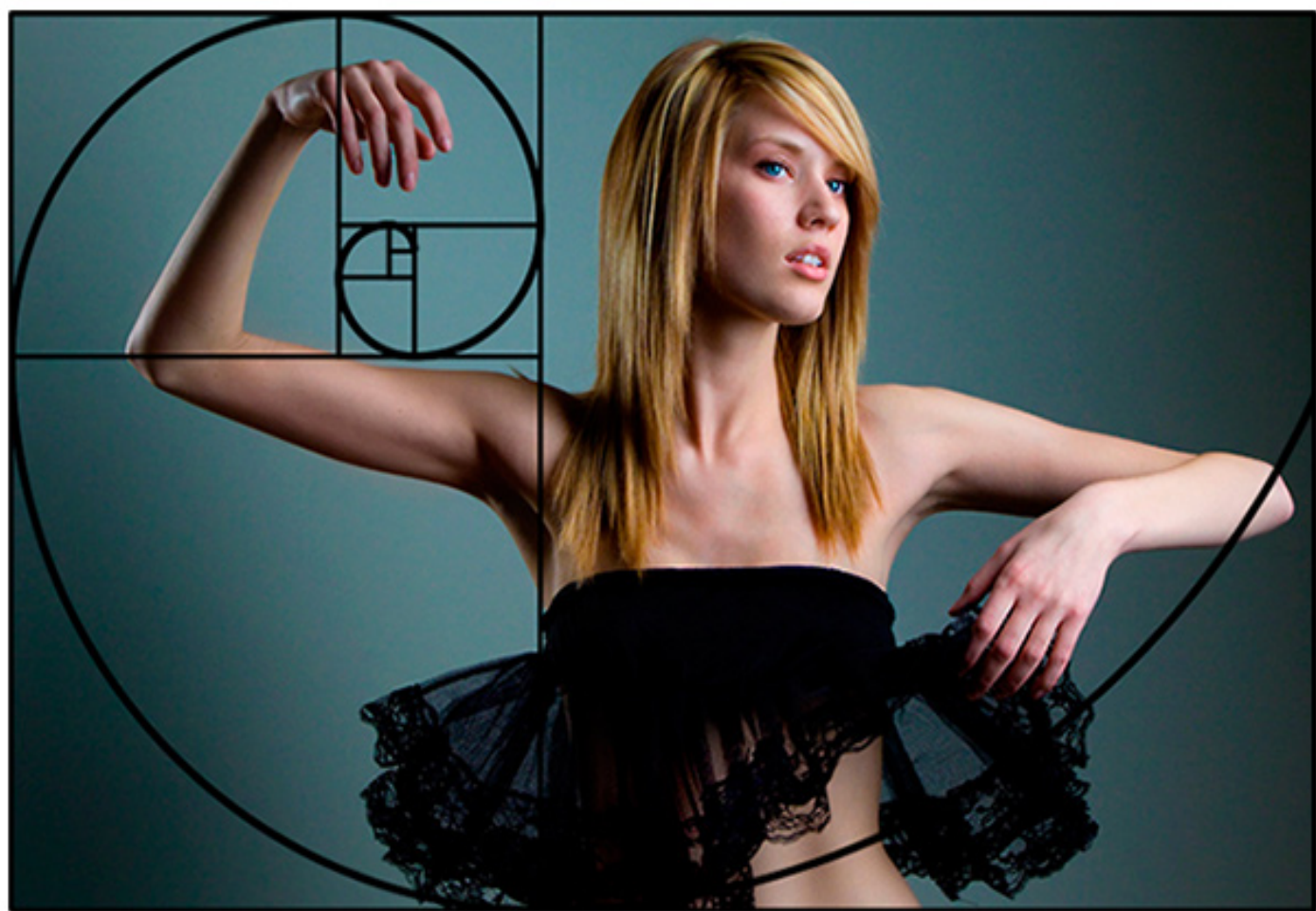

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ФОТОГРАФИИ

иллюстрированное
пособие для
начинающих фотографов

Kodak

Введение

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему некоторые фотографии привлекают внимание зрителя, в то время как другие оставляют его равнодушным . . .

