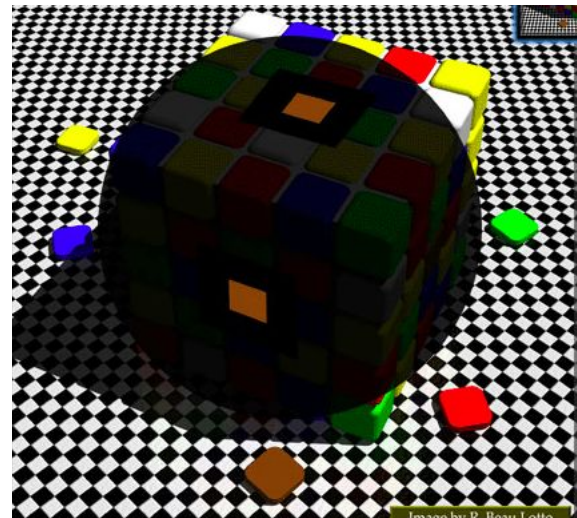
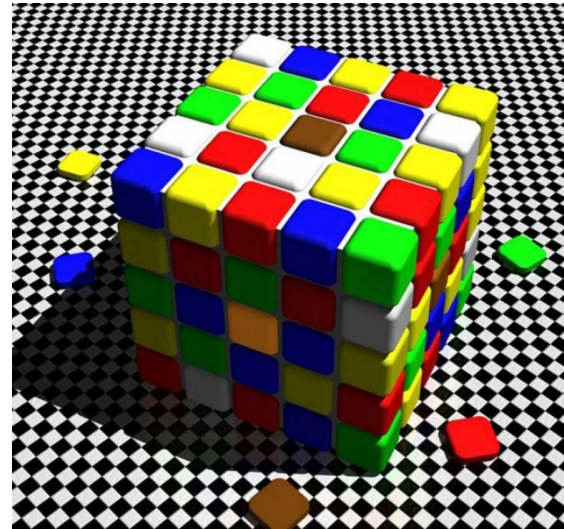

Image by R. Beau Lotto

- Зимой при ярком солнце тени на снегу, кажутся синими. Этому есть разные объяснения. Цвет тени определяется цветом света, который туда попадает. В область тени прямой белый солнечный свет не проникает, туда попадает только рассеянный в атмосфере солнечный свет. Лучше всего рассеивается сине-голубая составляющая солнечного света, поэтому небо голубое. И свет неба придает голубой оттенок тени на белом снегу.

- Этот эффект усиливается, благодаря особенностям физиологии цветового восприятия. Тень от предмета воспринимается нашим подсознанием в дополнительном к основному цвету. В данном случае, когда белый снег освещается ярким теплым светом солнца, тень приобретает слегка синеватый оттенок.

Кустодиев Б. М.

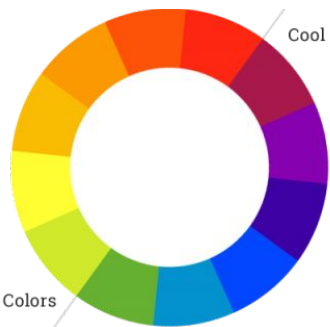
Цветовые круги и модели

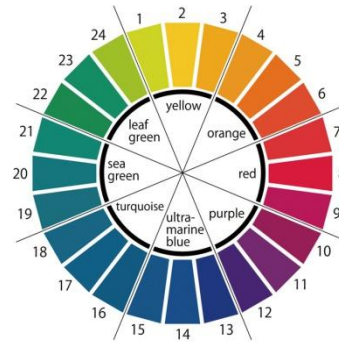
- И. Ньютон в 1676 г. выяснил, что белый свет состоит из 7 цветов, и объединил их в круг.

- Гете выявил первичные цвета , смешал их и выявил вторичные, объединив все в один 8-частный круг.

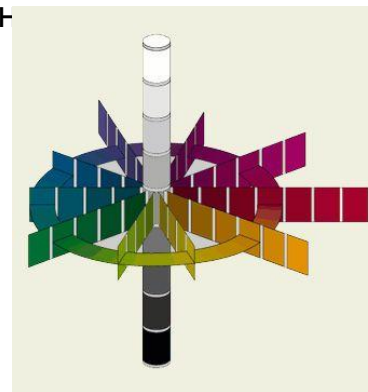
- Иттен предложил 12-частный цветовой круг, который принято считать классическим. Он основан на тех же 3-х первичных цветах, далее идут вторичные и третичные – полученные путем смешивания их друг с другом.

