

**Урок 1. Фотография - взгляд
сохраненный навсегда.
Фотография – новое
изображение реальности**

Цель:

- Развитие и принципиальное расширение курса визуально-пространственных искусств.

Задачи:

- Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, несмотря на все его правдоподобие.

Фотография

- **Фотография** — технология — технология записи изображения путём регистрации оптических излучений — технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала — технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью фотоматериала или полупроводникового преобразователя.
- В отличие от некоторых других языков, в русском слово «фотография» используется только применительно к неподвижным изображениям.
- В то же время, в профессиональном кинematографе в то же время, в профессиональном кинematографе этот термин обозначает изобразительное решение фильма, создаваемое кинооператором.

Фотография – вид изобразительного искусства

- На технологиях фотографии основано фотоискусство На технологиях фотографии основано фотоискусство, которое считается одним из видов изобразительного искусства На технологиях фотографии основано фотоискусство, которое считается одним из видов изобразительного искусства, и занимает ключевое место в современной массовой культуре.
- Первое устойчивое фотографическое изображение было создано в 1822 году Первое устойчивое фотографическое изображение было создано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом, но оно не сохранилось до наших дней.
- Датой изобретения технологии по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии считается 7 января Датой изобретения технологии по решению IX Международного

Особенности восприятия в фотографии

- Возможно ли заставить зрителя рассматривать фотографию или картину так, как хочет того фотограф или художник?
- Это может показаться какой-то мистикой или сверхъестественным влиянием на психику человека, но на самом деле, это совсем не сложно если знать особенности визуального восприятия человеком геометрических фигур.
- И при чём здесь геометрические фигуры - ведь мы говорим о фотографии?

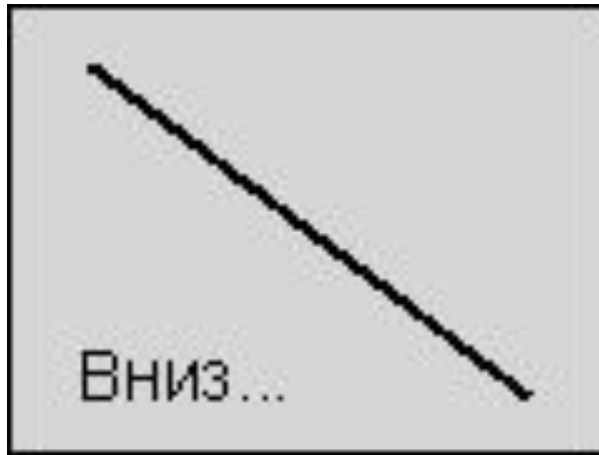

Из каких фигур состоит дом, головы людей?

- При первом взгляде на плоское изображение, к которому относится и фотография, мозг человека склонен сильно упрощать увиденное. Взгляните на рисунок пятилетнего ребёнка и вы поймёте, о чём идёт речь. Дорога - это линия, дом - это прямоугольник, крыша - треугольник, окошки - квадратики и так далее. Даже лицо человека можно описать простыми геометрическими фигурами. Да что там лицо - всю внешность человека можно изобразить в виде набора геометрических фигур.
- Самый известный пример - маленькая деревянная модель человека. При расположении объектов в кадре, кроме правил композиции, необходимо учитывать то, как зритель будет рассматривать ваш снимок - на какой объект он посмотрит в самом начале, куда потом переместится его взгляд и в какой точке фотографии он закончит просмотр.

- Если на рассматриваемом изображении нет ярких и контрастных по цвету пятен, а также пересекающихся линий, то человек рассматривает плоскую фотографию так же, как если бы он читал книгу. В большинстве случаев, зритель неосознанно начинает просмотр картины или фотографии с левого верхнего угла (ЛВУ) и заканчивается в правом нижнем углу (ПНУ).
- Здесь необходимо заметить, что восприятие плоского изображения у европейцев отличается от восприятия представителями восточной культуры, которые при письме располагают строчки вертикально или пишут и читают справа налево. Европейец будет рассматривать фотографию начиная с верхнего левого угла перемещаясь к правому нижнему углу снимка, так, как если бы он читал книгу.