. . . почему некоторые фотографии экспонируются в галереях месяцами и годами продолжают интересовать зрителя?

Задумывались ли вы над тем, почему некоторые фотографии постоянно становятся победителями разных конкурсов, а в прессе о них публикуются только положительные статьи и заметки критиков?

Одна из основных причин, почему некоторые снимки выделяются на фоне других, состоит в том, что их авторы мастерски владеют искусством композиции кадра.

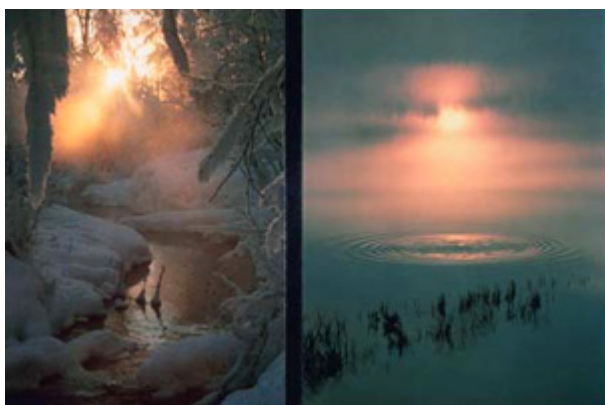
Именно искусству композиции и посвящена данная программа. Мы хотели бы продемонстрировать, как правильная композиция кадра может улучшить фотографии.

Хорошая композиция позволяет зрителю увидеть не только сам объект, но и его историю. Греки и римляне поняли это еще за 2000 лет до изобретения фотографии! Подтверждение этому - архитектурные памятники, сохранившиеся с тех времен.

И в настоящее время композиция продолжает играть важную роль в современной архитектуре. Существует очень простое определение термина "композиция" - "гармоничное размещение объектов на снимке".

В некоторых случаях для обеспечения гармоничной композиции достаточно разместить объекты в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.

Многие фотографии отличаются хорошей композицией независимо от выбора точки съемки, но в большинстве случаев композицию создает сам фотограф. Как это происходит? Сначала вы ищете ключевые линии, определяющие композицию кадра. Как вы убедитесь в дальнейшем, процесс создания правильной уравновешенной композиции часто требует тщательной подготовки, а иногда и терпения.

Через некоторое время вы заметите, что поиск линий, на которых строится композиция, становится неотъемлемой частью вашего мышления и даже второй натурой. В данном разделе мы обсудим следующие принципы композиции:

- простота композиции;
- правило "золотого сечения";
- направляющие линии в кадре;
- уравновешенность композиции кадра;
- кадрирование;
- отделение объекта съемки от элементов фона.

Рассматривайте эти элементы не как жесткие правила, а как рекомендации, которым желательно следовать.

Композиция кадра отражает ваше врожденное чувство гармонии. Приведенные советы помогут вам развить ощущение гармонии, данное вам природой, и улучшить качество ваших фотографий.

Простота композиции

Первое и, возможно, наиболее важное правило выбора композиции кадра - это **простота**. Ищите способ, при котором сюжетно важная деталь снимаемой сцены доминировала бы в кадре и привлекала внимание зрителя. Один из путей заключается в выборе простого фона, детали которого не отвлекали бы внимание зрителя от основного объекта.

Давайте посмотрим, как можно улучшить представленную слева фотографию и придать ей большую выразительность и простоту. Сначала необходимо решить для себя вопрос: какой объект следует сделать основным в кадре - телефонную будку, мост или кактус.

Выбираем кактус в качестве основного объекта. Приблизившись к кактусу и разместив его в видоискателе на фоне неба, мы упрощаем композицию и придаем снимку большую выразительность.

На обоих снимках объекты сняты с близкого расстояния, но на снимке слева детали фона маскируют чайку. Найти выход из такого положения очень просто. Измените точку съемки и сделайте снимок на фоне голубого неба.

Компонуйте кадр таким образом, чтобы зритель легко понял, ради чего вы сделали снимок. Располагайте второстепенные детали сюжета так, чтобы они дополняли сюжетно важную деталь снимка. Большинство зрителей предпочтет правый снимок, поскольку автостоянка слишком контрастирует со старинной архитектурой строений.

