

Андрей Котлярчук
Год рождения: 1966
Место жительства: Киев

Закончил КГУ им. Тараса Шевченко (биология) и ГАРККИИ (искусствоведение). Работал заведующим фотостудией Института зоологии, фотожурналистом в ряде периодических изданий. В настоящее время – частный предприниматель-фотограф, специализирующийся на рекламной и художественной фотографии. Имеет собственную студию. Отдает предпочтение фотографированию природы, работе с людьми и фактами. Много путешествует.

КОМПОЗИЦИЯ В ФОТОГРАФИИ

Линия, тон и колорит

Вся история фотографического изображения доказывает, что оно является частью графического искусства, куда помимо гравюры и карандашного рисунка входит акварель. Поэтому нет ничего удивительного, что одни художественные направления в фотографии тяготеют к графике, а другие – к акварели или даже к живописи. Основа же фотографического и художественного изображения одна и та же: тон, линия и колорит.

Если присмотреться к любому снимку, мы увидим только эти компоненты. Различные по контрасту и насыщенности линии и тона составляют фотографическое изображение. В цветном фото можно еще отметить общий колорит. Однако в отличие от графического рисунка, где линия есть первичный элемент, образующий рисунок, линия в фотографии – это только раздел двух тонов, причем ее контраст и резкость особого значения не имеют. Линия и контур существуют в фотографии в том же виде, что и в природе.

Линии в фотографии несут значительную психологическую нагрузку. Например, окружные линии на подсознательном уровне воспринимаются почитателями фотографии положительно – они напоминают о новорож-

денных детях либо о детенышах животных. Прямые же линии вызывают у зрителя ощущение строгости и даже тревожности, а изломанные ассоциируются с опасностью.

Возможности тональных и линейных построений фотограф может изучать всю жизнь, а их гармоничное использование принесет ему славу художника. Однако это все оправданно, если сам снимок несет в себе некую смысловую нагрузку.

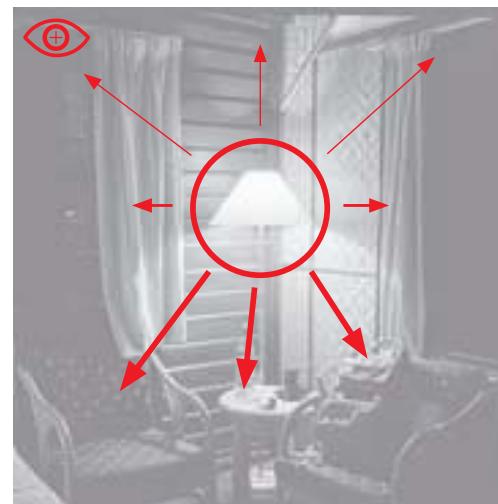
Линии, тон и цветовое решение фотоизображения – это факторы непостоянные, которыми можно управлять. Именно их свойства, их разнообразие и влияние на конечный продукт должны изучаться в композиции.

Оптимальный формат и композиция

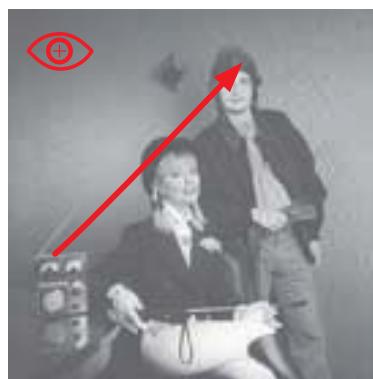
В ранних работах, посвященных композиции, предлагалась теория линейного построения кадра, при этом снимок должен был быть заключен в некую геометрическую фигуру. Существовали теории о построении снимка в треугольнике, круге, ромбе, квадрате, овале и прочих фигурах. Позже, когда соцреализм в фотографии дошел до совершенства, все это благополучно забыли. И, возможно,

КОМПОЗИЦИЯ ВНИМАНИЯ И УДАРА

На этой фотографии светящийся абажур является центром композиции. Мягкий свет падает на предметы, сопутствующие путешественнику, и зритель, взгляд которого сначала привлекло яркое центральное пятно, начинает рассматривать объекты, расположенные на столе, затем рюкзак в кресле и уже только потом остальные детали комнаты.