Опишите движение на картинках

Для европейца диагональная линия, исходящая из верхнего левого угла будет символизировать движение вниз, а линия исходящая из левого нижнего угла ассоциируется с трудностями подъёма. Интересно, что для представителя востока эти же линия создают обратную иллюзию

**Вот ещё три варианта расположения линии,
теперь горизонтальной.**

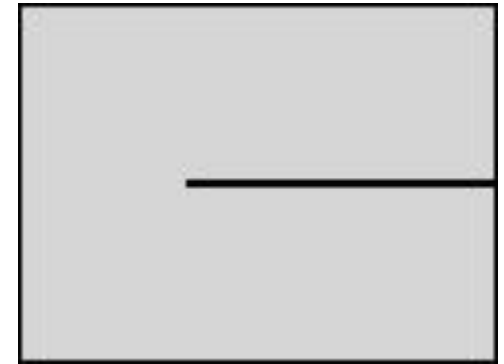
Опишите ваше восприятие линий

1.

2.

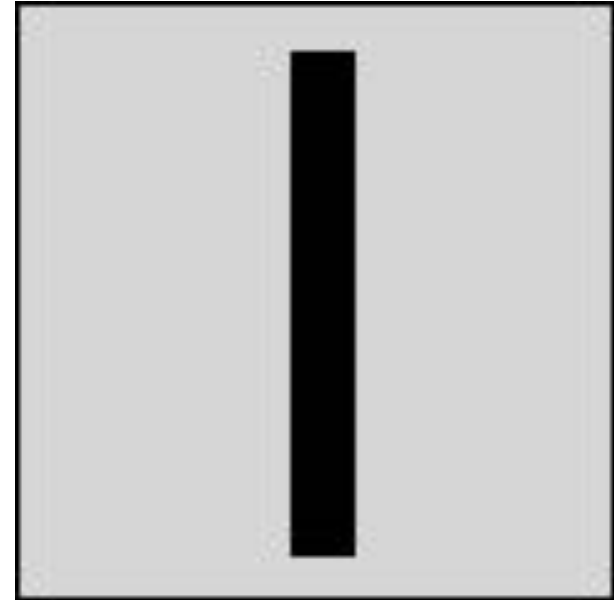
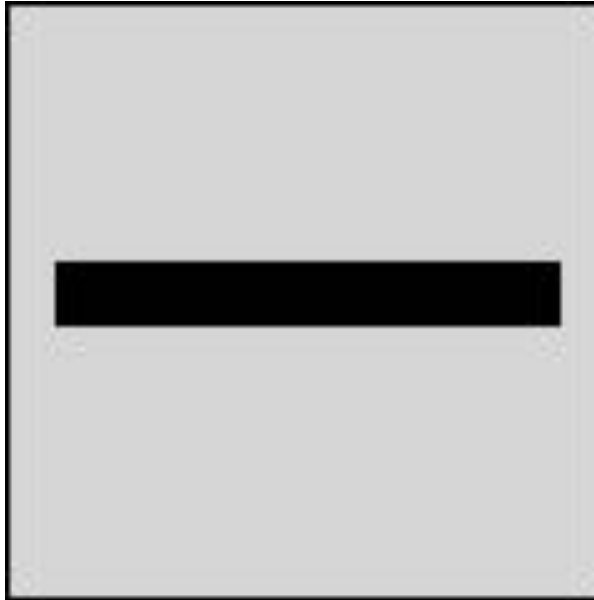
3.

1. Движение к зрителю.

2. Неопределенность, отсутствие движения.

