

Обработка, структурирование и
внесение материалов по теме
«Природа в нашем городе» в
фото-видеоархив.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция - (от лат . compositio - составление, связывание), **построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие.**

Правила композиции

Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?

Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом.

Ракурс

Ракурс — это позиция фотокамеры по отношению к главной теме.

Эта позиция сильно влияет на композицию, потому что в зависимости от нее мы можем усиливать объект фотографии в разной степени

Съемка на уровне

- Когда позиция фотокамеры — **на том же уровне**, что и объект фотографии. Это нейтральный и естественный ракурс.

Нижний ракурс съемки

- Заключается в расположении фотокамеры **ниже объекта или субъекта съемки**. Достигнутым эффектом будет приподнимание субъекта, увеличение его размера и значимости. Нужно быть осторожным при использовании этого ракурса в близкой портретной съемке. Обычно эффект получается обратным, мы не превознесем человека, но представим его в смешном виде, так как кожа подбородка и шея будут заметнее, чем все лицо.

похе.ру

Верхний ракурс съемки

- Этот ракурс съемки заключается в том, чтобы фотокамера находилась **выше объекта или субъекта фотографии**. Обычно это уменьшает значение фотографируемого субъекта по отношению к остальным элементам. Он делает его маленьким и смешным.

Съемка на уровне земли

Это тот тип съемки, когда фотокамера находится **почти на земле**. Это редкая точка зрения для людей, поэтому она будто переносит зрителя фотографии в другой мир.

Этот ракурс эффективен для того, чтобы придать больше жизни неодушевленному предмету в фотографии.

Съемка сверху

Когда съемка фотографии **происходит сверху перпендикулярно плоскости, где находится объект**. Теряется перспектива, поэтому становится даже интересно сравнить реальные пропорции разных объектов фотографии.

Этого ракурса не так легко добиться при съемке объектов средних и больших размеров, так как для того, чтобы иметь отличный перпендикулярный угол, необходимо снимать с подъемного крана или будучи подвешенным в воздухе.

Линейная перспектива

объекты, имеющие одинаковый размер, кажутся нам тем меньше, чем дальше от нас они находятся;

параллельные линии, направленные от нас в глубину пространства, стремятся сойтись в одной точке, находящейся в бесконечно

Понимание и использование этих законов позволяет на снимке передать протяженность пространства, иллюзию глубины и трехмерность окружающего нас мира. А сознательное нарушение этих законов может очень хорошо запутать зрителя.

И первый вывод:

Для полноценной иллюзии передачи пространства требуется **многоплановость** построения фотографического изображения.

Как минимум **три плана** несут информацию о глубине пространства:

- **близко расположенные** объекты переднего плана,

- объекты, находящиеся **на некотором удалении** от нас — средний план и объекты,

- **максимально удаленные** от нас в пространстве, очень часто находящиеся на горизонте или приближающиеся к нему — дальний план.

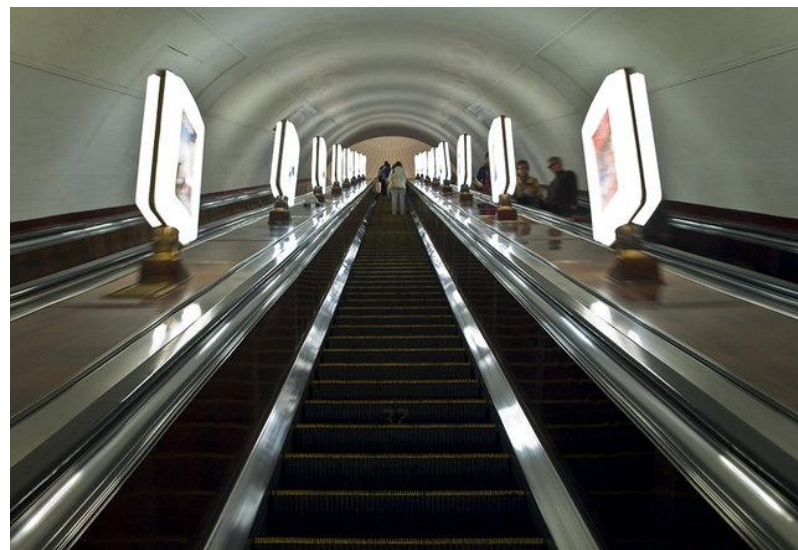

На переднем плане справа и слева находятся две ели, причем точка съемки так близка к ним, что мы видим **лишь часть деревьев**. Но наше сознание восстанавливает недостающие элементы, и нам кажется, что мы имеем полную информацию о них.

