

УДК 77.04

DOI: 10.34670/AR.2024.58.88.002

Художественная фотография: проблематика, инструментарий**Бабикова Виктория Владимировна**

Старший преподаватель кафедры дизайна и художественного образования,
Институт искусств,
Новосибирский государственный педагогический университет,
630132, Российская Федерация, Новосибирск, Советская, 79;
e-mail: viki_104@mail.ru

Назаров Юрий Владимирович

Доктор искусствоведения, профессор,
профессор кафедры «Дизайн среды»,
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина,
115035, Российская Федерация, Москва, ул. Садовническая, 33с1;
e-mail: nazaret48@yandex.ru

Аннотация

Нередко рядовой зритель, заходя в цифровую фотогалерею, из десятков кадров может обратить внимание лишь на один примечательный снимок. Почему именно этот кадр показался ему привлекательным? Этот вопрос лежит в основе профессионального подхода к художественной фотографии. Для того, чтобы ответить на него, необходимо рассмотреть значение термина «художественная фотография», изучить методы, используемые для создания эстетически полноценных снимков, а также проанализировать процесс их использования на практике. Понятие «художественный» может рассматриваться как расплывчатый и субъективный термин. Первым шагом для раскрытия данного определения может стать его подробное искусствоведческое изучение. Что такое художественная фотография? Кто из профессионалов создает фотопроизведения? Какими навыками нужно обладать, чтобы фотография получилось подлинно художественной? Умение создать интересный кадр, продемонстрировать на нем свой индивидуальный художественный почерк – весьма важное качество для грамотного фотографа. Но автору также важно помнить, что именно эстетически полноценная фотография привлекает внимание зрителя, заставляет его высоко оценить удачный кадр. Используя упомянутые эстетические принципы, мастера фотографии достигают подлинных творческих успехов, а их произведения пополняют цифровые галереи в качестве эталонов качества и стиля.

Для цитирования в научных исследованиях

Бабикова В.В., Назаров Ю.В. Художественная фотография: проблематика, инструментарий // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 11А. С. 188-199. DOI: 10.34670/AR.2024.58.88.002

Ключевые слова

Художественная фотография, технология фотосъемки, привлекательный кадр, эстетический подход, профессиональные приемы.

Введение

Художественная фотография – это область визуального искусства, зримо запечатлевающая эстетически совершенные объекты и явления цифровым или аналоговым способом. Точно так же, как термин «красота» может быть субъективным, «художественное» можно отличать как нечто, что непосредственно привлекательно зрителю визуально, а, следовательно, обладает некими профессиональными качествами.

В художественной фотографии важным аспектом является композиционное решение. На основе анализа публикаций таких авторов, как Жолудев Н.К. [Жолудев, 2012], Абросимова Н.В. [Абросимова, 2016], Карбасова Е.В. [Карбасова, 2013], можно выделить ряд правил, с помощью которых, кадр становится наиболее привлекательным для зрителя. В зарубежных источниках авторы Э.Хокинс и Д.Эйвон [Хокинс, Эйвон, 1986], Д. Миллер [Miller, www] также приписывают важную роль в фотографии правильно выстроенной композиции. В ходе анализа работ авторов Фримана М. [Фриман, 2014], Иттена Й. [Иттен, 2018], Розова Г. [Розов, www] установлено, что цвет и свет являются существенным фактором генерирования эстетически визуального контента.

Основная часть

При создании художественных фотографий используются такие визуальные компоненты, как цвет, тон, композиция, освещение, движение и др. Все это способствует получению полноценного эстетического эффекта и повышению привлекательности снимка.

Наиболее распространенными компонентами художественной фотографии являются:

- освещение;
- композиция;
- тема;
- цветовые схемы.

Часто два таких термина, как «эстетика» и «стиль», употребляются применительно к фотографии, попробуем описать их отличия.

Стиль

Определить индивидуальный стиль фотографа можно, рассматривая признаки, характеризующие и определяющие ценность снимков автора. Для оценки данной эстетической категории существует множество шкал показателей, попробуем придерживаться одной из них. К критериям оценки можно отнести:

- новизну;
- уникальность;
- аутентичность.

