

Красилова Анна Евгеньевна,
Магистрант, ФГБОУ ВО «МПГУ»

Научный руководитель:
Северова Тамара Степановна,
кандидат педагогических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «МПГУ»

КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ КАК СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ЗРИТЕЛЕМ

Аннотация. В современных условиях, когда визуальная культура становится доминирующей, необходимо уметь грамотно работать с кадром и выделять главное и второстепенное, чтобы заинтересовать и верно направить взгляд зрителя среди огромного потока визуальной информации. В статье рассматриваются основные законы композиции, а также методы работы с фотографией и сюжетным замыслом на примере отечественных и зарубежных фотографов.

Ключевые слова: Искусство, фотография, композиция, сюжет, художественная грамотность.

Первые фотографии, сохранившиеся до наших дней, значительно отличаются от современных цифровых. Первое фото Жозефа Нисефора Ньепса «Вид из окна в Ле Гра» в 1826 году больше похоже на метод ручной печати изображения, и такой метод – гелиография, изначально использовался только для тиражирования рисунков контактным способом [1]. Создание фотографии на оловянной пластине, экспонируемой в камере-обскуре, подразумевает длительное взаимодействие с ярким светом из-за низкой светочувствительности фотоматериала. Это длительный процесс, который не позволяет создать качественное и резкое изображение с достаточной детализацией и в короткий срок. Для создания фотографий людей необходимо было также достаточное количество времени для полного экспонирования фотоматериала, из-за чего существует значительное количество фотографий с так называемыми силуэтами «призраков», которые являются не более чем смазанными отпечатками людей, которые перемещались в процессе фотографирования. Изучив эти аспекты, можно отследить отличительные черты первых фотографий и, в частности, сюжетные выборы фотографов. Статичные городские и природные пейзажи, парадные портреты и исторические сюжеты. В черно-белой фотографии информация передается за счет сочетания пятен в градации серого цвета или на полном контрасте из черного и белого. Важность сюжетной составляющей выступает на первый план, иначе фотография остается набором черных и белых пятен. Без композиции и центрального сюжета зритель не может понять, что изображено на фотографии и зачем снят тот или иной мотив, для этого важно знать и понимать законы композиции.

Цветные фото появились несколько позже, чем черно-белые, а именно в 1867 году, и представляли собой соединение негативов, снятых через цветные фильтры. Отдельно стоит выделить С. М. Прокудина-Горского, первого русского фотографа, который использовал данный метод и смог показать в цвете жизнь дореволюционной России и Средней Азии в период с 1909 по 1912 год. Главными героями его фотографий были простые люди и их быт с особенностями каждого из народов и отдельных семей [5-7].

Композиция в фотографии – одна из основ для передачи задуманного фотографом. Грамотно следуя или мастерски нарушая композиционные правила, можно передать не только

прямой сюжет, но и заложить в фотографии скрытый смысл. В этом плане искусство фотографии и художественное искусство тесно связаны. Изучив основы живописи и графики, фотограф может значительно расширить свои возможности. Знания о цвете и умение делать быстрые тональные наброски помогают представить, как лучше поставить кадр. Это наиболее актуально в формате пленочной фотографии, поскольку итоговое изображение мы можем увидеть лишь после проявки и сканирования, а также для коммерческих съемок с моделями, для которых характерны ограниченные сроки и большой объем задействованного материала. Для того, чтобы проработать план работы на съемках, можно заранее продумать не только реквизит, но и найти примерные позы для модели, проанализировать их и сделать быстрые тональные наброски для наглядности и упрощения процесса [4]. Изучение материала не только в сфере своей работы, но и углубление в смежные темы помогает расширить кругозор и повысить художественную грамотность фотографа.

Говоря о необходимости взаимодействия со зрителем, следует понимать, что в современной медиасреде каждый день синтезируется огромное количество информации. Человек не в состоянии запомнить все, что видит, поскольку большая часть сливаются в единый информационный поток. Для того, чтобы фотография запомнилась и не осталась в этом потоке, важно знать законы композиции и уметь грамотно нарушать ее правила, а сочетание разных видов творчества расширяет возможности фотографа и выделяет его среди коллег. Акценты помогают в выделении главного в фотографии. Цвет, тон и направляющие могут помочь в выделении композиционного центра [2; 3]. Так работы Сола Лейтера выделяются среди других: «В фотографии мне нравится двусмысленность. Когда зритель не уверен, что именно он видит... Я ценю именно этот момент замешательства. Я часто снимаю рядом с домом. Мне кажется, самые чудесные вещи случаются в знакомых местах. В поисках необычного необязательно отправляться на край света» [9]. Сол Лейтер пришел к фотографии из живописи, и это заметно в его работах. Сюжет, наличие скрытых смыслов и отсылок выделяет его фотографии, и каждая из них выглядит более живой.

