

23. 01 2020 Создание художественной фотографии в жанре портрета.

Знать: отличительные особенности постановочного и репортажного портретов.

Уметь: применять грамоту портретной съемки.

Научится: анализировать своеобразие художественной образности фотопортрета.

Получит возможность научиться: воспринимать произведения мастеров фотографии и анализировать их средства выразительности.

Фронтальная - постановка цели и учебных задач для усвоения знаний о создании художественной фотографии на примере анализа фотопортрета.

Групповая - выведение понятий «постановочный и репортажный портреты» и обсуждение специфики их создания.

Индивидуальная – выполнение проекта своего семейного фотоальбома как истории семьи и памяти о своих родных.

Что является истинным портретом?

Что же нужно в портрете, чтобы он был произведением искусства, кроме простой похожести?

Во-первых, сама похожесть может быть разной глубины проникновения в духовную суть человека.

Это знают и хорошие фотографы, стремящиеся ухватить подходящий момент для съёмки, чтобы **не было в лице напряжённости**, связанной обычно с ожиданием съёмки, чтобы выражение лица было характерное, чтобы **положение тела было свободным и индивидуальным**, свойственным данному человеку.

Но дело ещё и в другой красоте: в красоте цвета, линий, композиции. Нельзя отождествлять красоту портрета с красотой того, кто изображён на нём.

Существует живописная или графическая красота портрета вне зависимости от красоты изображаемого лица.

**«На фоне Пушкина
снимается семейство»**

Операторское мастерство фотопортрета

В фотографии, как в живописи и рисунке, пожалуй, самое интересное, хотя и самое сложное, — изображение человека, его портрет. Правда, снимки, царящие на многих дисплеях мобильных телефонов и мониторов, трудно назвать портретами. Дурашливые позы и выражения лиц, баловство и кривлянье перед аппаратом, когда ставятся рожки за головой приятелей или корчатся физиономии, одна другой глупее... Согласитесь, вряд ли это ваши истинные портреты, и не по ним же потом судить, какими вы были в юности.

Что же тогда может считаться **фотопортретом**? Фотоснимки для паспорта или удостоверения, где с трудом узнаёшь себя из-за какой-то закамёной напряжённости и пустоты взгляда? Или портрет — это когда мы, прихорошившись, встаём перед камерой в красивые, заранее подготовленные позы с заготовленной для этого случая улыбкой и взором, думая: «Ах-ах, как я хороша!» Конечно, это наш портрет. Но какие на нём мы — *какие есть или какими хотим казаться?*

Традиционное представление о мимике связывают ее с прямым отражением человеческих эмоций. В фотографии мимика может быть искусственна, надумана и притворна.

Искаженное лицо противоречит представлениям о действительности и норме.

Возникает несоответствие выражения лица ожиданиями, которые за этим стоят, и настоящим эмоциональным состоянием.

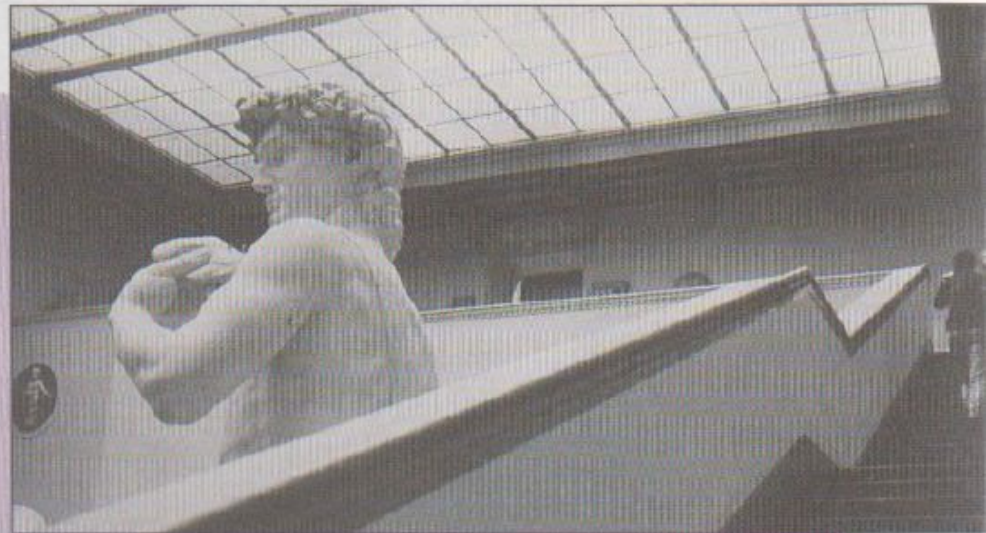
Что является главным архитектуром или фигурой?