Помните о простоте композиции кадра. Вот еще один пример ситуации, когда вам придется принимать решение. Какую долю кадра должна занимать молодая пара и следует ли скадрировать снимок горизонтально или вертикально, как это сделано на снимке ниже (внутри желтой рамки)?

Возможно вы предпочитаете вертикальный формат, как показано слева. Выбор за вами.

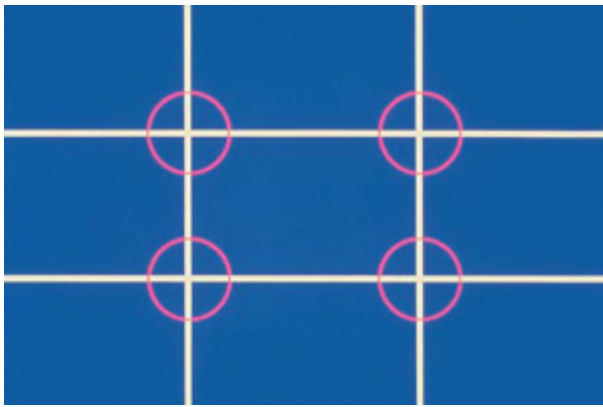
Итак, можно упростить композицию снимка и привлечь внимание зрителя к основному объекту за счет выбора простого фона, исключения второстепенных деталей и выбора точки съемки вблизи объекта. Если вы хотите добавить динамики для основного объекта, сместите его из центра кадра, как это сделано на снимке слева при съемке маленького художника.

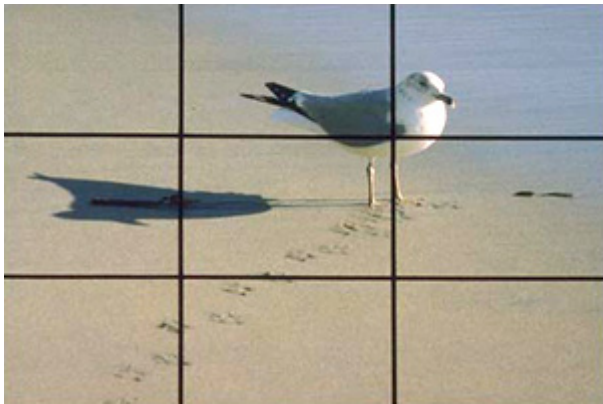
По существу, фотографии, на которых объекты расположены точно в центре кадра, кажутся более статичными и менее интересными по сравнению со снимками, на которых объекты смещены относительно центра

Правило "золотого сечения"

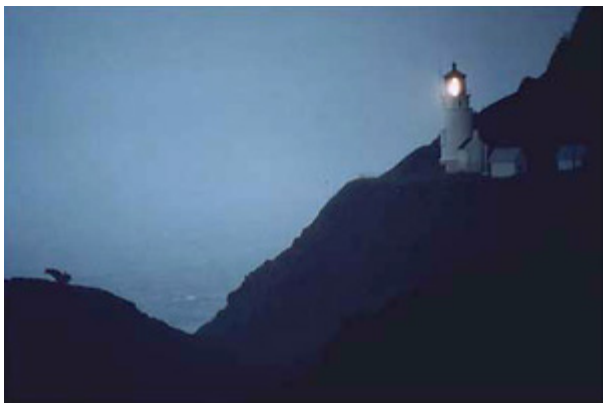
При компоновке кадра с объектом, смещенным относительно центра, можно руководствоваться **правилом "золотого сечения"**. Суть этого правила состоит в следующем

Прежде чем сделать снимок, представьте кадр, разделенный на три части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения воображаемых линий и следует размещать сюжетно важные детали снимаемой сцены. Конкретное место размещения объектов зависит от типа объекта, его размеров и замысла фотографа.

В данном случае для размещения объекта съемки выбрана верхняя правая точка, чтобы сделать видимой тень и цепочку следов чайки.