↗ ДИАГОНАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Портрет ювелиров Ирины Карповой и Игоря Лобортаса был задуман в стиле провинциальной Англии 50-х годов. От него веет консерватизмом, создается ощущение уверенности в завтрашнем дне, что подчеркивается восходящей диагональю в композиции.

зря, потому что глаз все равно не охватывает всю картину целиком, а только вычленяет из нее отдельные центры, а после начинает по ним скользить. Направление же взгляда может повторять контуры геометрической фигуры.

Достаточно важную роль играют также границы кадра. Несмотря на стандартизацию, и сегодня идут споры, какой кадр лучше – квадратный или прямоугольный. А в прямоугольном до сих пор не могут

определить оптимальное соотношение сторон. Например, полиграфисты уверены, что оригинал изображения форматом 6×7 см идеально ложится на плакат.

Все эти теории уравновешенных композиций появились в эпоху Возрождения, когда живопись и архитектура были неразрывно связаны: живописные изображения необходимо было разместить на стенах, сферических потолках и заключить их в части архитектурных фрагментов.

► ТОНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

На этом портрете Натальи Могилевской сочетаются три тона: светлый фон, загорелое тело и черный спортивный костюм. Они создают четкую графику изображения, а контрастные линии на снимке напоминают рисунок тушью. Тональным решением подчеркнута пластичность фигуры. Положение рук и ног создает почти симметричный рисунок, символизирующий ритм танца.

тов. Понятно, что в подобные композиционные схемы фотографию сегодня не загоняют, потому что у основной массы снимков абсолютно другие задачи, и в первую очередь – цельное, гармоничное расположение в сюжете всех элементов композиции. Однако в художественной фотографии нестандартная форма кадра вызывает определенный интерес. Например, очень узкие вертикальные либо горизонтальные снимки в современном интерьере смотрятся необычно и свежо, а на фотоснимки, композиционно заключенные в овал, по-прежнему имеется невысокий, но устойчивый спрос.

Вообще, формат кадра больше зависит от характера объекта фотосъемки и от замысла фотохудожника, а разнообразие форматов лишь помогает в решении композиционных задач. Вместе с тем гармоничное заполнение площи снимка подчинено определенным закономерностям, которые профессиональный фотограф обязан знать.

Динамика фотографического изображения

Динамика в фотографии давно уже победила свою давнюю соперницу статику. Этому способствовало распространение газетной фотографии и прогресс в фототехнике. Одно время неизбалованному зрителю было любопытно наблюдать замороженное состояние двигающегося объекта. Однако это быстро наснуило, и построению сюжета, где можно было предположить, каково предыдущее состояние объекта, и предугадать последующее развитие событий, дали зеленый свет. Это направление стремительно развивалось, и даже в натюрморте взгляд уже должен был блуждать по снимку от объекта к объекту. Статичные сюжеты, где изображения дышат спокойствием и негой, остались лишь в художественной фото-

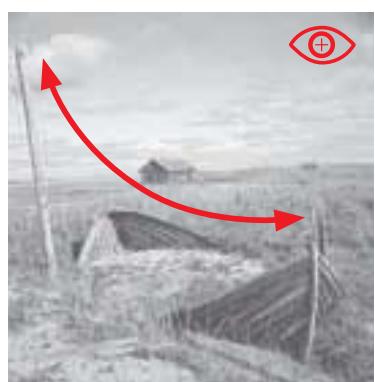
графии и в рекламе: например, когда один предмет расположен точно по центру кадра либо же когда человек смотрит в объектив. Правда, порой подобные снимки являются собой прекрасные документы эпохи.

При фотосъемке необходимо учитывать и психологию зрителя. Основных законов хорошего динамичного сюжета всего три. Первый состоит в том, что объект фотосъемки должен стремиться передвигаться слева направо – это символизирует прогресс и движение вперед. Соответственно, стремление передвинуться в левый нижний угол можно трактовать как любовь к старине, консерватизм и отрицание прогресса, а также состояние стресса и разрушения. Кроме того, движение объекта должно идти по восходящей – это символизирует силу, успех и процветание. Даже если это портрет, данный крупным планом – поворот головы с несколько поднятым подбородком может придать такому снимку известную динамичность. Если же движение направлено справа налево, да еще по нисходящей, у зрителя появляется ощущение надвигающейся катастрофы.