Для фотопейзажа характерно включение в него портрета автора или его друзей: «Я на фоне...». Когда вы делаете **фотопейзаж с людьми** очень важно **соблюдение масштабности**, соразмерности человека и объекта (моста, здания или памятника), на фоне которого вы снимаете людей. Смешно, когда они маленькие, как горошинки, и их надо искать под увеличительным стеклом.

Фотографируя, определяйте, что должно быть главным на снимке: архитектурная деталь или фигура. И уметь **при помощи света или композиционно** их выделить.

Эти работы ваших сверстников интересны передачей состояния пейзажа, а ещё больше ритмом пятен и линий, лежащих в основе их композиции.

Человек на фотографии

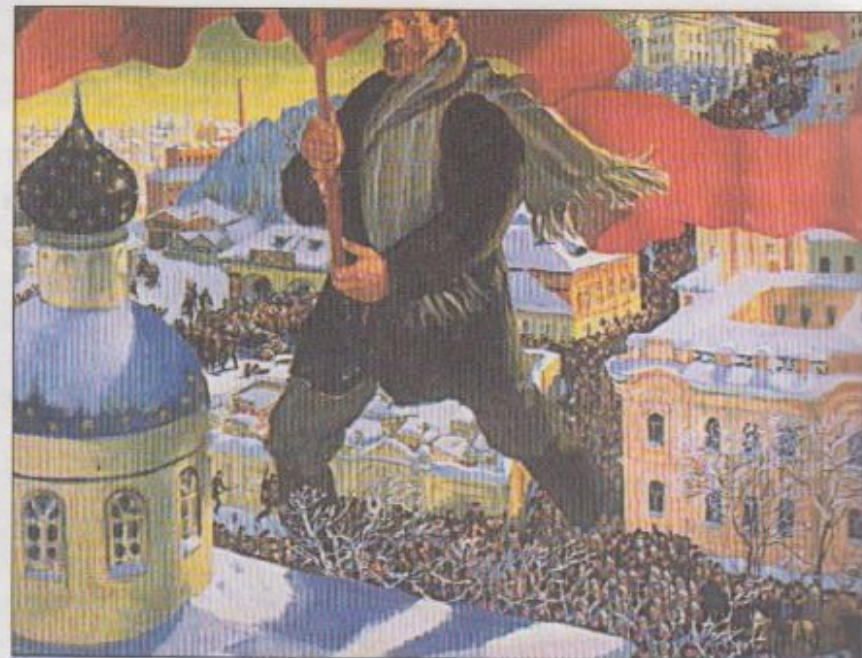
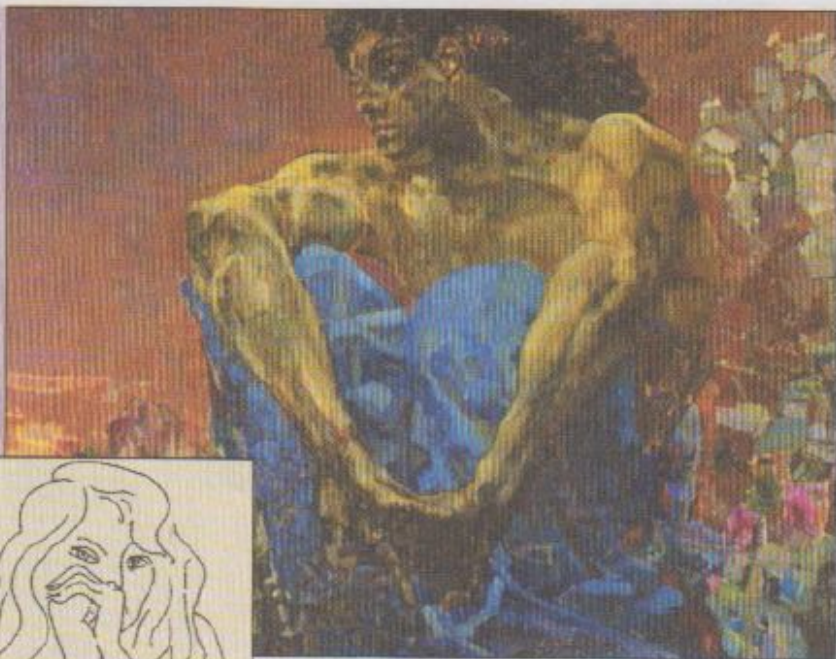
Выхватив из потока стремительно меняющихся состояний человека мгновение, когда он наиболее «равен» самому себе, ты сможешь передать в портрете не только его внешность, но и его душу