Маяк помещен в правой верхней трети кадра, чтобы в поле зрения наблюдателя попали часть местности, освещаемая маяком.

А вот, другой пример полного контроля фотографа над снимаемой сценой. Фигура человека может быть в любом месте кадра. Применение правила "золотого сечения" в данном случае оставляет для человека достаточно места для движения вперед.

При выборе композиции всегда нужно учитывать путь следования движущихся объектов и оставлять им пространство для продолжения движения.

Если не следовать этому совету, то может возникнуть впечатление, что девочка вот-вот выбежит за рамку кадра.

Поместив объект в левую часть кадра, мы воспользовались правилом "золотого сечения" и оставили достаточно пространства для того, чтобы бегущий не успел выбежать за пределы кадра, пока мы его рассматриваем.

Вот еще один пример того, насколько важнее оставить свободное пространство перед объектом, чем позади него.

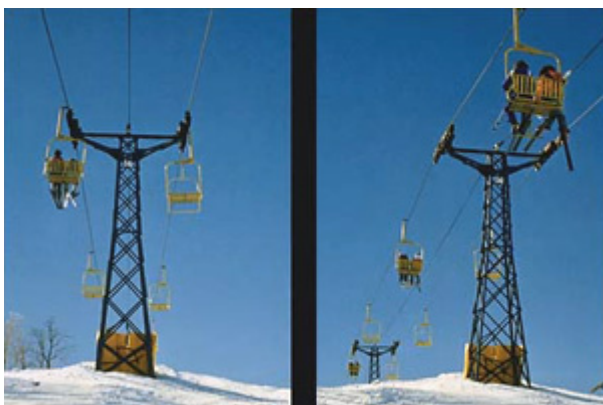
Правило "золотого сечения" можно использовать для выбора положения линии горизонта на фотографиях. В данном случае лодка и линия горизонта находятся в центре кадра, из-за чего снимок кажется статичным.

Переместим линию горизонта вверх на уровень одной трети кадра по высоте, а лодку сместим влево также на одну треть кадра. Помните о том, что это лишь рекомендации, и если вам не нравится такое размещение объектов, попробуйте альтернативный вариант. У вас есть выбор!

Например, выберите такой вариант композиции. Горизонт находится на линии первой нижней трети кадра. Вообще, линию горизонта можно располагать в любой трети кадра и лишь изредка в центре.

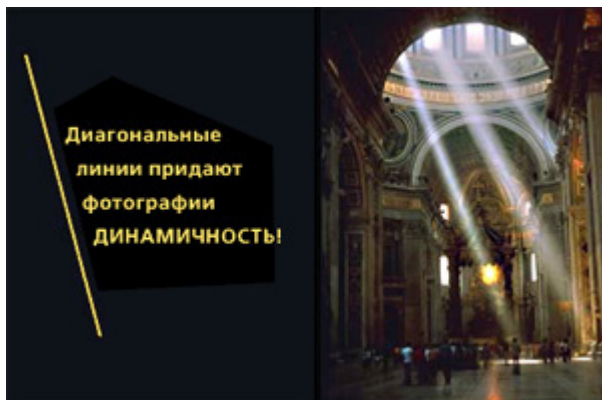

Как и линию горизонта, вертикальные линии следует располагать в стороне от центра. На снимке слева, например, мачта опоры находится в центре, а на правом снимке фотограф нашел более удачную композицию, сместив точку съемки так, что мачта оказалась смещенной вправо.

Направляющие линии в кадре

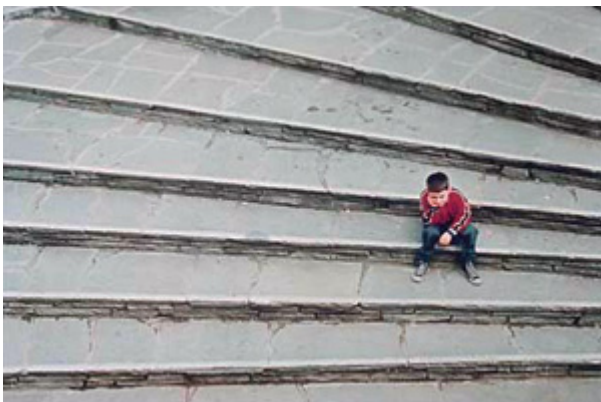
Направляющие линии также играют важную роль в композиции кадра. Показанная на фотографии скульптура отличается изящностью линий, но доминирующий фон закрывает их. Давайте переместим точку съемки к основанию данной скульптуры. Теперь контуры скульптуры уходят в чистое голубое небо. Снимок справа стал более динамичным ввиду наличия четко выраженных диагональных линий.