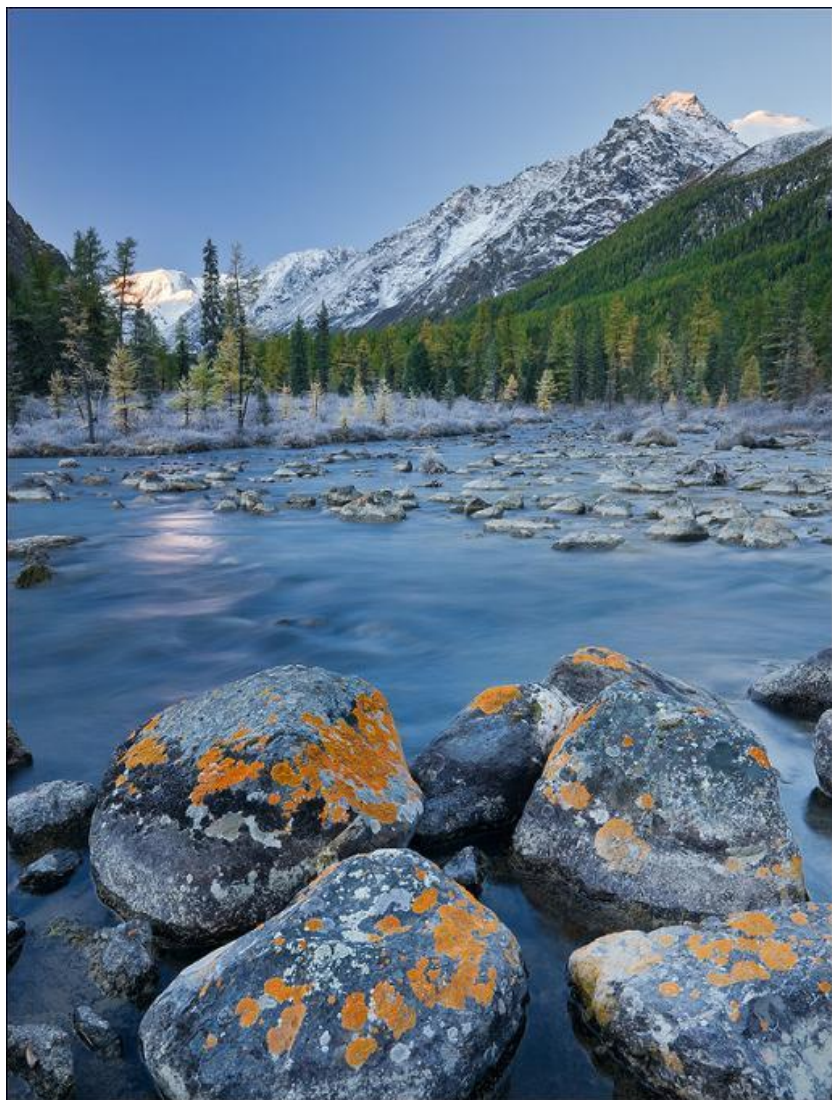
На среднем плане уже виден лесной массив, но **форма деревьев в нем хорошо просматривается**, они еще в какой-то степени воспринимаются индивидуально. Мы можем если не рассмотреть, то скорее угадать породу деревьев, их возраст. Средний план отличается тем, что он несет в себе некоторое обобщающее начало. Дальний план представляется зрителю только как масса, несущая в себе обобщенность характеристик.

Для дальнего плана характерна **образность** — лес, где нельзя даже угадать породу деревьев.

Впечатление о глубине пространства, об удаленности предметов от наблюдателя складывается в нашем сознании за счет того, что окружающие предметы кажутся нам тем меньше, чем дальше от нас они находятся. Такое изменение размеров предметов в зависимости от их удаленности вызывает впечатление линейной перспективы.

Фотограф должен помнить о том, что зрителю придется «восстанавливать» часть изображения до целого, «расшифровывать объект», и в кадре должно быть достаточно для этого информации.

На передачу пространственной перспективы больше всего влияет выбор точки съемки относительно объекта.

Более широкоугольные объективы заставят нас приблизиться к переднему плану объекта съемки, стараясь его сохранить в заданном масштабе, и больше подчеркнут линейную перспективу.

Длиннофокусные объективы вынудят нас увеличить дистанцию между передним планом и точкой съемки, передадут перспективу менее подчеркнуто.

Применение **сверхширокоугольных** объективов настолько сильно подчеркивает разницу масштабов отдельных объектов или их частей в кадре, что это часто становится «**неестественным**».