Эти понятия представляют собой нечто более целостное, не являющееся просто модным трендом. По сути – это инструменты, отобранные на основании продолжительного профессионального опыта, надежно помогающие создавать качественные изображения. Здесь существенно и то, как автор производит съемку, и какую технику он использует при фотографировании. В этом выражается особый подход автора к съемке. Например, советский фотограф Александр Родченко создал свой собственный стиль – он осуществлял съемку

объектов под необычным ракурсом. Такой подход позволял делать интересным и привлекательным даже самый простой сюжет.

Рисунок 1 - Александр Родченко, «Пионер-трубач», 1930 г.

Эстетика

Эстетика для фотографа – это умение создавать привлекательный кадр с помощью визуальных компонентов. Это могут быть сложные композиции, необычные сюжеты, запоминающиеся цветовые решения и новаторские приемы освещения.

Например, британский художник и мастер фэшн-фотографии Майлз Олдридж умело работает с цветом. Его фотографии – это фантастические картины, где главными элементами являются выразительность и цвет. Фотографии Олдриджа захватывают воображение зрителя целиком, образно раскрывая художественные особенности выразительных сюжетов.

Несомненно, стиль и художественные компоненты важны в фотографии. У фотографа может быть яркий стиль, и при этом весьма спорная эстетика, и наоборот. Главное в теории художественной фотографии – уметь их различать. Полноценное развитие обоих направлений – уникальная возможность для автора фотопроизведения заявить о себе в мире фотографии.

Рисунок 2 - Майлз Олдридж «Капля красного №2», 2001 г.

Почему в фотографии важна эстетика?

Для фотографа важно понимать, как добиться в фотографии художественного эффекта, ведь зрители стремятся получить эмоциональный отклик, всматриваясь в кадр, поэтому объект съемки должен захватить внимание публики сразу и целиком. Произведение, обладающее характеристиками, привлекающими зрителя, можно назвать эстетически полноценным. Поэтому для создания привлекательного кадра необходимо понимать и правильно использовать приемы художественной съемки. Фотография как жанр визуального искусства заметно выигрывает от использования художественных приемов и с их помощью находит своего зрителя, при этом автор не должен забывать и о других эстетических факторах. Умение донести до зрителя свой эмоциональный посыл, раскрыть индивидуальный художественный почерк и при этом не забывать про технику съемки – все это отличает подлинного мастера от рядового фотографа. Попробуем перечислить наиболее распространенные инструменты, с помощью которых фотографы достигают в своих произведениях полноценных художественных эффектов [Стигнеев, 2019].

Композиция

Композиция является основным инструментом, помогающим создавать привлекательные фотоизображения. Композиция важна как для получения эстетического эффекта, так и для художественного качества самого кадра. То, как фотограф организует сцену и располагает предметы в кадре, пожалуй, является одним из самых важных факторов для получения эстетически совершенных снимков.

Направляющие линии

Направляющие линии – это технология организации линий внутри фотоизображения; данный прием служит для привлечения внимания зрителей к определенной точке в кадре. С помощью данного метода фотографы как бы управляют ориентацией взгляда зрителя. В качестве направляющих линий могут выступать как природные элементы, так и искусственные объекты. Когда линии грамотно организованы в кадре, это добавляет привлекательности снимку и создает движение внутри изображения.

Рисунок 3 - Ральф Греф, из серии «Путешественник», 2010 г.

«Правило третей»

«Правило третей» – это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле «золотого сечения». Данный процесс предусматривает разделение изображения на трети с помощью двух горизонтальных и двух вертикальных линий. Воображаемая сетка делит изображение на девять частей с четырьмя точками пересечения. Использование «правила третей» способствует созданию сбалансированной композиции. Наиболее важные части композиции кадра принято располагать на линиях третей или в их пересечениях, тем самым акцентируя внимание зрителя.