Чем интересен человек? Своей неповторимостью и индивидуальностью. В этом смысле не бывает некрасивых и неинтересных людей.

Задача фотографа – запечатлеть индивидуальность человека.

М. Врубель.

Демон

Б. Кустодиев.

Большевик

А. Матисс.

Рисунок

Различие изобразительного языка фотографии и живописи наиболее явно проявляется в портрете. Больше, чем в пейзаже, а тем более натюр-морте, в фотопортрете видна его абсолютная привязанность к конкретному персонажу, тогда как на картине он всегда плод образной трактовки и воображения художника. Фотография по своей эстетической природе документальна. Она отражает только то, что расположено перед камерой. Фотоизображение — конкретно и само по себе не в силах быть образным обобщением, символом или метафорой. Однако мастерство оператора может добавить к документальности снимка его художническое видение и превратить фотографию из бесстрастного фиксатора в произведение искусства, сделать её художественной.

Модель для фотографии — человек — не...

Валентин Серов. Портрет Римского-Корсакова

И. Репин. М.И. Глинка пишет оперу «Руслан и Людмила». 1887.

И. Репин.
Мужичок из робких. 1877

У родных братьев Давыдовых был еще и кузен – Евграф Владимирович Давыдов, который к 1809-му году, времени написания картины Кипренского, уже имел чин полковника гусарского полка. Для Кипренского более важно раскрытие характера героя, подчеркивание не столько его отваги и воинской чести, как бы само собою разумеющихся, но и его живого ума, богатой внутренней жизни, читающейся на лице полковника.

Картина, написанная как портрет конкретного человека, превратилась в образец **типажа эпохи**.

Портрет лейб-гусарского полковника
Евграфа Васильевича Давыдова

Орест Адамович Кипренский
(1782-1836)

Живопись, холст, масло. 1809,
162×116 см, ГРМ

Современные журналы, рекламы заполнены гламурными фотографиями моделей, салонных красавиц. Но сможете ли вы вспомнить или отличить их лица на страницах 5 и 25, 3 и 13? Эффектные, но незапоминающиеся лица. Потому что цель этих снимков — показать товар, будь то духи, галстуки или модный макияж. И модель важна здесь лишь как способ его подачи. Зато фотопортреты, цель которых — увидеть человека и рассказать о нём, останавливают наше внимание и запоминаются надолго. Не имеет значения, запечатлён на них знаменитый актёр в специально созданном интерьере или неизвестная нам девушка на фоне старого дерева. Эти фотопортреты, как и фотографии в модных журналах, называются *постановочными*, потому что они сделаны с людьми, знающих, что их снимают.

В постановочном портрете оператор сравним с художником. По его воле выбирается поза и костюм модели, определяется антураж и фон. Но важнейшим творческим средством в создании фотопортрета является **свет**. При его помощи в зависимости от операторских задач становится видимой или, наоборот, исчезает любая морщинка, проступает контраст и резкость форм, подчёркивается блеск глаз или они размываются и тонут в тени.