- Круг Освальда состоял из 24 частей, в основе 4 первичных +

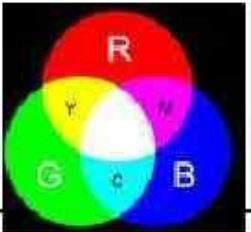
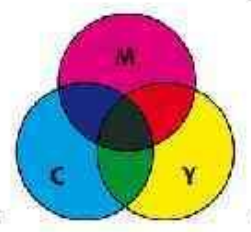
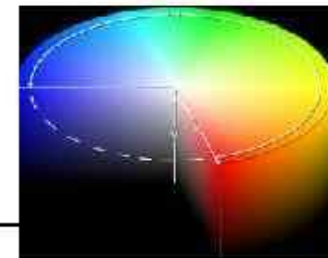

- Спектральный круг представлял собой непрерывный цвет, переходящий один оттенок в другой.

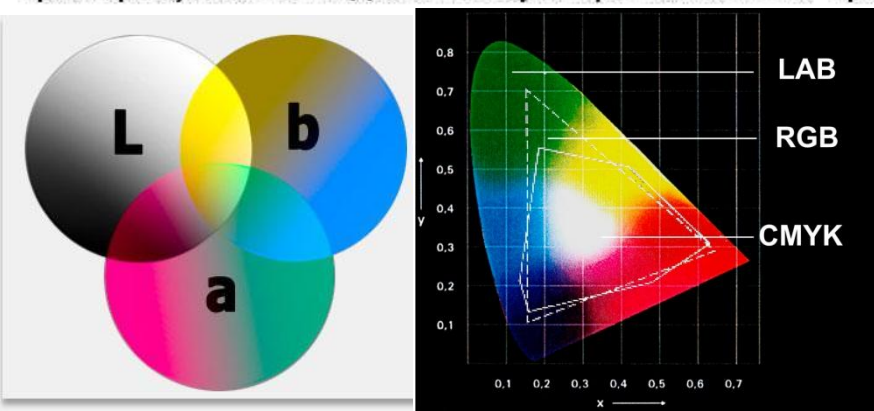

- Цветовая система Манселла — цветовое пространство, разработанное профессором Альбертом Манселлом в начале XX века. Цвет в нем описывается с помощью трех чисел — цветового тона, значения (светлоты) и

Цветовая модель — термин, обозначающий абстрактную модель описания представления цветов в виде кортежей чисел, обычно из трёх или четырёх значений, называемых цветовыми компонентами или цветовыми координатами. Вместе с методом интерпретации этих данных множество цветов цветовой модели определяет цветное пространство.

<p>RGB</p> <p>(Red – красный, Green - зеленый, Blue – синий)</p>	<p>CMYK</p> <p>(Cyan - голубой, Magenta - пурпурный, Yellow - желтый, black – черный)</p>	<p>HSB</p> <p>(Hue – цветовой оттенок, Saturation - насыщенность, Brightness – яркость)</p>
		

Для отображения на мониторе компьютера модель **HSB** преобразуется в модель **RGB**, а при печати на принтере в - **CMYK**

LAB. В цветовом пространстве Lab значение светлоты отделено от значения хроматической составляющей цвета (тон, насыщенность). Светлота задана координатой L, хроматическая составляющая — двумя координатами a и b. Первая обозначает положение цвета в диапазоне от зеленого до пурпурного, вторая — от синего до желтого. В отличие от цветовых пространств RGB или CMYK, которые являются набором аппаратных данных для воспроизведения цвета на бумаге или на экране монитора, Lab определяет цвет. Поэтому Lab часто применяется в качестве промежуточного цветового пространства, через которое происходит конвертирование данных между другими цветовыми пространствами.

Зонная теория Адамса

Метод определения оптимальной экспозиции в фотографии и параметров лабораторной обработки полученного снимка, сформулированный фотографами Анселом Адамсом и Фредом Арчером в 1939—1940 годах. Данная шкала актуальна и для современных фотографов.