Представьте себе этот снимок без диагональных солнечных лучей и вы согласитесь с тем, что диагональные линии придают снимку динамичность.

Диагонально расположенные линии можно использовать как направляющие для глаз зрителя. Следуя этим линиям, зритель самым естественным образом воспринимает сюжетно важные детали снимка.

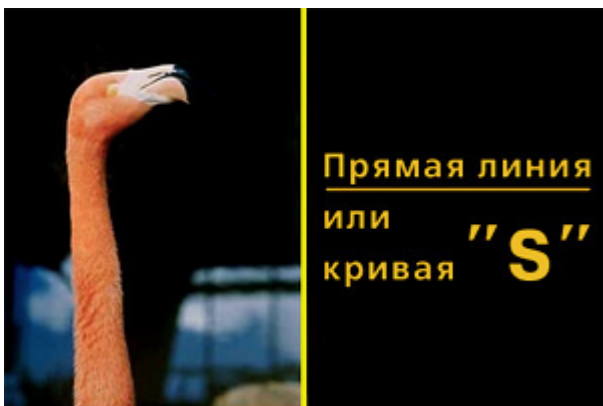
Многokrатно повторяющиеся линии как бы притягивают взгляд зрителя к сюжетно важной детали фотографии.

Чаще всего в композиции используется зигзаг или S-линия. Эта кривая очень выразительна. Взгляните на снимок слева.

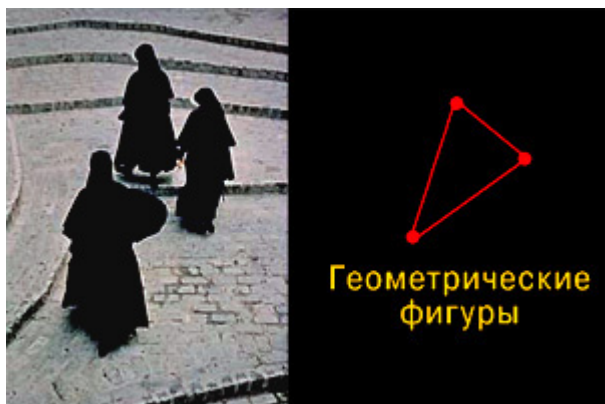
Слева использована направляющая S-линия, расположенная по диагонали кадра. На этом снимке удачно расположен сюжетно важный объект (фигура человека), в результате чего фотография хорошо смотрится.

Это еще один пример удачно скомпонованного снимка. Объект снят крупным планом на достаточно простом фоне. Может быть, было бы лучше, если бы шея фламинго не была столь прямой?

Вот теперь, именно то, что надо. Фламинго расслабился и его шея изогнута по букве S, да и фон более удачен. Итак, S-образная линия шеи фламинго лучше подходит для снимка. Фотография смотрится интереснее.

Для выбора композиции можно использовать и другие формы линий. Видите ли вы треугольник, в вершинах которого располагаются три монахини? Этот треугольник усиливает зрительное впечатление от этой фотографии.

Обратите внимание на то, сколько треугольников образует эта пара вместе со своим отражением в воде. Вы сможете развить свой художественный вкус, изучая фотографии и отыскивая сюжетно важные линии, геометрические формы и оценивая композиционный баланс кадра.

Уравновешенность композиции кадра

Обеспечение **уравновешенности композиции** всех элементов кадра - другое важное условие получения удачного снимка. Обратите внимание на то, как композиционно уравновешены в кадре листья, окно и молодая пара. Как говорится, все на своем месте. Точка съемки и размещение объектов съемки тщательно продуманы. Результат - правильно уравновешенный снимок.