Во время съёмки человек под объективом гипнотирующей его камеры теряет свою естественность, и оператор должен помочь ему (отвлечь чем-либо, разговаривать и т. п.) быть самим собой.

По какой фотографии потомки будут говорить о вас?

Свет может заливать натуру (спереди),
может подчёркивать форму (сбоку или
в 3/4) — профильный или рисующий,
контровой свет (сзади) — контражур.
Если натура освещается сверху или сни-
зу, зрительно модель деформируется.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ
Gianstefano Fontana Vaprio

GIANSTEFANO FONTANA VAPRIO

GIANSTEFANO FONTANA VAI PRO

Часто для художественно-образной выразительности и передачи эмоционально-психологической глубины фотопортрета бывает предпочтительнее язык графики, нежели цвета.

В репортажном портрете для более полного раскрытия образа хорошо решать его как серию снимков.

В практике фотографии *постановочный* и *репортажный* портреты занимают равное место. Но теоретически, исходя из документальной природы фотографии, некоторое предпочтение отдаётся репортажному портрету. В любом типе фотопортрета важна передача главного и характерного в облике человека. Репортажная съёмка отличается тем, что оператор ищет для этого момент, не подготавливая к нему человека. Съёмка в движении, в непосредственности реакций требует постоянной нацеленности на объект, мгновенного выбора места, момента и точки съёмки. Если в постановочном портрете оператор руководит и подготавливает действия модели, то в репортаже натура ведёт следующего за ней оператора. Только так можно увидеть человека во всём многообразии и неподдельности его жизни. **Репортажный портрет** — портрет без прикрас.

Как смело мы рисовали в детстве мам, пап и друзей, но перестали сейчас, оправдываясь тем, что лишены художнического дара...

Фотоаппарат возвращает нам возможность быть портретистами и запечатлеть людей такими, какие они есть, такими, как мы их видим.

Ценность снимка зависит не от цены аппарата, а от *точного выбора натуры* и *умения её грамотно снять*. В этих работах ваших сверстников чувствуется не только операторская культура, но, что ещё важнее, художническое видение, интерес к человеку, его душевному состоянию и эмоциям, будь это болельщики на стадионе или дети на спектакле.

Могут ли историю страны отразить частные фотоснимки?

Что бы вы ни снимали: родных за чаем или школьную хронику, всегда стремитесь соединить художническое видение с операторской хваткой. Культура репортажной съёмки — в умении наблюдать, предугадывать ход предстоящих событий и всегда быть готовым к их фиксации.

Для репортёра большую роль играет знание снимаемого материала. Таким материалом для вас может быть школьная жизнь, походы, спорт. Присмотритесь, и вы обнаружите множество интересных событий вокруг вас, переживаний, столкновений. Это модель и проработка целого мира.

Репортаж лучше всего снимать сериями. Серия может быть объединена или одним событием, раскрывающим его в развитии: в разные моменты и с разных точек, или одной темой

Почему важна семейная фотохроника

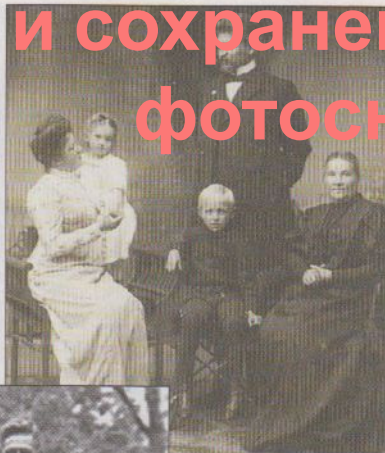
и сохранение старых фотоснимков?

Продолжением историографии в её частном виде можно считать семейную фотохронику. Из всех изобразительных искусств фотография благодаря своей доступности, пожалуй, самое частное. В каждом доме хранятся семейные снимки, и через них подробно и пристально можно проследить частную жизнь человека, его семьи, изменений в их жизни. Рассматривая **семейный фотоальбом**, особенно остро ощущаешь, как личное невольно, но неразрывно соотносится с общим и историческим.