Второе правило – это правило свободного пространства, которое открывает путь движению взгляда. Фотограф, предугадывая его направление, оставляет на плоскости снимка немного незаполненного пространства. В этом случае свободное от материальных компонентов место заполняется вектором движения, чем уравновешивается композиция снимка. Это объясняется инерцией взгляда. Зная, что объект будет последовательно проходить оставленное для него пространство, зритель на подсознательном уровне оценивает такое расположение компонентов как закономерное и гармоничное.

Световое и тональное построение снимка также используется для того, чтобы придать изображению некоторую динамичность. Учеными замечено, что зритель прежде всего интересуется самыми светлыми участками фотографии, а также теми, где есть

▲ ДИАГОНАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

На этом снимке взгляд идет по диагонали сверху вниз, что вызывает чувство неуверенности, создает эффект разрушения. Две части лодки заставляют зрителя изучать их поочередно, и это еще больше усугубляет ощущение динамичности.

наибольший тональный контраст. Именно с них он начинает рассматривать произведение, постепенно переходя к менее освещенным и контрастным участкам. Знание данных особенностей человеческого восприятия также может быть использовано для того, чтобы подчеркнуть направление движения: движущийся объект нужно поместить в наиболее светлый участок кадра. Отсюда и должно начаться движение, а постепенное уменьшение контраста и яркости задаст ему направление.

Существует еще один прием, который привносит динамику в сюжет. Он очень редко используется европейскими фотографами, однако его обожают их коллеги из Азии. Речь идет о включении в композицию небольшого контрастного по тону и цвету предмета. Более того, этот компонент может вообще быть единственным предметом на площади фотокартины. Европейцу сложно представить себе композицию, состоящую из белоснежного перышка на голубом фоне. Перыш-

◀▶ ЛИНЕЙНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Расположенные рядами сети создают линейную композицию, а три рыбака сверху удачно завершают ее. Колонны – благодарный материал для фотографа, а в сочетании со скругленными ступенями они образуют приятную для глаза конструкцию. На снимке с деревьями частота ритма уменьшается к правому краю кадра, создавая «успокаивающую» композицию.

ко, которое занимает всего 3% площади кадра, помещается, как правило, в левый нижний угол, при этом ваш взгляд беспрепятственно бродит по свободному пространству фотографии, предугадывая возможное передвижение перышка в пустоте. Над такой минималистской красотой азиаты готовы медитировать часами.

Нечто подобное происходит, когда в однородную картину вводится инородный контрастный предмет. Взгляд сразу же вылавливает именно его, а после внимательного изучения этого предмета вы начинаете обращать внимание на другие достоинства произведения.

Цельность изображения

Композиция в фотографии только тогда считается завершенной, когда отдельные компоненты снимка гармонично увязаны между собой, при этом снимок не может быть разделен на отдельные части, которые способны существовать независимо друг от друга. Границы грамотно скомпонованного фото нельзя также передвинуть без разрушения общего замысла.

Замечательный украинский фотограф Николай Федорович Козловский учил отсекать на снимке лишнее свободное пространство. Делал это

◀ ФАКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Фактура листвы папоротника всегда поражала людей своей необычностью, а сюжеты, где папоротник занимает все свободное пространство, создают интересный рисунок в кадре. В композиции сочетается также треугольное и диагональное построение.

он весьма тривиальным способом: брал готовую работу, четыре листа белой бумаги и, пользуясь этой бумагой как маской, перекомпоновывал фотографию. Причем он считал, что компоновать снимок надо перед тем, как нажимать на кнопку спуска. Этому, кстати, способствует фотосъемка со штатива. Кроме того что использование штатива имеет неоспоримые преимущества, поскольку это повышает резкость изображения, он помогает правильно оценить композицию.

При построении кадра следует избегать того, чтобы отдельные компоненты занимали равные площади. Если такое происходит, постарайтесь, чтобы предметы были некрупными и их было много. На этом принципе построена так называемая орнаментальная композиция, когда множество одинаковых предметов равномерно распределены по всей площади кадра. В данном случае цельность изображения предполагает подчинение частей целому. В результате части теряют

◀ КОМПОЗИЦИЯ ОБРЕЗАННЫХ ФОРМ

Фрагмент демонстрирует новые свойства объекта, не заметные при его полном изображении, либо открывает особый мир, который интересен вне зависимости от наших представлений о предмете съемки в целом. На фрагментированном цветке четче выражен ритм лепестков, чем это получилось бы на радиальной композиции.

свое самостоятельное значение, а композиция обретает единство.