Уравновешенный по композиции кадр - это правильное размещение объектов, цветовых элементов, света и тени, дополняющих друг друга так, чтобы фотография хорошо смотрелась и выглядела уравновешенной.

В противном случае кадр может быть не уравновешен, как на этой фотографии слева. Ввиду отсутствия видимой опоры, создается впечатление, что Карен вот-вот упадет.

Мы изменили точку съемки и теперь в кадре появилось колесо, поддерживающее Карен. И несмотря на то, что Карен смещена

относительно центра кадра, композиция стала уравновешенной.

Представьте, что эти две молодые пары стоят на двух чашах весов. Можно сказать, что они уравнивают друг друга. Это классический пример симметричного баланса.

Слева показан пример несимметричной композиционной уравновешенности. Большая голова слева уравнивает маленькую головку ребенка справа. Такой вид баланса смотрится лучше, чем симметричный баланс, проиллюстрированный выше.

Это пример уравновешенной композиции, но каждый из объектов съемки можно рассматривать как отдельную вертикально ориентированную фотографию, поскольку внимание зрителя при рассматривании данного снимка переключается с одного объекта на другой.

Существуют несколько способов создания сбалансированного кадра. Можно разместить людей как на фотографии слева, если вам хочется придать снимку строгость, или предпочесть более неформальную и раскованную композицию (пара справа). Оба способа представляют собой пример правильно сбалансированной композиции.

Использование элементов переднего плана

Пятым пунктом нашего руководства о том, как улучшить композицию кадра, является **использование элементов переднего плана**.

Нет, это не просто размещение основного объекта в рамке из элементов переднего плана.

Под кадрированием мы понимаем обрамление сюжетно важной детали сюжета элементами переднего плана. Это может усилить ощущение пространственной глубины сюжета, как если бы снимок был сделан из другой позиции.

Стоит или не стоит окружать сюжетно важную деталь снимка элементами переднего плана, зависит от вас. Какие именно элементы можно использовать в качестве рамки, зависит также от вас, и все это может меняться в зависимости от ситуации.

Обелиск мемориального комплекса Дж. Вашингтону помещен в центр кадра без рамки из элементов переднего плана. Тот же сюжет на снимке справа отличается наличием перспективы и несет больше информации об этом комплексе, поскольку фотограф включил в кадр передний план, дополняющий сюжет о мемориальном комплексе.

Лошади и всадники делают данный снимок более интересным. Ветви дерева, в правом верхнем углу кадра дополняют обрамление снимаемой сцены и придают ей пространственную глубину. Если вы включаете в кадр людей и элементы переднего плана, убедитесь в том, что взгляды людей обращены внутрь кадра.

Оба снимка слева представляют собой разные варианты съемки одного и того же объекта, но на обеих фотографиях фотограф эффектно использует элементы переднего плана для придания пространственной глубины снимаемому сюжету. Неважно, какие объекты вы выбираете в качестве объектов съемки. Важно не допустить того, чтобы в кадр попали лишние объекты, отвлекающие внимание от сюжетно важной детали снимка.

Отделение объекта съемки от элементов фона

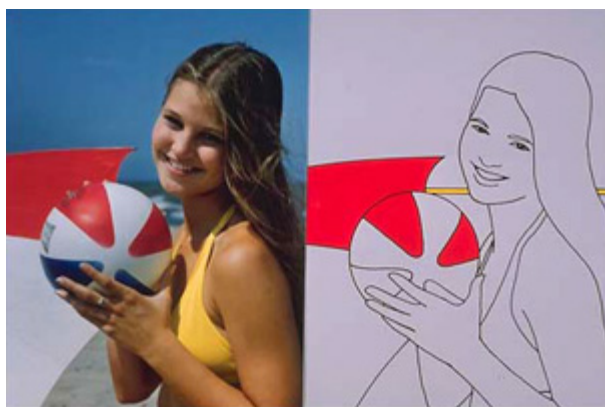
Наличие ветвей дерева за головой человека многим может показаться нормальным явлением, в то время как другие отметят это как недостаток, который надо было устранить до срабатывания спусковой кнопки затвора. Помните: мы видим предметы в трех измерениях, поэтому фокусируя объектив на главном объекте съемки, не забывайте обратить внимание на детали фона. **Отделение объекта съемки от элементов фона** - это шестое правило правильной композиции кадра.