На маленьких чёрно-белых прямоугольничках уже пожелтевшей фотобумаги бесценные для нас лица и судьбы наших близких. В них память сердца и своих корней. По семейному фотоархиву в лицах предков можно многое прочесть о себе самом, об истории рода и страны. Так фотография, даже частная, предстаёт как летопись и информация.

Помимо семейных архивных фотоальбомов, есть ещё альбомы коллекционные. В них собираются фотографии на самые различные темы, посвящённые истории или географии, биологии или искусству.

Такие коллекции есть во всех музеях мира, но есть они и у многих увлечённых людей, собирающих фотоколлекции, которые часто имеют большую цен-

Первые фотографы и их работы

Джулия Маргарет Камерон
(англ. Julia Margaret Cameron,
11.06.1815, Калькутта-26.01.1879 Цейлон)
английский фотограф викторианской
эпохи.

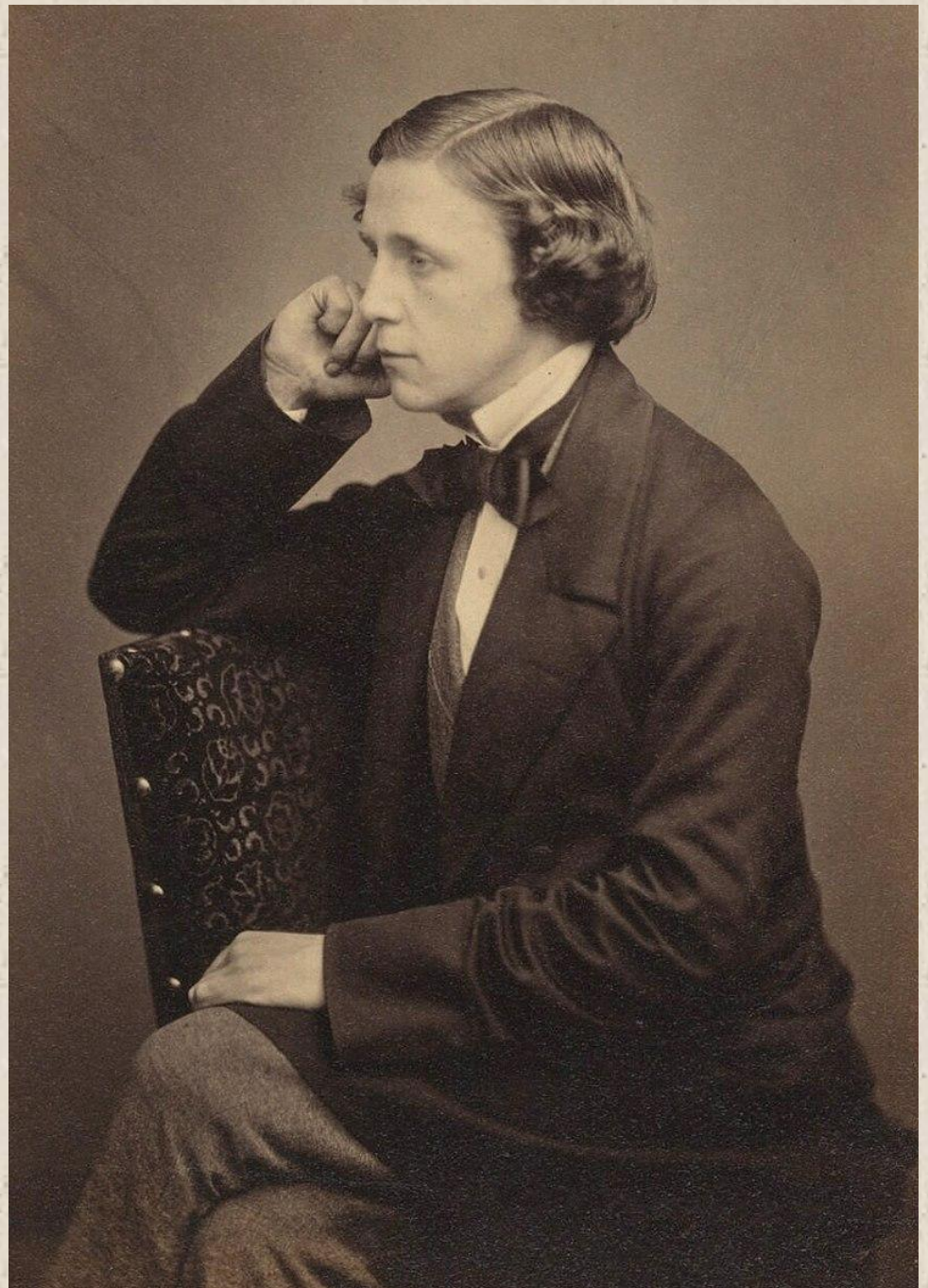
Портрет Джулии Джексон,
племянницы Камерон и
матери Вирджинии Вулф.