Основы композиции

Основой построения фотоснимка является композиция. Это слово переводится с латыни как сочинение. На первый взгляд может показаться, что законы композиции ограничивают творчество фотографа, лишают его индивидуального почерка, однако это не так. Знание основных законов лишь помогает фотографу быстрее сориентироваться в построении кадра – добавить или убрать из сюжета какие-то предметы либо изменить точку съемки. Рациональное расположение предметов делает снимок правдивым, придает изображению гармонию и общую цельность. Само собой разумеется, что знание законов построения фотоизображения не может подменить собой творчества художника и не является залогом создания шедевра. Эти знания лишь помогают фотографу мгновенно определить неудачную композицию и исправить ее. Если выработать в себе автоматическое чутье на абсолютную гармонию в снимке, то это уже 70% успеха.

Теоретические основы композиции были разработаны сотни, если не тысячи лет тому назад. Еще Леонардо да Винчи сформулировал в своем «Трактате о живописи» правило построения контурной формы: «Ты должен ставить свою темную фигуру на светлом фоне, а если фигура светлая, то ставь ее на темном фоне. Если же она и светла и темна, то ставь темную часть на светлом фоне, а светлую часть на темном». С тех пор знания о гармоничном построении сюжета заметно расширились.

Практикум

Существует множество принципов правильного построения сюжета,

однако фотографы их по-прежнему не знают. Если художники изучают теорию в течение пяти лет, то фотографы, к сожалению, этого лишены. Например, об основополагающем правиле «золотого сечения» некоторые фотоаматоры еще слышали, но их познания в композиции обычно этим исчерпываются. А ведь известный советский фотограф Александр Родченко выделял следующие виды композиции: пирамида, диагонали, вертикали, крест, двойной крест, композиция линейная, композиция тоновая (сопотношение масс черного и белого), композиция внимания и удара, композиция обрезанных форм, орнаментальная, радиальная, фактурная композиция. Вы, конечно, можете решить, что теории Александра Родченко несколько надуманны, однако он активно претворял их в жизнь. А цены на снимки этого великого фотографа лишь подтверждают его правоту.

В рамках данной статьи хотелось бы вкратце рассмотреть основные виды композиции. Правило «золотого сечения» основано на равномерном рассекании плоскости картины виртуальными линиями. Длинную сторону кадра рассекаем тремя перпендикулярными линиями, а короткую двумя. Именно под этот принцип и был разработан формат кадра 9×12 см.

Центр фотокартины должен располагаться на пересечении этих линий, причем желательно в левом нижнем углу, чтобы взгляд зрителя скользил слева направо по восходящей. Понятно, что в правой части кадра мы оставляем немного свободного пространства.

Линейная композиция основана на чередовании множества параллельных линий – их образуют, к примеру, колонны зданий, ступеньки лестницы, уходящая за горизонт горная цепь либо светотень отжалюзи. Линии в кадре могут идти по диагонали, вертикали или горизонтали, главное – они должны быть параллельны. Проследите, чтобы их количество было нечетным – четные числа у людей вызывают впол-

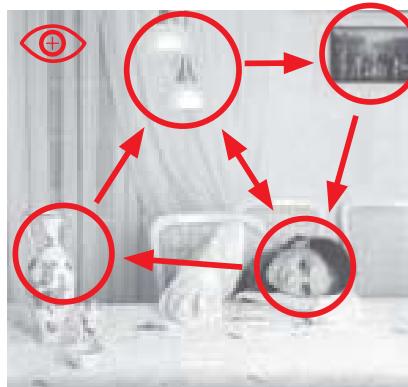

не отчетливую негативную реакцию. Однако если количество линий превышает девять, этим правилом можно пренебречь.

Орнаментальная композиция отвечает своему названию. Множество одинаковых по величине предметов равномерно заполняют площадь кадра. Самый простой пример – сфотографированный фрагмент кирпичной стены. Забавно, но в отличие от линейной композиции здесь смело можно использовать четное количество компонентов.