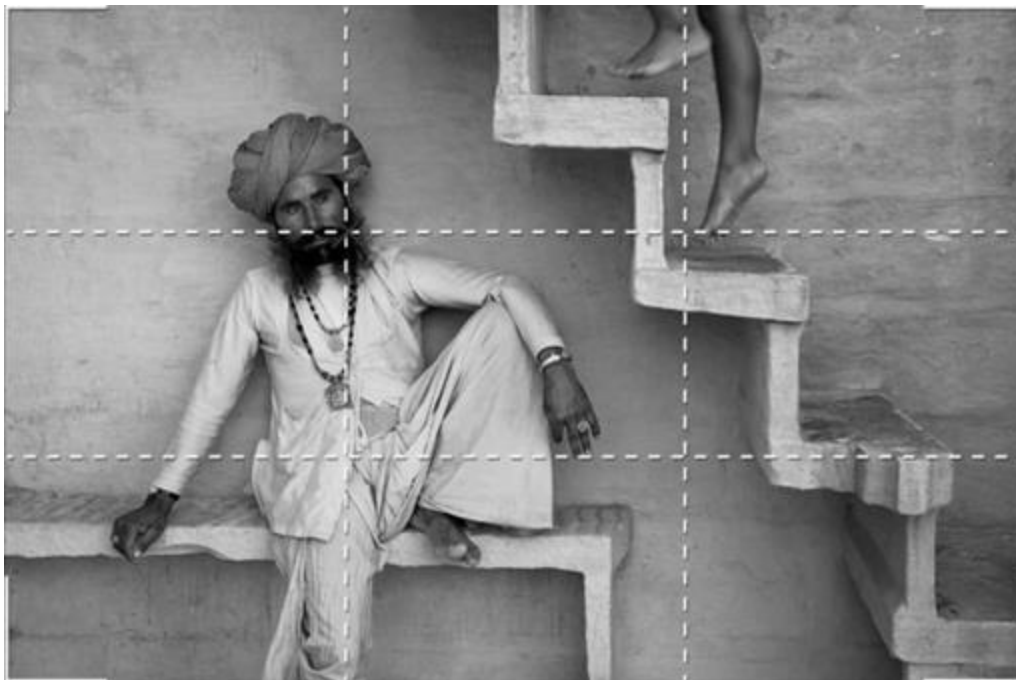

Рисунок 4 - Стив Маккарри, Джодхпур, Индия, 2005 г.

Симметрия

Симметрия – это формальный зрительный баланс отдельных частей изображения. Эффект симметрии возникает, когда части фотокомпозиции зеркально (или почти зеркально) отражаются в кадре. Часто симметрия помогает повысить привлекательность изображения, ассоциируясь в нашем сознании с художественностью произведения.

Рисунок 5 - Старк Янг, Церковь в Шанхае, 2015 г.

Сопоставление

Сопоставление – это процедура размещения двух или более объектов рядом для сравнения или противопоставления. Используя метод сопоставления, фотограф komponует кадр так, чтобы создать визуальный контраст или сопоставить разные объекты внутри одного кадра.

Рисунок 6 - Эллиот Эрвитт, Амагансетт, Нью-Йорк, 1990 г.

Здесь рассмотрена лишь небольшая часть композиционных приемов, но цель у них практически одна: сделать эстетически привлекательный фотокадр, способный удивить зрителя и заставляющий его оценить художественные достоинства снимка. Умение найти и правильно сфотографировать сюжет, сохранив целостность композиции – один из важнейших навыков настоящего мастера.

Освещение

Независимо от того, происходит съемка на улице с естественным освещением или с искусственным освещением в фотостудии, свет сам по себе является одним из важных факторов для создания успешного кадра. Умение обращаться со светом – это не только правильно выставить экспозицию на камере, – это умение работать с источниками света, это возможность создавать новые визуальные эффекты, подчеркивающие художественную привлекательность объекта.

Чаще всего при съемке фотографии используют имеющиеся светильники, но достичь нужного светового эффекта можно даже в студии с небольшим количеством осветительной арматуры. Иногда простой ключевой (рисующий) свет может создать полноценные драматические визуальные образы, наполненные художественным содержанием. Возможен творческий подход при настройке трехточечного освещения с использованием отражателей и рефлекторов, отбрасывающих естественный свет.

Рисунок 7 - Арнольд Ньюман, Мэрилин Монро, 1962 г.

Тени

Один из распространенных приемов работы со светом – умение использовать собственные и падающие тени. Тени могут создавать привлекательные текстуры и подчеркивать различные объекты, которые при правильном творческом подходе становятся интересной частью композиции создаваемого кадра.

Рисунок 8 - Andrew Perkins, Angel, 2011 г.

Мягкий и жесткий свет

Часто для подчеркивания индивидуальной стилистики произведения фотографы отдают предпочтение мягкому или жесткому освещению в кадре. Мягкий свет, полученный на открытом воздухе в «золотые часы» или достигнутый искусственно с помощью софтбоксов, может улучшить тональные соотношения в фотографии. С помощью жесткого освещения можно подчеркнуть черты лица или усилить абрис объекта; жесткий свет способен подчеркнуть драматизм сюжета фотографии.