Леди Клементина Гаварден (полное имя — Клементина Мод, виконтесса Гаварден, урождённая Клементина Эльфинстон Флеминг, англ. Clementina Maude, Viscountess Hawarden, урождённая Clementina Elphinstone Fleeming; 1 июня 1822, поместье Cumbernauld (англ.) русск. вблизи Глазго, Великобритания — 19 января 1865, Лондон, Великобритания) — британская художница-портретистка и **одна из пионеров фотографии, первая женщина-фотограф**, получившая европейскую известность.

Клементина Гаварден впервые выставила свои фотографии в ежегодной выставке Лондонского фотографического общества в Лондоне в январе 1863 года и была избрана членом Общества в марте следующего года. Её работа была отмечена за «художественное совершенство», завоевав серебряную медаль за композицию на выставке (во время второй своей выставки она была снова удостоена серебряной медали). Создала более восьмисот фотографий.

Льюис Кэрролл (англ. Lewis Carroll, настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон, или Чарльз Латуидж Доджсон (традиционная русская передача; сам Кэрролл произносил свою фамилию Додсон, 'dɒdsən, ряд современных словарей даёт произношение 'dɒdʒsən), Charles Lutwidge Dodgson; 27 января 1832 — 14 января 1898) — английский писатель, математик, логик, философ, диакон и **фотограф**. Наиболее известные произведения — «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», а также юмористическая поэма «Охота на Снарка».

Льюис Кэрролл. Автопортрет. 1857

Алиса Лидделл в образе нищенки.
Фотография сделана Льюисом Кэрроллом
около 1859 года

Оскар Густав Рейландер (иногда — Рейлендер[6], англ. Oscar Gustave Rejlander, 1813 (?), Швеция — 18 января 1875, Лондон, Великобритания) — **фотограф**, один из пионеров художественной фотографии, английский художник-живописец-прерафаэлит шведского происхождения. Создатель сентиментальных жанровых постановочных фотографий и изобретатель композитной (с использованием **нескольких негативов**) печати.

Двойной автопортрет, 1873

Эдвард Стайхен или Стейхен (Edward Steichen; 27 марта 1879, Бивинген, Люксембург — 25 марта 1973, Уэст Реддинг, Коннектикут) — один из наиболее влиятельных **мастеров фотографии XX века**. Вместе с Альфредом Стиглицем стоял во главе американского «Фото-сецессиона». Представитель художественной и документальной фотографии. Один из основателей жанра модной фотографии.

15683 GONY

Домашнее

Творческое

Проектно-съемочный материал «От фотозабавы к фототворчеству»

задание

- Съемка пейзажа в интерьере, в которой следует проявить творческий поиск в выборе натуры и стремление к передаче её неповторимости и духа.
- Съемка человека в интерьере или на фоне городского (архитектурного) пейзажа с соблюдением композиционно-операторской грамоты.
- Фиксация выразительных цветовых и световыразительных состояний природы (закат, дождь, туман, снегопад, дымы и т. д.).
- Улучшение художественных качеств снимка благодаря его послесъемочной компьютерной обработке (кадрирование, работа с цветностью, применение различных эффектов и т. п.).