Тональный диапазон все люди видят одинаково, а восприятия цвета могут быть погрешности, в зависимости от национальности, места жизни, индивидуальных особенностей.

0%	7%	16%	26%	38%	50%	63%	74%	85%	94%	100%
RGB 0 Hex 000000	RGB 17 Hex 111111	RGB 49 Hex 292929	RGB 67 Hex 434343	RGB 97 Hex 616161	RGB 127 Hex 7F7F7F Middle Gray	RGB 161 Hex A1A1A1 Skin	RGB 189 Hex BDBDBD	RGB 217 Hex D9D9D9	RGB 240 Hex F0F0F0	RGB 255 Hex FFFFFF
							82% RGB 209 Hex D1D1D1 18% Gray Card			
ZONE O	ZONE I	ZONE II	ZONE III	ZONE IV	ZONE V	ZONE VI	ZONE VII	ZONE VIII	ZONE IX	ZONE X

Примеры работы с цветом

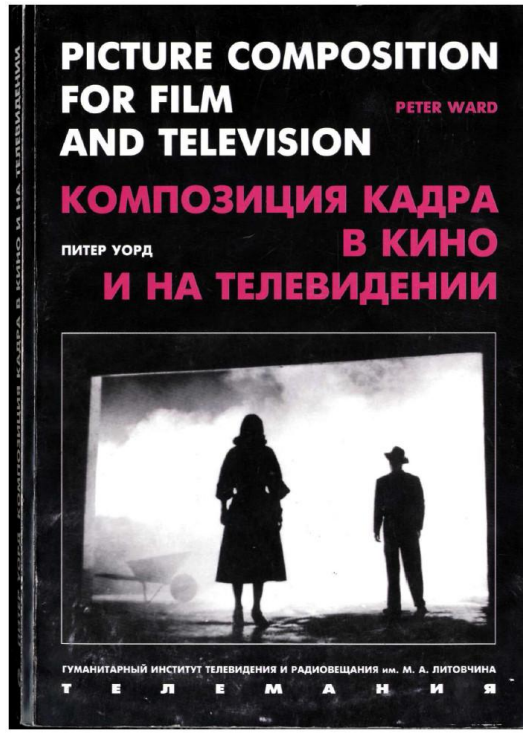

Сет Резник

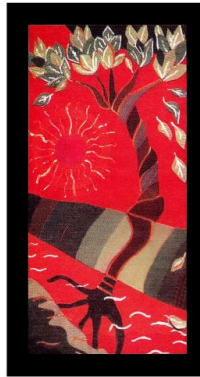
Рекомендуемая литература

Композиция

ШКОЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Паранюшкин Р.В.