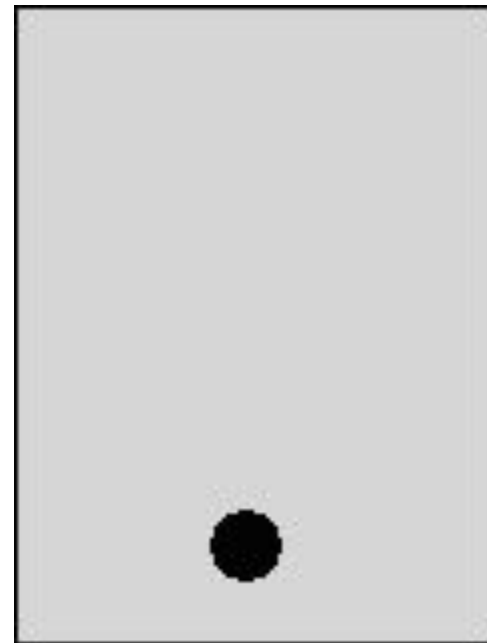
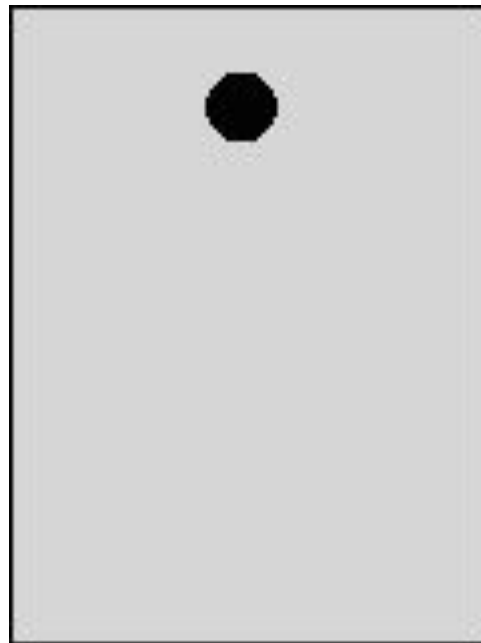
3. Объект уходит от зрителя.

А теперь, попробуйте почувствовать, какие иллюзии у вас возникают при взгляде на эти прямоугольники

1. Прямоугольник, лежащий горизонтально, выглядит прочным и тяжелым.
2. Стоящий вертикально – более легким и подвижным.

Расположение объекта по высоте кадра тоже вызывает конкретные ощущения. Например, один и тот же круг будет восприниматься по-разному в зависимости от своего положения относительно нижней границы кадра

В верхней части кадра круг кажется легким и парящим, а внизу кадра – тяжелым и падающим

Посмотрите, как по-разному воспринимается фотография скульптуры в зависимости от направления её взгляда. Если взгляд направлен справа налево, то возникает иллюзия того, что персонаж открыт и готов к общению с нами

Вывод:

- Теперь вы знаете, что в композиции кадра далеко не всё зависит от взаимного расположения предметов. Для того, чтобы зритель правильно почувствовал замысел фотографа, важно не только расположить объекты в кадре так, как это требуют основные правила и законы композиции, но и учитывать особенности восприятия плоских геометрических фигур зрителем