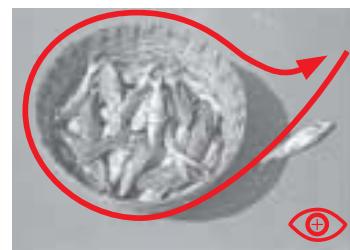
Фактурная композиция сходна с орнаментальной, иногда даже их

сложно различить. Общепринятым критерием для определения фактурной композиции считается наличие в сюжете множества объемных переплетающихся линий, которые и образуют «фактуру». Это могут быть трещины коры дерева, снятые с верхнего ракурса некое заполненное людьми пространство, потрескавшаяся старая краска либо абстрактные пятна лишайника на камнях. Сюда же следует отнести сюжеты, когда на первый взгляд бессмысленно наваленные предметы составляют сложную и притягивающую взгляд картину, при этом они должны быть сходны по

▲ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Визуальные треугольники на этом портрете Дарьи Мальцевой сочетают устойчивость в композиции с движением взгляда внутри кадра. Такое построение предусматривает очень четкую визуальную конструкцию с небольшим количеством сюжетных деталей и ярко выраженным смысловым центром.

↗ РАДИАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Основные линии, из которых состоит изображение, радиально сходятся в композиционном центре, заставляя зрителя концентрировать внимание в определенном месте кадра.

← КОЛЬЦЕВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Такая композиция не дает взгляду уйти за пределы кадра, возвращая его по плавной траектории к первоначальной точке просмотра. В данном случае она сочетается с композицией внимания и удара.

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Построена на равномерном повторении одинаковых элементов. Это кроме ощущения четкости и закономерности их формы создает впечатление, что сюжет распространяется за пределы снимка, а также демонстрирует многочисленность фотографируемых объектов. Сюжетно важный объект выделяется каким-то акцентом – по форме, цвету или тональности.

размеру и объединены общей идеей. Например, хаотично расположенные старинные монеты либо стол, заваленный множеством разнообразных предметов, относящихся к одной эпохе.

Радиальная композиция начинается с использования в качестве элементов сюжета трех окружностей различных диаметров, причем очень важно грамотно расположить центр снимка, чтобы взгляд равномерно скользил по всем его компонентам. Радиусов должно быть не больше пяти, иначе композиция разрушится.

Любопытна композиция внимания и удара. Здесь ваш взгляд притягивает крупный предмет, который расположен в центре кадра. Однако все окружающее пространство желательно заполнить более мелкими разнородными предметами. Как вариант – рядом должен находиться небольшой объект, органично связанный по смыслу с центральным доминирующим компонентом. Например, вы снимаете с верхнего ракурса корзину с рыбой. В этом случае расположенная вдоль длинной стороны кадра выпавшая рыбка придаст ему динамику. Взгляд зрителя уже не будет «скучать», а будет скользить между двумя объектами.

Теория тоновой композиции появилась во времена зарождения абстрактной фотографии. В данном случае главную роль играют не линии, а правильное соотношение и расположение масс темного и светлого оттенка. Особенно это важно при съемке фрагментов архитектуры. Однако в абстрактной фотографии этот принцип проявляется особенно четко. Оптимальный объем масс соотносится как 1:3, т. е. на одну часть светлого пятна должно приходиться две части темного, или наоборот.

Построение кадра в тоновой композиции ориентируется на закон «золотого сечения». Кроме того, грамотным расположением контрастных пятен следует по возможности придать снимку немного динамики. В этой композиции

особенно ярко проявляется вкус фотохудожника.

Наиболее необычна композиция обрезанных форм. Меня не покидает ощущение, что она родилась вместе с кино и абстрактной фотографией. Здесь в сюжете присутствует только часть компонента, остальная же находится вне поля нашего зрения. Расположен данный компонент, как правило, в правой части кадра. Однако это не аксиома – его фрагмент может занять любой угол. Да вы и сами встре-

чили портреты, где изображена только часть лица, или же видели динамичные репортажные снимки, где по краям кадра видны обрезанные двигающиеся фигуры. В Западной Европе одно время были популярны натюрморты с обрезанными по высоте отдельными предметами, например цветами и фруктами.

С распространением у широких слоев публики пространственно-го мышления такие снимки нашли своих поклонников. Подобная ком-

позиция включает воображение зрителя и заставляет его домысливать невидимые фрагменты.

Досконально изучив все схемы построения композиции (а на это может уйти от пяти до десяти лет), вы можете позволить себе роскошь смешивать несколько ее видов или даже нарушать ее. Так, собственно, и была рождена теория обрезанных форм. Однако к тому времени у вас уже будет достаточно вкуса, чтобы такие эксперименты выглядели органично и стильно. ■