

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

Актуализация

Что это?

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.

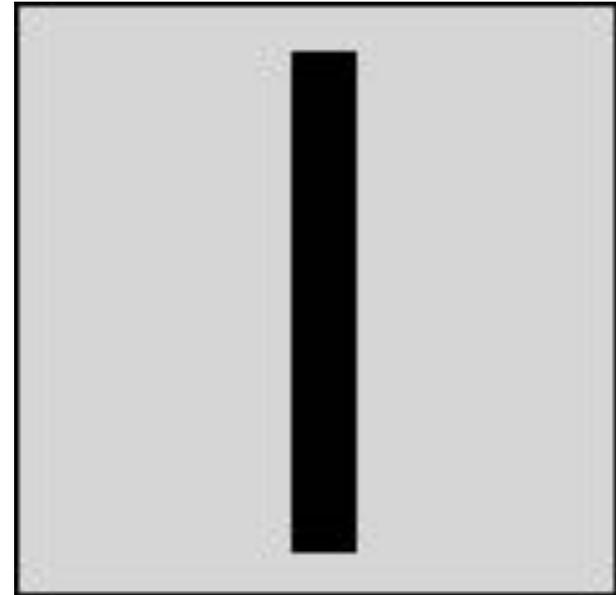
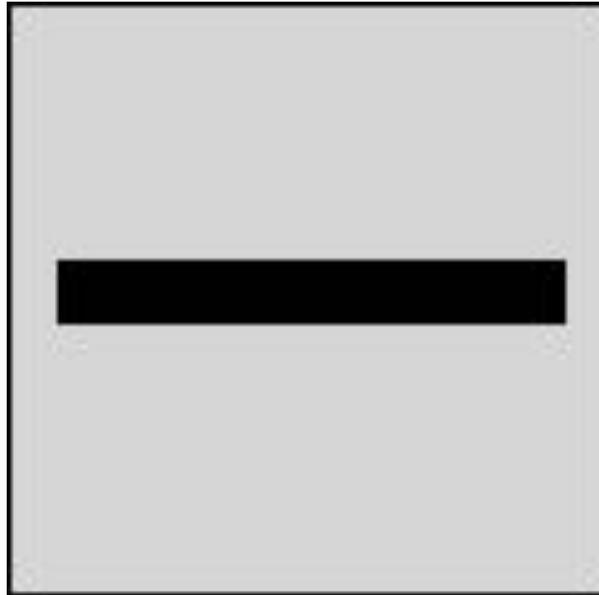
2.

3.

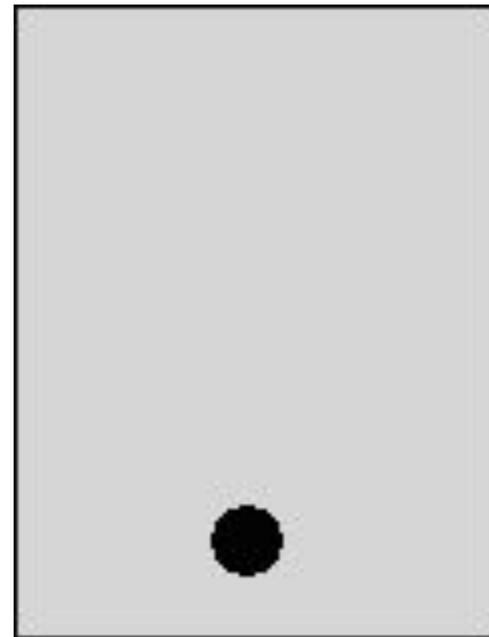
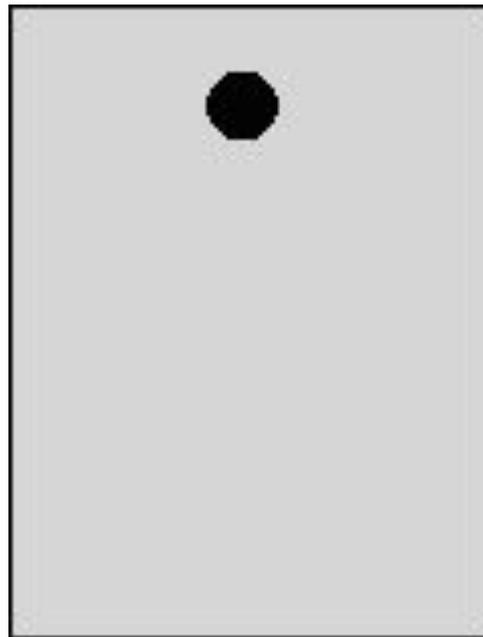
- Движение к зрителю.
- Неопределенность, отсутствие движения.
- Объект уходит от зрителя.