Рагху Рай – индийский фотограф, чьи работы отличаются не только контрастными цветами, но и динамикой движения. Снимая на длинной выдержке, он ловит момент, который невозможно отследить в жизни. Фотограф не разделяет черно-белое и цветное, а выбирает необходимый вариант в зависимости от сюжета, который предстает перед ним. Рагху Рай крайне внимателен к проблемам своей страны и отражает это в своем творчестве.

Фотография может также стать не только самостоятельным объектом, но и материалом для создания нового произведения искусства. Александр Родченко был одним из ведущих мастеров советского фотомонтажа, внедрившего технику и эстетику в книжную иллюстрацию [1]. Значимой работой в этой сфере считается цикл иллюстраций к поэме Маяковского «Про это», вызвавший бурный интерес и положительные отклики у публики. В своей работе Родченко смог внедрить визуальное искусство в поэзию Маяковского, подчеркнув наглядно самые яркие эмоциональные и гиперболические моменты,ственные творчеству поэта.

В современном творческом сообществе в области фотоколлажа привлекает внимание книга Анастасии Прогатской под кураторством Артема Рулема. «Обрывки реальности – сложноструктурная книга-перевёртыш о развитии техники коллажа в фотографии. Издание по своей структуре является оммажем на техники коллажирования и газеты, из которых сначала и делали свои произведения первые фотоколлажисты, в том числе в этой книге мы можем наглядно ознакомиться с работой Родченко. Книга делится на две части: XX век и XXI век, каждая из которых является началом, при переворачивании книги» [8]. Это издание демонстрирует не только работу с фотографией и печатным материалом, но и значительную работу дизайнера по сочетанию всех элементов данной книги. Эта работа цепляет необычным оформлением, возможностью прочтения с любой из сторон, и визуал грамотно построен на

основе психологии считывания информации человеческим взглядом. В первую очередь мы ищем большие элементы, которые бросаются нам в глаза, и затем просматриваем страницу по диагонали, рисуя взглядом своеобразную зигзагообразную линию. Яркие элементы и большие заголовки привлекают человеческое внимание, и мы начинаем читать текст только после беглого просмотра всей страницы, в процессе которого мы формируем представление об информации – о чем тот ли иной текст и интересна ли эта информация для нас.

Фотография неразрывно связана с различными сферами искусства, и современные фотографы, художники и дизайнеры находят все больше точек соприкосновения и комбинируют их, добиваясь необходимого им результата. Важно не только понимание собственной идеи, но и понимание своих технических и творческих возможностей. Черпая вдохновение и технические решения у мастеров прошлого, мы можем улучшать собственные навыки и генерировать нечто новое так, чтобы зритель мог понять задумку автора.

Список литературы:

1. В. Беньямин. Краткая история фотографии. / Беньямин В., перевод С. А. Ромашко. – Москва: Издательство Ад Маргинем, 2022. – 144 с.
2. Дыко Л. П. Основы композиции в фотографии / Высшая школа; Москва, 1988. – 175 с.
3. Косенко, П. Живая цифра / П. Косенко – Москва : Издательство Тримедиа Контент, 2020. – 283с.
4. Лапин, А. Фотография как... / А. Лапин – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Москва, 2004. – 324 с.
5. Михалкович, В. И. Поэтика фотографии / В. И. Михалкович, В. Т. Стигнеев. – Москва : Искусство, 1989. – 275с.
6. Морозов, С. Первые русские фотографы-художники / С. Морозов. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – 116с.
7. Морозов, С. Русские путешественники-фотографы / С. Морозов ; под редакцией Д. И. Щербакова. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1953. – 182с.
8. Обрывки реальности: коллаж в фотографии.
<https://mediiia.com/project/52ca37838c954342b7258374bec22fe3>
9. Елизавета Шапакидзе. Сол Лейтер: цвет как композиционный инструмент. Дата публикации – ноябрь 2023. <https://mediiia.com/art/project/sol-lejter-a3683da3f6e54fe1ad0f37742bf27736>.