Учебно-исследовательское

- Сравните живописный и фотографический портреты и определите, в чём общее и различное в способе и возможностях изображения человека художником и фотографом, как и при помощи каких художественных средств они могут проявить свою фантазию. Выполните работу с привлечением иллюстративного материала из журналов, Интернета или домашнего архива.

Учебно-исследовательское

- Сравните возможности художника и фотооператора в отображении текущих событий, определите, что — фотография или живопись — более мобильны, оперативны в подаче актуальной информации. Рассмотрите, в чём состоит мастерство оператора при съемке фоторепортажа. Проследите свою родословную по домашнему фотоархиву и расскажите, как частные фотоснимки могут отражать историю страны.

Вопросы для самопроверки

1. Почему репортажный снимок — незаменимый источник актуальной и исторической информации?
2. В чём состоит специфика репортажной съемки?
3. Почему важна семейная фотохроника и сохранение старых снимков?

Домашнее задание

Проектно-съёмочный практикум «От фотозабавы к фототворчеству»

Съёмка постановочного портрета, в которой следует проявить стремление к передаче характера и состояния модели. Используйте для этого все приобретённые навыки и знания операторской грамоты. В особенности проявите внимание к освещению модели, подбору антуража и фона.

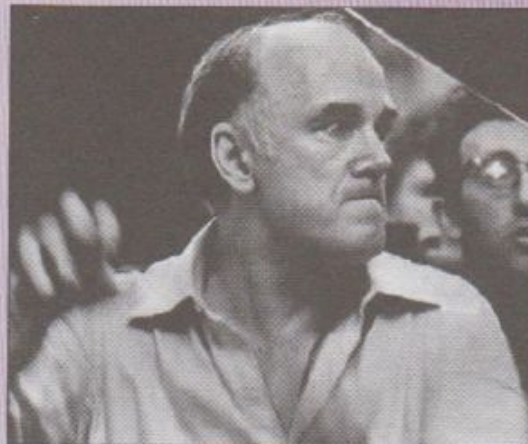
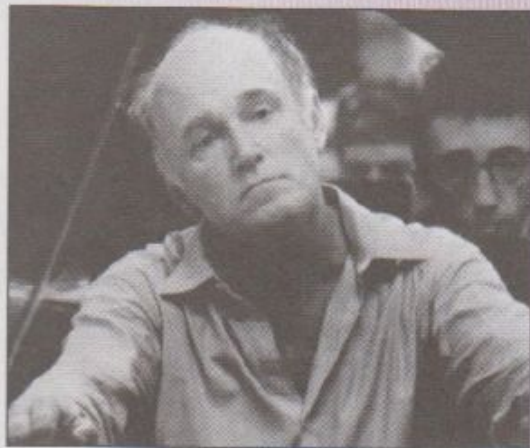
Съёмка репортажного портрета в ситуации, когда раскрывается человеческая суть персонажа в живой связи со средой (серия из 3–5 снимков).

Вариативная обработка одного и того же снимка в цвете и чёрно-белой гамме с целью достижения наибольшей художественной и психологической выразительности портрета.

Творческое

Проектно-съёмочный практикум «От фотозабавы к фототворчеству»

Съёмка фоторепортажа (серия из 3–5 снимков), посвящённого одному событию или теме. Примените для решения поставленных художественно-информационных задач в условиях оперативной съёмки как можно больше навыков операторской и композиционной грамоты.

Итог урока

1. Где больше художественного обобщения и фантазии — в изображённом на фотоснимке или в картине и почему?

2. Какие выразительные средства художественного творчества есть у оператора?

3. В чём различия и общность репортажного и постановочного фотопортретов? Почему в фотопортрете язык чёрно-белой графики может быть предпочтительнее цвета?

1. Почему репортажный снимок — незаменимый источник актуальной и исторической информации?

2. В чём состоит специфика репортажной съёмки?

3. Почему важна семейная фотохроника и сохранение старых снимков?

«Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.)

<https://vk.com/wall-66854213?q=%23портре>