Помните о том, что фотоаппарат всегда "пытается соединить" фон с объектом съемки, поэтому прежде чем выбрать позицию для съемки, обратите внимание, на каком фоне он находится. В данном примере устранить указанный недостаток было совсем просто. Для этого следовало лишь переместить точку съемки на полметра в любую сторону.

Это пример удачно скомпонованной группы людей, но часть ног, голов и рук у некоторых персонажей оказались за пределами кадра. Причиной такого недостатка часто является неудачное размещение объекта съемки в окне видоискателя. Во избежание этого внимательно проанализируйте положение персонажей относительно границ рамки видоискателя. Постарайтесь сделать так, чтобы между персонажами и границами рамки видоискателя оставалось хотя бы немного свободного места.

Слияние контуров ярких деталей одного цвета иногда могут отвлекать внимание от основного объекта съемки, если эти детали близко

Слияние контуров ярких деталей одного цвета иногда могут отвлекать внимание от основного объекта съемки, если эти детали близко расположены к лицу человека. Обратите внимание, что мяч и зонтик слились друг с другом и находятся очень близко от лица девочки.

Давайте устраним этот недостаток, изменив точку съемки, как показано на правом снимке. Обратите внимание на то, что красный диск - бумеранг находится достаточно далеко от лица девочки и не отвлекает внимание зрителя. Итак, вы ознакомились с шестью правилами правильной композиции кадра.

Обсуждение интересных фотографий

Посмотрим теперь на наиболее интересные фотографии и выясним, почему они получили такую высокую оценку. На снимке слева под названием "Послеполуденный разговор" фотограф создал простую хорошо сбалансированную композицию кадра. Кроме того, он правильно использовал диагональные линии кадра. Можно изогнуть или даже разорвать их, но фотография от этого не станет смотреться хуже.

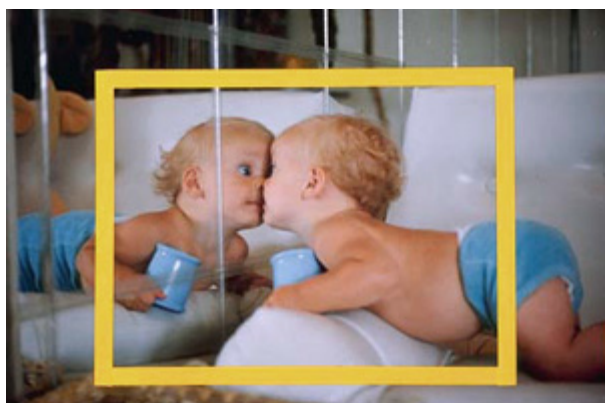

Так же, как и эта фотография. Ее автор намеренно проигнорировал некоторые основные принципы композиции и поместил объект в центр кадра. Суровое выражение лица и простой черный фон сделали свое дело.

Вот вам другой пример хорошей фотографии. Почему ее следует отнести к удачным? По тому зрительному впечатлению, которое она производит. А зрительное ощущение играет такую же важную роль, как и основные принципы композиции. Эта фотография - отличная иллюстрация режима макросъемки или съемки с близкого расстояния. Здесь правильно использована простота композиции в сочетании с размещенной по центру линией раздела вода-воздух, создающей необычный зрительный эффект.