Рисунок 9 - Мягкий свет, Ханнес Каспара, Clara

Свет в фотографии нередко используется как средство получения правильной экспозиции кадра. Однако при создании художественных фотографий свет также необходим для кадрирования, манипулирования и экспериментирования, что позволяет повысить эстетические достоинства снимка.

Цвет

У монохромной и цветной фотографии есть свои плюсы и минусы. Работая с каждой версией, необходимо понимать, на чем уместно сделать художественный акцент. При работе с цветной фотографией необходимо разбираться в теории цвета, знать особенности использования цветового круга. Преднамеренное применение определенных цветовых схем является надежным способом сделать кадр эстетически привлекательным. Монохромная фотография требует больше работы с полутонами, с регулированием соотношения белого и черного цвета в кадре.

Рисунок 10 - Стив МакКарри, Праздник Холу, приветствующий весну, отмечается публичным распылением разноцветной пудры. Раджастан, Индия, 1996 г.

Различные цвета и цветовые сочетания по-разному воздействуют на зрителя. Этим психологическим процессом интересуется так называется «теория цвета». Фотографу, желающему создавать эстетически полноценные кадры, необходимо разбираться в этой когнитивной области.

Одним из наиболее удобных инструментов для фотографа по созданию цветовых схем является программа Adobe Color Wheel. Используя сервис Adobe Color, фотохудожник получает доступ к мощным механизмам гармонизации цветовых сочетаний. Инструмент позволяет выбирать цвета, используя различные приемы цветовой гармонии. Понимание особенностей цветового круга и правил его использования дает возможность фотографу привлечь внимание зрителя с помощью колористики кадра, а также в дальнейшем правильно использовать цвета при обработке фотографии.

Гештальт-теория

Всеобъемлющий набор дизайнерских приемов нередко опирается на принципы гештальт-теории. Данная теория утверждает, что зритель, сталкиваясь со зрительно хаотичной сценой, начинает мысленно упрощать визуальную композицию, трансформируя ее в сторону узнаваемых и упорядоченных форм. Принципы гештальт-теории представляют собой набор из шести отдельных правил, определяющих различные умозрительные способы восприятия визуальных элементов зрителем.

К основным принципам гештальт-теории относятся: сходство, продолжение, завершение, близость, соотношение «фигура/фон», симметрия и порядок. Понимание принципов гештальт-теории дает фотографу представление о том, как человеческий мозг воспринимает в различных визуальных искусствах внешнюю привлекательность художественного объекта. Использование теоретических установок помогает привлечь внимание зрителя к создаваемому фотопроизведению.

Заключение

Умение создать интересный кадр, продемонстрировать на нем свой индивидуальный художественный почерк – весьма важное качество для грамотного фотографа. Но автору также важно помнить, что именно эстетически полноценная фотография привлекает внимание зрителя, заставляет его высоко оценить удачный кадр. Используя упомянутые эстетические принципы, мастера фотографии достигают подлинных творческих успехов, а их произведения пополняют цифровые галереи в качестве эталонов качества и стиля.

Библиография

1. Абросимова Н.В. Правила перспективы и «золотое сечение» в фотографии как инструменты развития композиционного мышления // Царскосельские чтения. 2016. № XX. С. 138-140.
2. Ермолова А.А. Художественная фотография как форма эстетической коммуникации // Культура: теория и практика. 2017. № 4 (19). С. 31-40.
3. Жолудев Н.К. Композиция в фотографии. М.: Эксмо, 2012. 270 с.
4. Иттен Й. Искусство цвета. Арнов, 2018. 96 с.
5. Кампс Х.Я. Правила фотографии и как их нарушать. М.: Эксмо-Пресс, 2012. 192 с.
6. Карбасова Е.Б. Фотография: концептуализация реальности: автореф. дис. ... канд. фил. наук. СПб., 2013. 27 с.
7. Лавринова Н. Н. Фотография в современном культурном пространстве // Colloquium-journal. 2019. № 22 (46). С. 77-79.
8. Розов Г. Свет и цвет в фотографии. URL: <https://www.litres.ru/georgiy-rozov-5982414/ Svet-i-cvet-v-fotografii/chitat-onlayn/>
9. Стигнеев В.Т. Популярная эстетика фотографии. М.: Ленанд, 2019. 360 с.
10. Фриман М. Работа с цветом в цифровой фотографии. Практическое руководство. М.: Добрая книга, 2014. 192 с.
11. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография: Техника и искусство. М.: Мир, 1986. С. 108-126.
12. Miller J. Master the Composition Rules in Photography. URL: <https://photographertouch.com/composition-in-photography/>