Взгляд сохраненный навсегда

Крис Фок

Безработный
мужчина, город
Уиган,
Великобритания,
1939 год.
Фотограф Курт
Хаттон

Расскажите о своих впечатлениях от этих фото

Фотограф Курт Хаттон

Фотограф Курт Хаттон

Фотограф Курт Хаттон

Фотограф Курт Хаттон

Фотограф
Курт Хаттон

Фотограф Курт
Хаттон

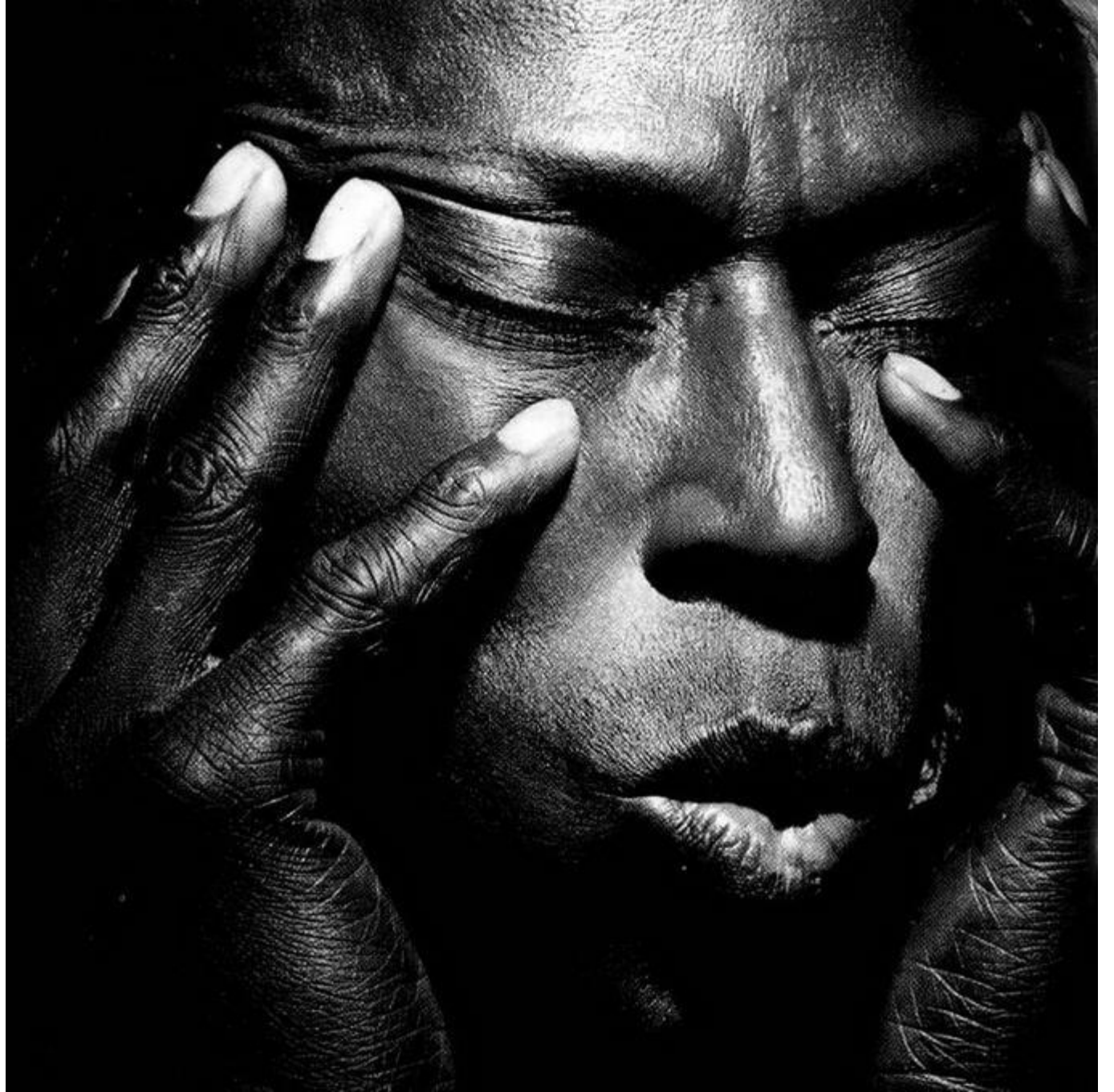
Фотограф
Курт Хаттон

Фотограф Курт Хаттон (или Курт Хюбшманн) родился в Германии в 1893 году. Он начал карьеру фотографа в немецком агентстве Derphot, а в возрасте 41 года переехал в Англию и стал работать в издании Weekly Illustrated. Именно в Англии Хаттон стал одним из основателей новостного еженедельного журнала Picture Post. Журнал публиковал его фотографии, которые впоследствии были признаны