такая передача пространства кажется нам искаженной в силу того, что мы видим отдельные разномасштабные элементы кадра одновременно

Тональная и воздушная перспектива

Леонардо да Винчи в «Трактате о живописи» достаточно полно указал основные закономерности тональной перспективы:

- по мере удаленности предметов от наблюдателя теряется четкость и ясность очертаний предметов;
- *при удалении предметов в глубину пространства уменьшается насыщенность цветов, чем дальше от наблюдателя, тем более разбеленными получают цветные оттенки объектов;*
- наиболее удаленные от наблюдателя объекты кажутся более светлыми, чем те, которые находятся в непосредственной близости от наблюдателя;
- *светотеневой контраст предметов съемки по мере удаления от наблюдателя снижается.*

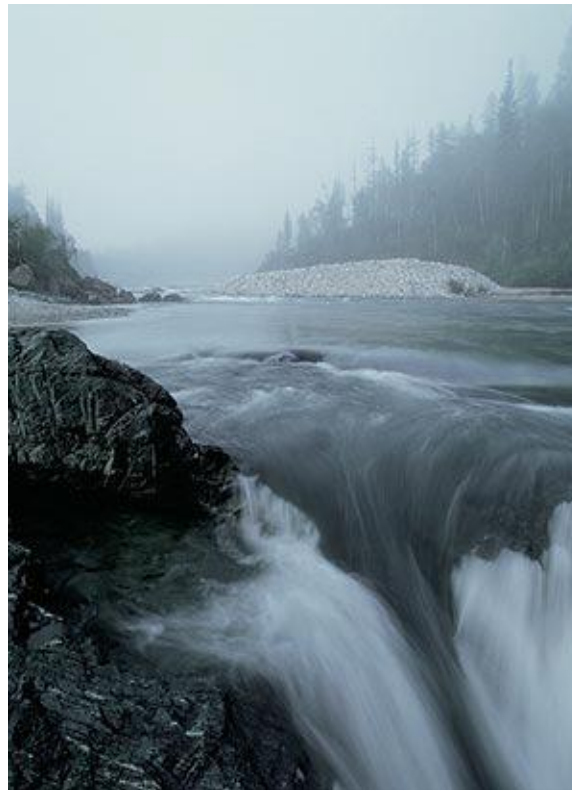
Воздушная среда, содержащая в себе различные взвеси, будет качественно влиять на объекты, достаточно удаленные от нас.

- **Воздушная перспектива.** Ее проявление связано с тем, что даже в совершенно прозрачном воздухе лучи света рассеиваются молекулами воздуха (молекулярная дымка). Причем большее рассеивание происходит в коротковолновой части видимого спектра, поэтому воздушное пространство имеет голубоватую окраску.

Уходящий в глубину пространства ряд холмов явно окрашивается в голубоватый оттенок, что особенно хорошо заметно в теневых участках изображения.

По мере удаления объектов съемки в глубину мы замечаем также и изменение контраста светотени — светящаяся воздушная среда, безусловно, снижает этот контраст за счет многократного отражения лучей света в толще воздушной массы. Очертания предметов приобретают обобщенный, не детализированный характер, индивидуальные подробности сглаживаются, обобщаются. Такая воздушная дымка встречается в местах, где воздух сух, чист и прозрачен.

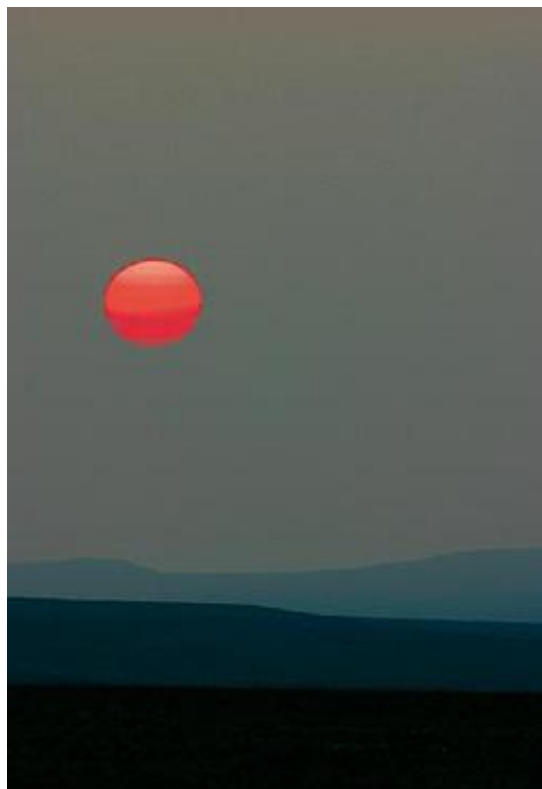
- *Воздушно-капельная (водяная) дымка.* Ее возникновение связано с наличием в воздухе помимо молекулярной дымки еще и относительно крупных молекул воды. Эти молекулы гораздо крупнее молекул воздуха и, в силу этой особенности, рассеивают все пучи спектра.

- Зимой **водяная дымка** встречается в форме изморози. Мельчайшие частицы влаги, замерзая, превратившись в кристаллики льда, тоже очень хорошо рассеивают лучи света.
- Такая дымка встречается в ясный морозный день, и лучи света, многократно преломившись и отразившись от мельчайших кристалликов льда, накладываются на пространственно удаленные объекты по законам тональной перспективы

- *Воздушно-пылевая дымка.* Эта дымка образована мельчайшими частицами почвы, поднятыми с поверхности земли ветром и восходящими воздушными потоками

- *Искусственная дымка.* Чаще всего образована различной смесью инородных частиц, висящих в воздухе. Это могут быть промышленные выбросы газов и частицы сажи, выбросы в атмосферу каких-либо твердых частиц «производственного» цикла предприятий. Цвет сильно зависит от состава смеси частиц.