Art photography: problems, tools

Viktoriya V. Babikova

Senior Lecturer of the Department of Design and Art Education,
Institute of Arts,
Novosibirsk State Pedagogical University,
630132, 79, Sovetskaya str., Novosibirsk, Russian Federation;
e-mail: wiki_104@mail.ru

Yurii V. Nazarov

Doctor of Arts, Professor,
Professor of the Environmental Design Department,
Kosygin Russian State University,
115035, 1, 33, Sadovnicheskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: nazaret48@yandex.ru

Abstract

Often, an ordinary viewer, entering a digital photo gallery, out of dozens of frames, can pay attention to only one remarkable picture. Why did this frame seem attractive to him? This question is at the heart of the professional approach to fine art photography. In order to answer it, it is necessary to consider the meaning of the term "artistic photography", to study the methods used to create aesthetically complete photographs, and also to analyze the process of using them in practice. The concept of "artistic" can be seen as a vague and subjective term. The first step to reveal this definition may be its detailed art history consideration. What is art photography? Which professional creates photographic works? What skills do you need to have to make a photo truly artistic? The ability to create an interesting shot and demonstrate your individual artistic style on it is a very important quality for a competent photographer. But it is also important for the author to remember that it is an aesthetically valuable photograph that attracts the viewer's attention and makes him appreciate a successful shot. Using the above-mentioned aesthetic principles, photography masters achieve true creative success, and their works replenish digital galleries as standards of quality and style.

For citation

Babikova V.V., Nazarov Yu.V. (2023) Khudozhestvennaya fotografiya: problematika, instrumentarii [Art photography: problems, tools]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (11A), pp. 188-199. DOI: 10.34670/AR.2024.58.88.002

Keywords

Artistic photography, photography technology, attractive frame, aesthetic approach, professional techniques.

References

1. Abrosimova N.V. (2016) Pravila perspektivy i «zolotoe sechenie» v fotografii kak instrumenty razvitiya kompozitsionnogo myshleniya [Rules of perspective and the "golden ratio" in photography as tools for the development of compositional thinking]. *Tsarskosel'skie chteniya* [Tsarskoye Selo Readings], XX, pp. 138-140.
2. Ermolova A.A. (2017) Khudozhestvennaya fotografiya kak forma esteticheskoi kommunikatsii [Artistic photography as a form of aesthetic communication]. *Kul'tura: teoriya i praktika* [Culture: theory and practice], 4 (19), pp. 31-40.
3. Freeman M. (2104) *Rabota s tsvetom v tsifrovoi fotografii. Prakticheskoe rukovodstvo* [Mastering Color Digital Photography (A Lark Photography Book)]. Moscow: Dobraya kniga Publ.
4. Itten J. (2018) *Iskusstvo tsveta* [The Art of Color]. Amov.
5. Kamps H.J. (2012) *Pravila fotografii i kak ikh narushat'* [The Rules of Photography and When to Break Them]. Moscow: Eksmo-Press Publ.
6. Karbasova E.B. (2013) *Fotografiya: kontseptualizatsiya real'nosti. Doct. Dis.* [Photography: conceptualization of reality. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
7. Hawkins E., Avon D. (1986) *Fotografiya: Tekhnika i iskusstvo* [Photography: Technology and Art]. Moscow: Mir Publ.
8. Lavrinova N.N. (2019) Fotografiya v sovremennom kul'turnom prostranstve [Photography in the modern cultural space]. *Colloquium-journal*, 22 (46), pp. 77-79.
9. Miller J. *Master the Composition Rules in Photography*. Available at: <https://photographertouch.com/composition-in-photography/> [Accessed 11/11/2023]
10. Rozov G. *Svet i tsvet v fotografii* [Light and color in photography]. Available at: <https://www.litres.ru/georgiy-rozov-5982414/svet-i-cvet-v-fotografii/chitat-onlayn/> [Accessed 11/11/2023]
11. Stigneev V.T. (2019) *Populyarnaya estetika fotografii* [Popular aesthetics of photography]. Moscow: Lenand Publ.
12. Zholudev N.K. (2012) *Kompozitsiya v fotografii* [Composition in photography]. Moscow: Eksmo Publ.