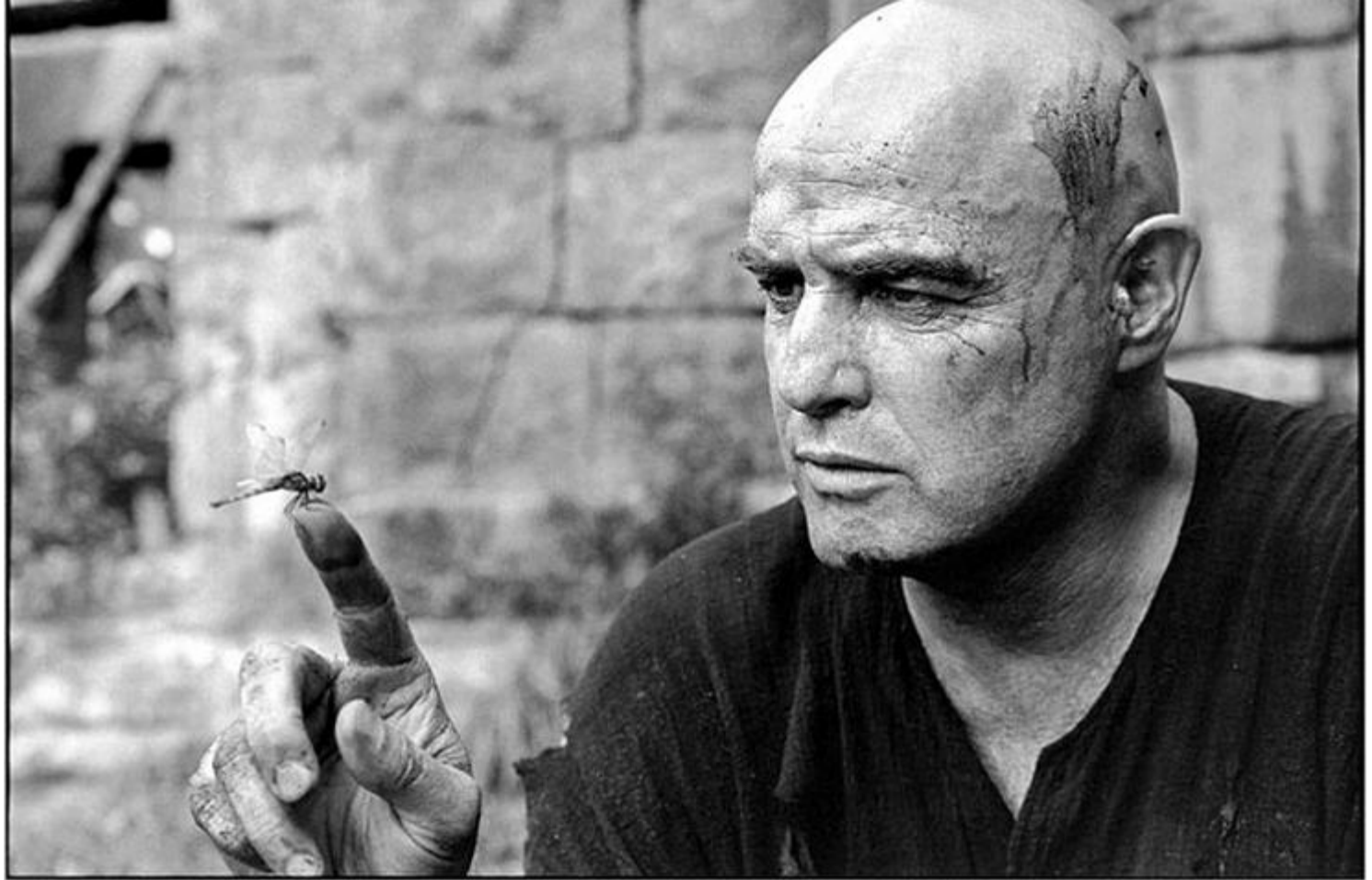
КУЛЬТОВЫМИ

Ирвин Пенн

Один из самых знаменитых фотографов, Ирвин Пенн родился в 1917 году. В молодости он учился в школе искусств, но вскоре по какой-то причине бросил это занятие и уничтожил все свои картины. Потерял ли мир хорошего художника Ирвина Пенна, неизвестно, но что он приобрел знаменитого фотографа, так это совершенно точно. Уже в 1943 году на обложке *Vogue* появилась его первая фотография. Он не любил безыдейные работы и для каждой выдумывал сценарий, а модели превращались в актеров и играли предписанные роли. Неудивительно, что многие его работы выставлены в Музее современного искусства и в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Мэри Эллен Марк родилась в 1940 году в Пенсильвании. Фотографировать начала в девять лет. В 1962 году окончила Университет Пенсильвании по специальности «живопись и история искусств». С 1967 года занималась фотожурналистикой в Нью-Йорке. С 1969 года начала работать фотографом на съемочных площадках фильмов. С тех пор Мэри Эллен Марк побывала на съемках более сотни кинокартин, а ее фотографии вот уже более 40 лет издаются в самых известных журналах мира, посвященных искусству фотографии, так и иначе.