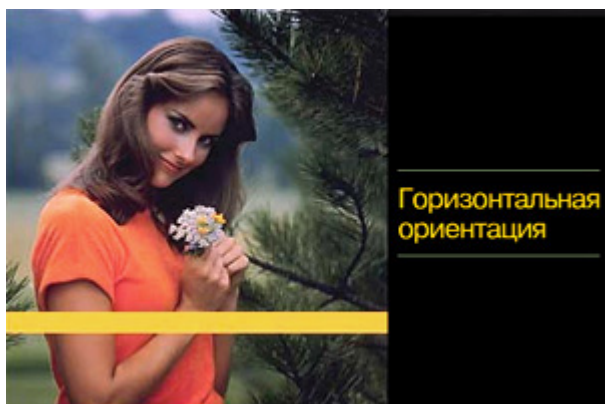
Еще один пример снимка, сильно воздействующего на зрителя. Это именно то, что вызывает интерес зрителя. Не будьте консервативны, ловите мгновение даже в ущерб

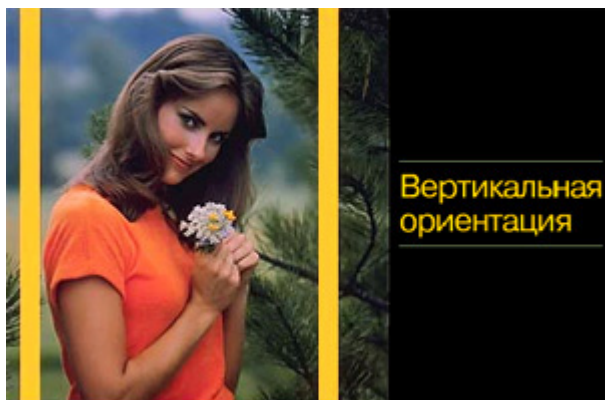
основным принципам фотографии. Дополнительные коррективы можно внести после того, как сделали снимок. Например, в процессе печати можно откадрировать снимок или увеличить какой-либо фрагмент фотографии (на снимке слева новые границы кадра обозначены желтой рамкой).

Данный снимок скадрирован на квадрат. Это действительно то, что вы хотели? Чтобы в этом убедиться, закройте руками часть кадра таким образом, чтобы изменить его пропорции и сделать его, например, вертикальным. Вы, наверное, не раз наблюдали, как это делают профессиональные фотографы или художники. Теперь проверьте горизонтальный формат. Это хороший способ рассматривать фотографии, улучшать их качество и развивать фотографический глазомер и вкус.

Вот простое правило кадрирования. Включайте в кадр лишь наиболее интересные и важные детали объекта съемки. Портрет слева, например, можно кадрировать как в вертикальном, так и горизонтальном формате.

Многие предпочитают кадрировать одиночные портреты людей в вертикальном формате. В таком формате снимки смотрятся, как правило, лучше. В конечном счете выбор остается за вами.

Что вы об этом думаете?

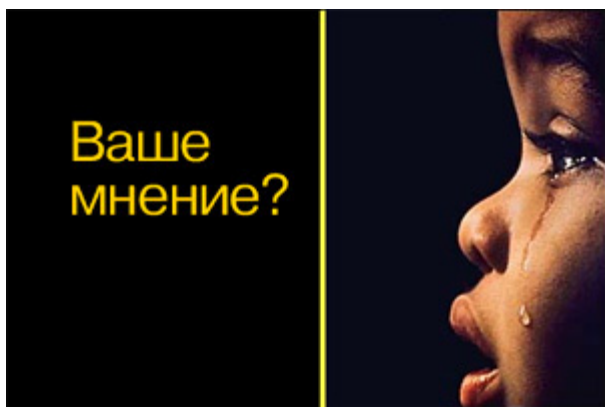

Слева приведена простая по композиции фотография с явно выделенной сюжетно важной деталью кадра - всадником. Вокруг всадника довольно много свободного пространства для выбора любого варианта кадрирования отпечатка. Как бы вы откадрировали данный сюжет - горизонтально или вертикально? И куда бы поместили всадника относительно центра кадра?

Считаете ли вы, что флаги являются сюжетно важной деталью кадра? Нужны ли, вообще, здесь флаги? Чтобы выяснить это, возьмите фломастер и удалите флаги. Можете ли вы объяснить, улучшают ли флаги композицию или маскируют сюжетно важную деталь (девушку)?

Можете ли вы выделить сильные и слабые стороны композиции трех следующих фотографий? Воспользуйтесь описанными выше правилами и добавьте к этому свои собственные комментарии.

Теперь ваша очередь использовать свои творческие способности в области композиции.