Тональная перспектива

Если фотографию построить с разделением тональностей в глубину по принципу от более темных к более светлым, у зрителя возникнет ощущение тональной перспективы даже при незначительной глубинной протяженности объекта съемки

Теплые оттенки воспринимаются нами ближе, чем холодные. Это правило можно применять в фотографии, располагая объекты теплых цветов на **переднем плане**, а объекты холодных оттенков (серый, голубой, синий) на **заднем**. Так фотография будет смотреться гораздо гармоничнее.

Создание подобной тональной перспективы во многих случаях вполне по силам фотографу — она в основном определяется правильностью и логичностью тонального ряда в кадре.

Темные участки объекта съемки, вплоть до силуэта, отождествляются нами как близкорасположенные, а более светлые — как удаленные на некоторую глубину.

Правило третей

Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию.

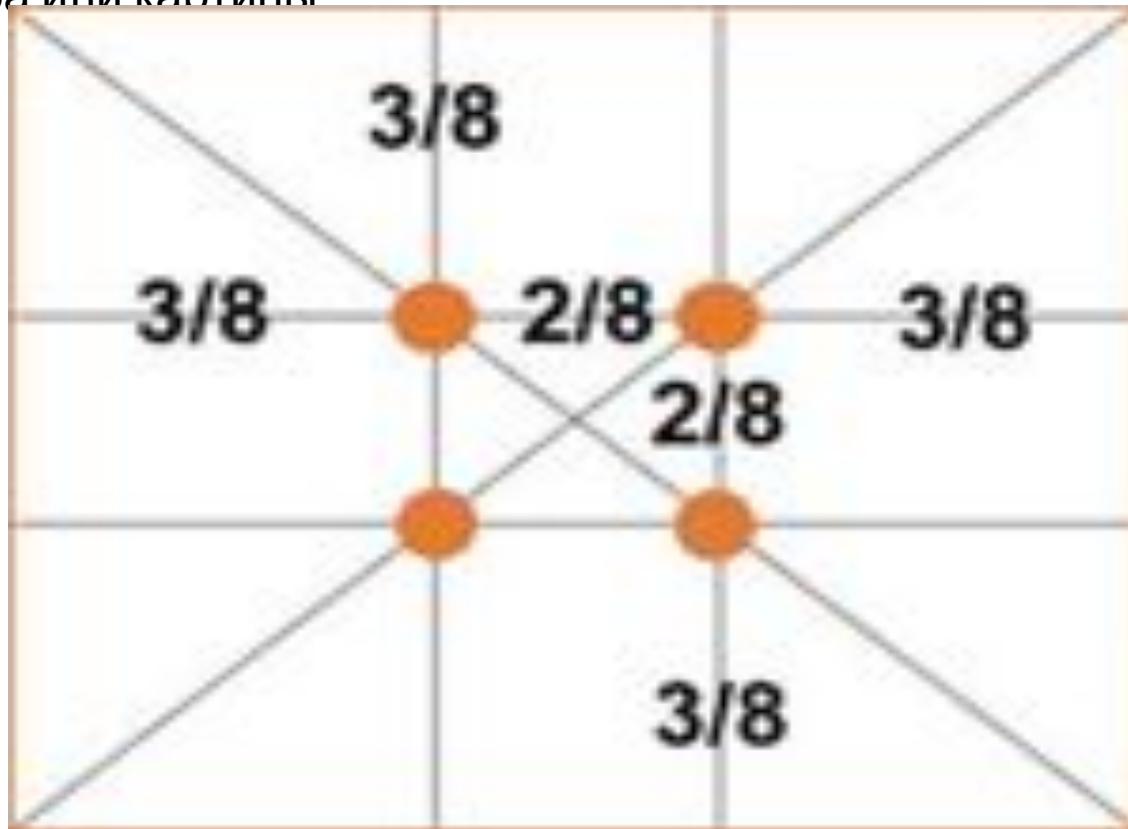
Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:

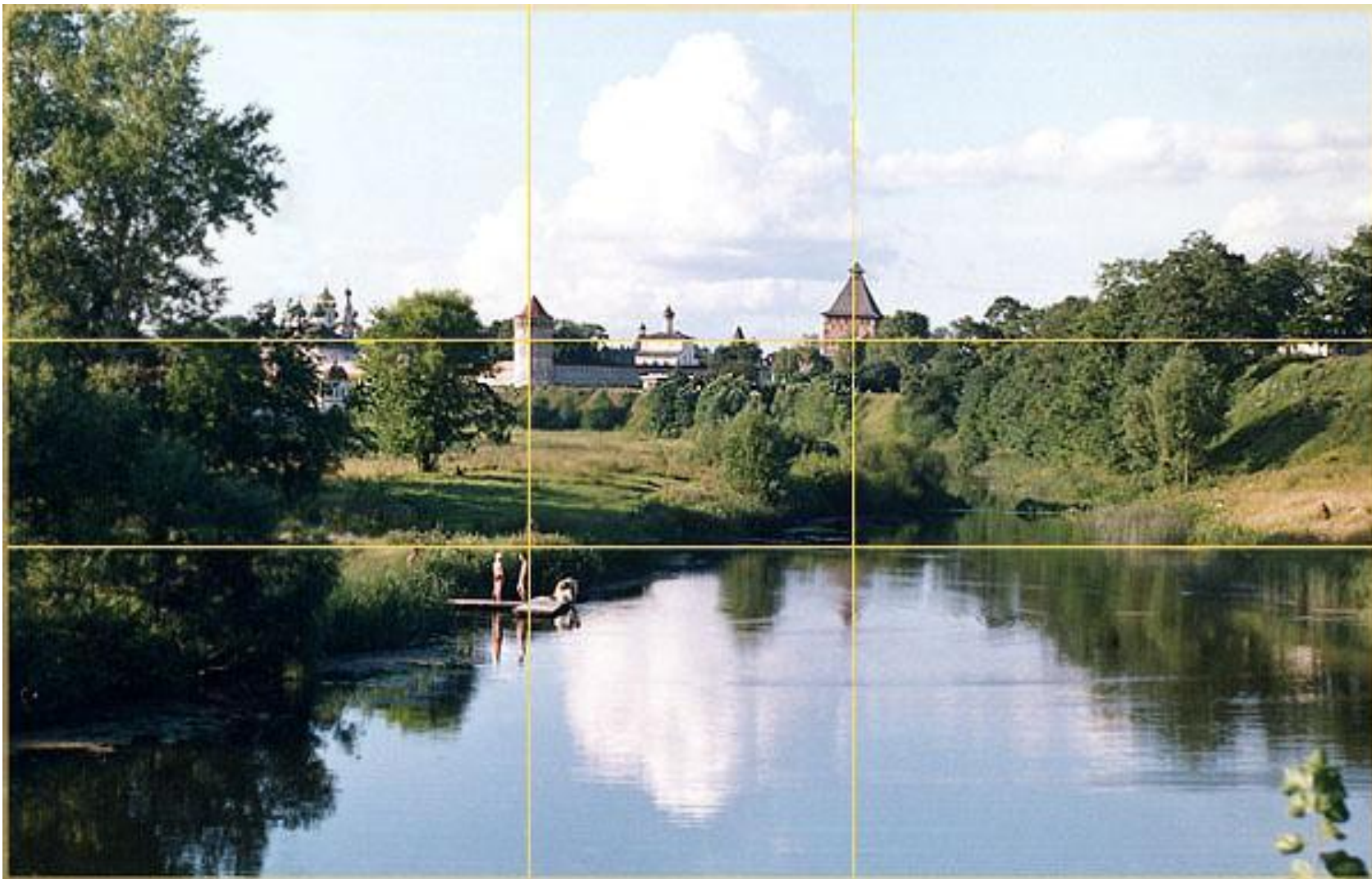

Правило третей

Правило золотого сечения

Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии $\frac{3}{8}$ и $\frac{5}{8}$ от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.

Правило золотого сечения

Правило диагоналей

Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.

Правило диагонального золотого

сечения
Еще одно применение правила "золотого сечения". Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.