Американский фотограф-документалист, один из самых известных фотографов современности, Стив родился в 1950 году, а с середины 1970-х годов увлекся фотографией. Он многократно бывал в местах боевых действий и снимал людей, покалеченных войной, как солдат, так и мирных жителей. Больше всего Стив Мак-Карри известен своим сделанным в 1985 году в пакистанском лагере беженцев снимком афганской девочки, который был перепечатан множество раз, а впервые появился на обложке журнала National Geographic.

Снимок
афганской
девочки.
Стив Мак-
Карри (Steve
McCurry)
Nachtwey)

«Матильда», выигравшая Открытый конкурс-2017.
Александр Виноградов

Анализ фотографий

- Умение анализировать и беспристрастно оценивать свои и чужие фотографии - это одно из важнейших профессиональных качеств фотографа.
- Будучи первым и, в идеале, самым строгим критиком собственных работ, фотограф должен представить на суд зрителя фотографии, не только совершенные в техническом плане, но и эмоционально яркие, наиболее соответствующие конкретной ситуации.
- Совершенно очевидно, что для качественного выполнения такой непростой работы нужны определенные знания, умения и навыки.

- Бессмысленно анализировать фотографию просто так, то есть в отрыве от цели ее создания и назначения! Попробуйте ответить на вопрос – что лучше – автобус, грузовик, легковой автомобиль или мотоцикл? Тут же возникает встречный вопрос – для чего?
- В полной мере это относится и к фотографии – глупо и дико говорить о достоинствах или недостатках, предварительно не определившись с позиционированием. Отсюда следует простой вывод: чтобы анализ фотографии имел смысл, нужно обязательно соотносить результат с целью его получения.
Воспользуемся самой простой, интуитивно понятной, классификацией по традиционной рыночной схеме – ответим на вопросы:

- - **для кого,**
- - **о чем,**
- - **зачем.**

Для кого?

- Для начала, отделим общее от частного, то есть фотографии, сделанные для узкого круга друзей или родственников от фотографий для широкой зрительской аудитории.
- Фото как документальное средство, в узкосемейном смысле имеет полное право на жизнь. Более того, абсолютное большинство фотографий делается именно как «фото на память».
- Однако, важнее другое – решающее значение имеет сам факт отражения, известных узкому кругу персонажей, в важных жизненных ситуациях и, конечно то, насколько эти персонажи нравятся «себе любимым». Увлекаясь высокохудожественными, творческими изысканиями, не забывайте о своих близких, чтобы не получился «сапожник без сапог». Близкие люди самая благодарная аудитория.

- С фотографиями «на заказ» несколько другая ситуация, они могут предназначаться и для узкого круга и для широкой аудитории. Как правило, выполняя такую работу, нелишне уточнить – **для кого делаются фотографии?** Главная задача, в этом случае, обеспечить максимальное соответствие требованиям и ожиданиям заказчика, причем, всегда с высочайшим техническим качеством. Зачастую, на то чтобы понять чего хочет клиент, уходит сил и времени больше, чем на выполнение самой работы, но иначе никак нельзя.

Переходим к самому интересному – творчество и самовыражение. Часто фотолюбители говорят о том, что они снимают исключительно для себя – это самообман или лукавство. Всякому творцу нужна аудитория и признание этой аудитории! Значит, **занимаясь творчеством, фотограф работает на незнакомую ему аудиторию**, которую стремится «завоевать», заинтересовать своими мыслями и фото-образами. Отсюда **основное требование – фотографии должны быть привлекательны, интересны и содержательно понятны широкому кругу незнакомых людей**. Такие фотографии должны «цеплять» своей формой и содержанием людей оторванных от контекста изображения.

О чем?

- Обратим внимание на то, что идея и содержание фотографии должны соответствовать аудитории, месту и времени.
- Для анализа фотографии по этому критерию, как ни странно, удобно использовать жанровую классификацию:
 - репортаж,
 - пейзаж,
 - макро,
 - монокль,
 - натюрморт,
 - портрет...
- Коль уж так сложилось, что форма задает весьма определенные рамки содержания, будем этим пользоваться. Определив жанр, мы в значительной степени даем ответ на вопрос о чем фотография. Понятно, что жанры могут смешиваться, например, фото девушки купающейся на фоне морского пейзажа, в закатных лучах, будет относиться и к портрету, и к пейзажу. Также точно и ответ на вопрос «о чем?» будет смешанным – о красоте женского тела и величии природы, о гармонии и скоротечности бытия...
- ***Запись жанров в тетрадь***

Зачем?