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

- Прямоугольник, лежащий горизонтально, выглядит прочным и тяжелым.
- 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

- 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

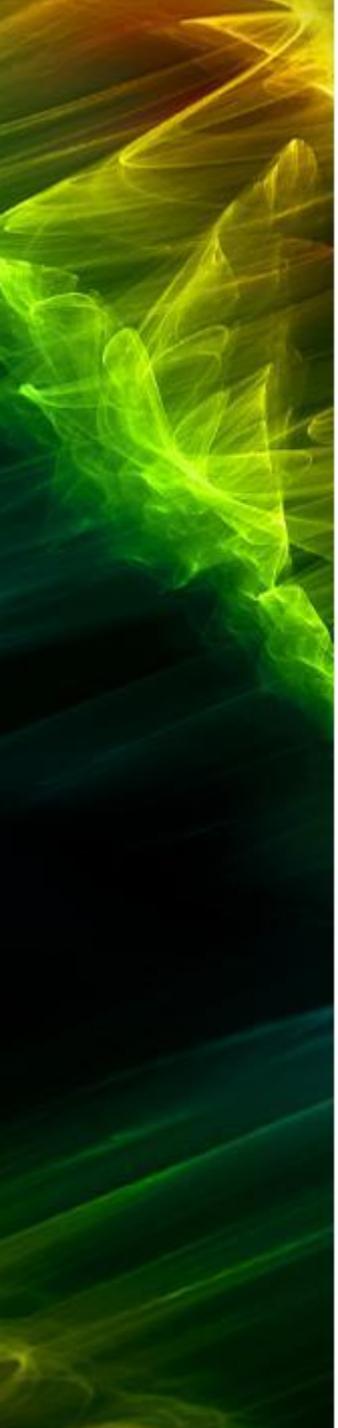
Взгляд сохраненный навсегда

Крис Фок

Фотограф Курт Хаттон

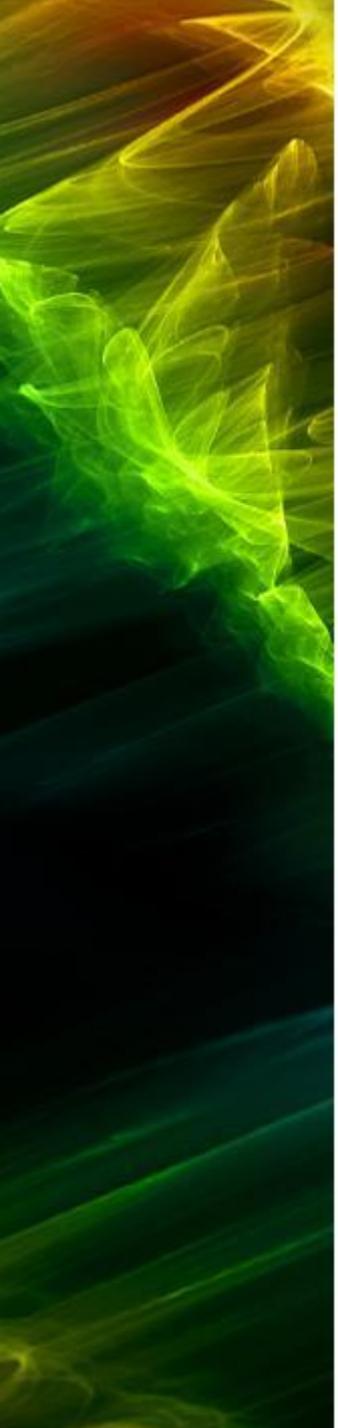
Фотограф Курт Хаттон

Фотограф Курт Хаттон

Фотограф
Курт Хаттон

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.

«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 фотолобитель 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.

Домашнее задание

- Создайте 2-3 снимка, помня , что они должны соответствовать требованиям композиции и выполните письменные ответы на вопросы:
- Для кого?
- О чем?
- Зачем?

Правила оформления: на листе Word сохранить снимки и выполнить для них записи, отвечая на предложенные вопросы.

Пример оформления смотри ниже.

фото

Для кого?
О чем? Зачем?

фото

Для кого?
О чем? Зачем?

фото

Для кого?
О чем? Зачем?