Диагональное золотое сечение

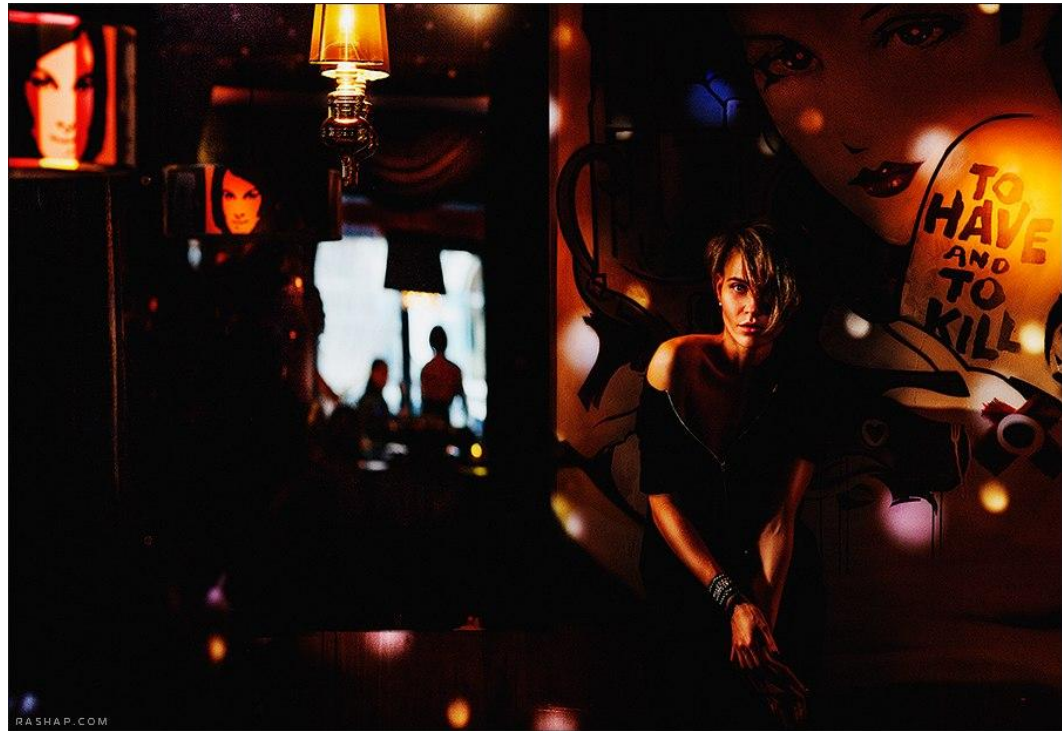
Если вы создаете снимок в вертикальной ориентации, то воспользуйтесь правилом диагонального золотого сечения. Ниже вы видите сетку, которую необходимо брать за основу. Композицию в фотографии нужно строить таким образом, чтобы основной элемент располагался в двух главных четырехугольниках. По краям кадра остаются треугольники, в которых не должно быть размещено ничего важного.

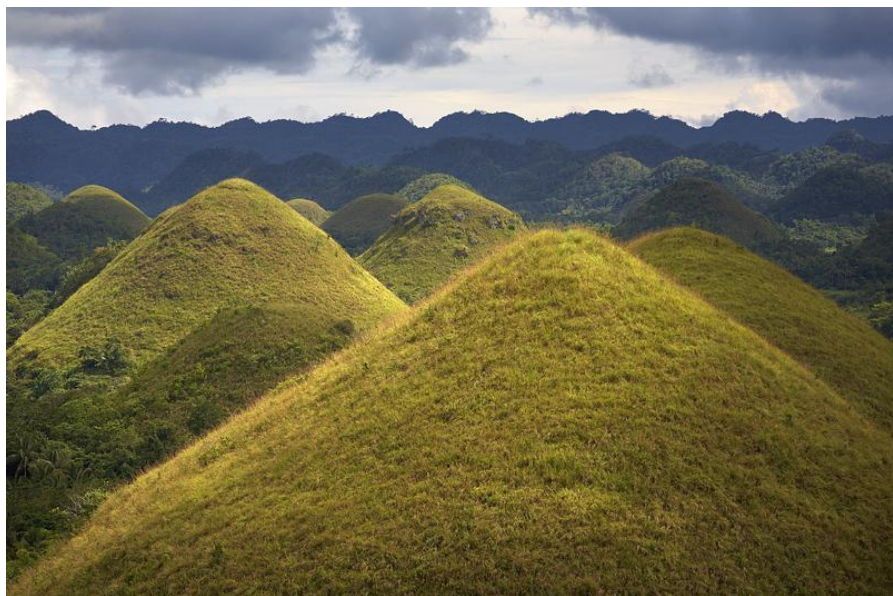
Ритм и структура

Так уж устроен человеческий глаз, что в любом изображении он пытается найти структуру, даже если ее там заведомо нет.

Не стоит воспринимать ритм только как чередование темных и светлых пятен – это всего лишь один из вариантов. На самом деле, любой достаточно сильный контраст может стать основой, на которой вырастет красивый ритм: это может быть, например, контраст цвета или контраст фактур поверхности (гладкое - шероховатое).

Ритм является универсальным языком коммуникации хотя бы потому, что всё живое периодически. Пульсирующее сердцебиение, ритмичное дыхание, движение мышц, дрожание глаз, всплески гормонов, колебания давления, сезонные циклы...

Кроме того, можно сказать, что и в неодушевлённой природе любое отражение, повтор - уже начало ритма. Естественно, что и в фотоискусстве тот или иной ритм всегда присутствует.