- Ответ на этот вопрос, пожалуй, самая непростая и, в то же время, самая важная часть предварительного анализа.
- Если по отношению к семейному «фото на память» ответ на вопрос «зачем?» лежит на поверхности, то в остальных случаях, он требует серьезной проработки. Один, в общем, весьма продвинутый фотолюбитель на вопрос: «Зачем ты сделал эту пейзажную серию?», совершенно серьезно ответил: «Чтобы все увидели, какой я офигительный фотограф».
- Стремление к признанию и востребованности – нормально, естественно и имеет полное право на жизнь, но подход «хочу, чтобы зрителю нравилось то, что нравится мне», изначально неправильный и проигрышный.
- Очевидно, правильнее был бы ответ типа: «Чтобы показать красоту природы тех мест, в которых мне довелось побывать, поделиться теми чувствами, которые испытал». Учитывая, что фотография это эмоционально-образное сообщение, уместна формулировка – зачем зрителю это сообщение? Если ответ на этот вопрос понятен и автору и зрителю – значит, фотография удалась.

- **Определите жанры представленных фотографий, опираясь на жанры изобразительного искусства**

(Photo by Kevin Best)

Аллегория пяти чувств. (Photo by Kevin Best)

Фил Борджес

Американский фотограф путешествует по миру уже около 30 лет и фотографирует представителей различных малочисленных народов которые находятся на грани исчезновения.

Стив Маккарри

Американский фотожурналист, более всего известный за сделанную им фотографию «афганской девочки», которая впервые появилась на обложке журнала National Geographic. Стив является обладателем многочисленных международных наград, в том числе, самых авторитетных в фотографической среде, таких как World Press Photo и Золотая медаль Роберта Капы. Ни одно крупное издание мира не обошлось без фотографий МакКарри, и сегодня его портретные и репортажные работы считаются лучшим повествованием о жизни в зонах конфликта (Афганистан, Ирак).

Эрик Лаффорг

Фотограф из Франции путешествует по миру уже более пяти лет, и собрал огромную коллекцию незабываемых снимков. Фотографу удается воссоздавать портреты целых национальностей через выражения лиц простых людей

Лиза Кристин

Фотограф путешествует по миру и снимает невыносимо жестокие условия современного рабства. Она показывает зрителям цепляющие за душу фотографии шахтёров Конго, каменщиков Непала и многих других из 27 миллионов попавших в рабство, бедствующих людей всего мира.

Рехан

Этот фотограф делает преимущественно портреты жителей Вьетнама, Раджастана и Кубы. Рехану удается показать фотографией душу человека, его настроение.

Джоэль Сантос
Его портреты передают всю загадочность
человеческой души

Joel Santos
WWW.JOELSANTOS.NET

Рефлексия:

- Как называются жанры в фотографии?
- Какие новые жанры вы узнали?

Фотографы о фотографии

- «Фотография — это выражение впечатления. Если прекрасное не жило бы в нас, как бы мы могли узнать его?»

Эрнст Хаас (1921 — 1986).

«Фотография — это умение заключать увиденное в рамку, а умение заключать в рамку — способность выбирать одно и отказываться от другого». *Артуро Перес-Реверте (род. в 1951 г)*

- «Фотография — это дар предвидения, это аналитическое толкование вещей по мере того, как они происходят». *Ансел Эстон Адамс (1902 — 1984)*
- «Фотография — это поиск того, что может попасть в кадр. Когда вы ограничиваете события рамкой кадра — вы изменяете эти события». *Гарри Виногранд (1928 — 1984)*
- «Фотография — самое демократическое из всех искусств». *Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г)*
- «Все фотографии — это точная копия, но ни одна из них не является правдой». *Аведон Ричард (1923 — 2004)*
 - «Фотография фиксирует вечность, на деле являясь доказательством того, что всё есть лишь краткий миг в глазах вечности». *Али Смит (род. в 1962 г)*