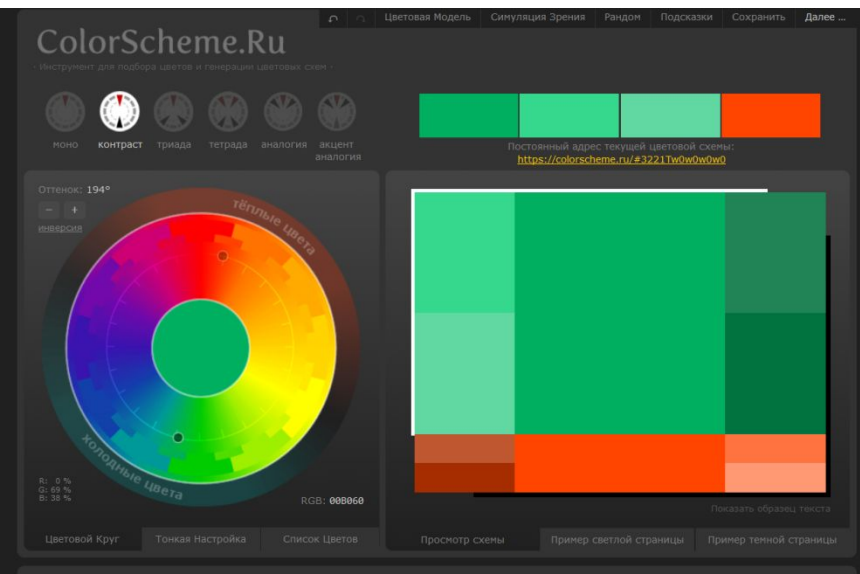
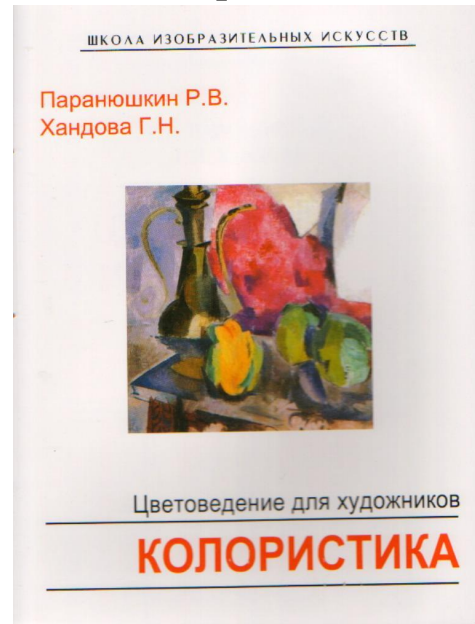
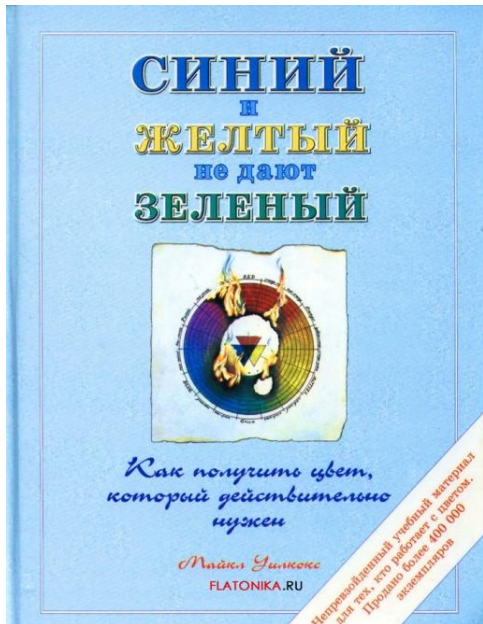
КОМПОЗИЦИЯ

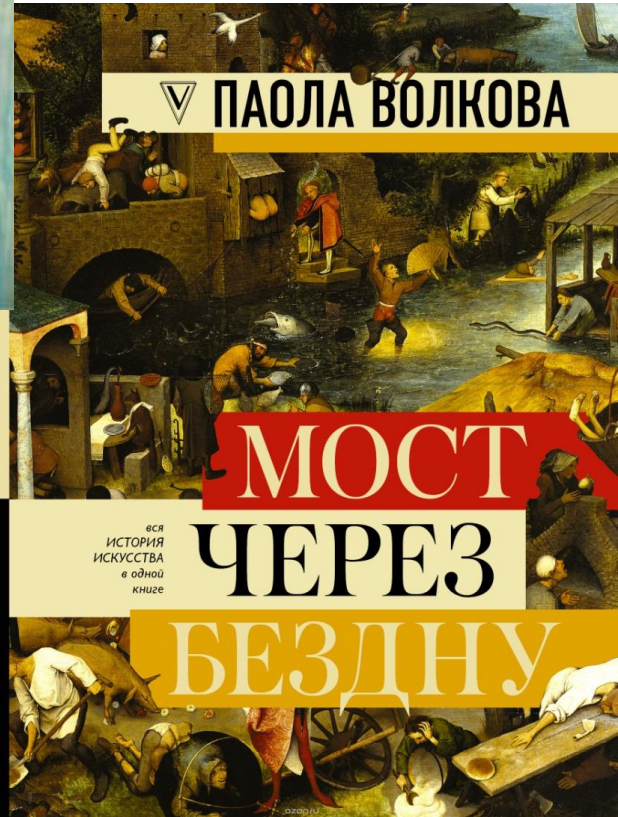

Колористика, цвет

История искусств

Музеи

- *«Многие фотографы считают, что если они купят лучшую камеру, то смогут снимать лучшие фотографии. Лучшая камера не будет работать за вас, если в вашей голове или в сердце ничего нет»,*

- Арнольд Ньюман