- Мы видим, что это очень простая картинка — здесь нет ничего, кроме множества раскрытых заснеженных зонтиков. Конца процессии не видно, ряды зонтиков, кажется, тянутся до самого горизонта, и это создает простой, но почти гипнотический ритм. Чтобы понять эту картинку, не нужно знать, что Кальвария-Зебжидовска — рекордсмен по количеству паломников.
- Снимок говорит сам за себя. Однако, если бы в этот день погода была получше, его могло бы и не быть — ну, много людей, вид сверху, ничего особенного, подумаешь. А при взгляде на эту карточку мы сразу понимаем: этих людей вообще ничего не остановит, что там мокрый снег, они отправились бы поклониться Христу, даже если бы небеса разверзлись и из них бы лилась раскаленная лава. А достигается такой эффект именно за счет ничем не нарушаемого ритма бесконечно повторяю

- Фотографии такого типа чаще всего именно так и устроены, одинокая человеческая фигура на фоне ритмичной структуры сразу же приковывает к себе взгляд. Если же поза фигуры говорит о ее движении в пространстве, ритм многократно усиливает ощущение этого движения. Например, так («Хан Риверсайд парк, Сеул, Южная Корея, 2007):

- Визуальный ритм может передавать не только само ощущение движения, но и характер этого движения! Отчасти это можно сказать про предыдущую фотографию (тени от листьев пальмы кажутся глазу равными шагу прохожего)

- Фокус в том, что на этом снимке размер камней мостовой в точности совпадает с длиной шага осликов, и это создает эффект почти кинематографический: очень легко представить, как они делают шаг, другой, третий, размеренно, не спеша поднимаясь по узкой и крутой стамбульской улочке.

- Даже если никакого движения на самом деле нет, ритм на фотографии может вызвать иллюзию его присутствия, как, например, на этом снимке («Ресторан на базаре, Ташкент, Узбекистан, 2000»):

Развешенные за полупрозрачным окном халаты (вертикальные) и горизонтальные световые полосы на них создают впечатление, что мужчины, сидящие за столиками, находятся вовсе не в чайхане на базаре, а в вагоне-ресторане стремительно мчащегося поезда, а за окном в это время проносятся телеграфные столбы, люди, овцы, города, полустанки — в общем, жизнь проносится мимо.

Вот еще один пример движения во времени, точнее, метафорической передачи самого хода времени («Крестьянин пашет землю возле металлургического завода Новая Хута возле Кракова»):

- Здесь, конечно, больше работает содержание, столкновение образа крестьянина, по старинке вспахивающего землю ручным плугом, и современного завода-монстра, но ритм, создаваемый бороздами пашни, которым вторят трубы завода на горизонте, очень даже работает на создание образа, помогает изобразить неотвратимость хода времени.

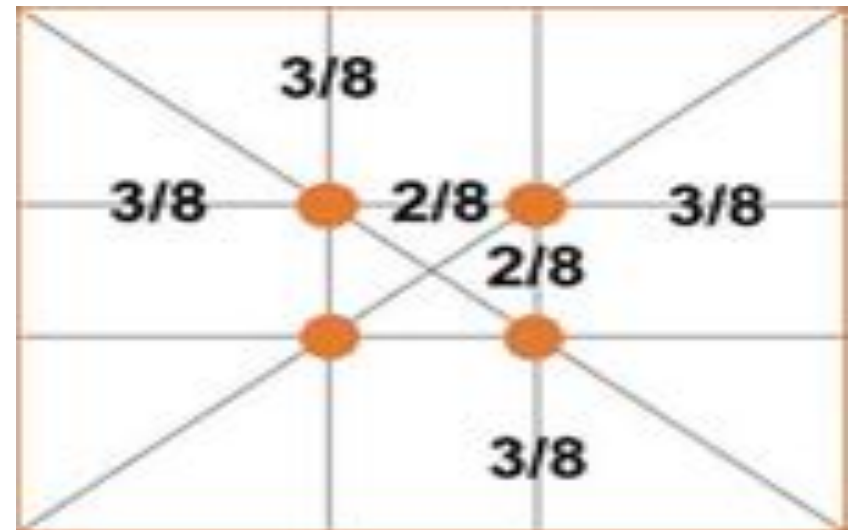
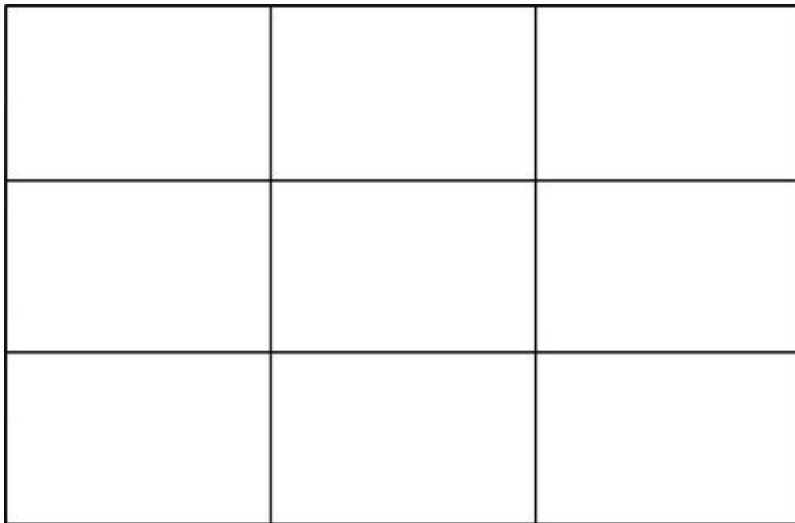
- Наконец, последняя фотография Бруно Барби («Дубильщики Сиди Мусса, Фес, Марокко, 1984») - это уже вообще высший пилотаж. Этот снимок настолько богат ритмическими структурами, что его просто не хочется анализировать. Кажется, что это уже музыка, а не фотография:

- Мир ритмов ограничен только вашей фантазией и натренированностью вашего взгляда. Внимательный взгляд на окружающий мир поможет вам самим найти свои ритмы и структуры.

Как сделать кадр лучше с помощью знания **законов** **КОМПОЗИЦИИ**

1. Используйте **правило** золотого сечения

и правило третей.

Если расположить линию горизонта по одной из этих линий, то кадр будет смотреться гармоничней.

Самые эффектные зоны находятся в точках пересечения линий друг с другом

(узел внимания – так называется эта точка).

Именно в этих зонах лучше располагать главный объект кадра.

Не стоит располагать дерево или столб в центре – такое расположение разделяет поле кадра на две независимые части, и запутывает зрителя – **он не может определить** какая часть кадра важнее.

2. Геометрическая композиция.

Все объекты нашего мира можно подогнать под простые геометрические формы – **линия, треугольник, квадрат, эллипс, круг.**

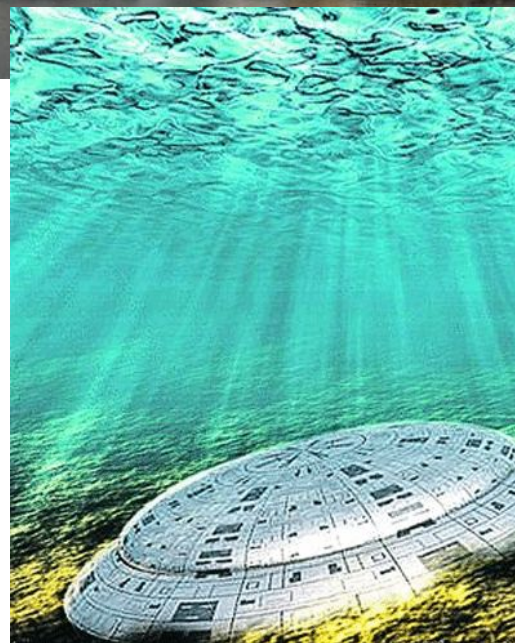
Каждая из этих форм будет вызывать **определенные эмоции.**

Если долго смотреть на *квадрат* или *прямоугольник* возникает ощущение стабильности.

Ощущение стабильности

Круг ассоциируется со СПОКОЙСТВИЕМ

3 . Перспектива, выделение пространством.

Человек смотрит на мир двумя глазами, и за счет этого все объекты мы видим объемно. Современный фотоаппарат пока еще передает **двухмерную плоскую** картинку.

Для того, чтобы передать объем на фотографии (**глубину пространства** или перспективу другими словами) нужно использовать передний, средний и задний план.

Передний, средний и задний планы

4. Тональная перспектива.

Ощущение объема также можно передать и с помощью цвета.

Темные предметы кажутся
нам более близкими, светлые
– удаленными.

Если передний план будет темнее
заднего, то ощущение глубины усилится.

5 .Цветовая композиция

Каждый цвет имеет свое эмоциональное воздействие на человека.

Теплые цвета – оранжевый, желтый, красный напоминают нам лето, солнце, тепло. Такие же ассоциации возникают при просмотре фотографий, выполненных в этих цветах

Холодные цвета – синий, розовый, фиолетовый –
отдаляют объект от зрителя и ассоциируются с
холодом, зимой, водой.

Насыщенность цвета также влияет на эмоции зрителя.

- **Мягкие тона** создают ощущение покоя и ностальгии.

- **Яркие краски** используются для привлечения внимания, напористости, чувственности, поэтому их зачастую используют в рекламной фотографии.

- **Следует осторожно** относиться к подбору цветов в кадре, иначе может получиться несуразица – композиция будет попросту разваливаться.

- **Избегайте ярких** цветовых пятен в стороне от главного объекта съемки, иначе это будет отвлекать зрителя.

7 . Используйте правило диагоналей!

В идеале мы с вами должны научиться управлять взглядом зрителя: мы должны взять зрителя за руки и привести к главному объекту кадра.

Для этого нужно использовать различные линии – дорога, провода, линия берега, рельсы, в общем все, что вашей душе угодно (даже линию взгляда).

Линии не обязательно должны быть прямыми.

Разложите композиционно снимок

