МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

ФОТОГРАФИКА

Методические указания по выполнению
практических заданий для студентов специальности
1-19 01 01 «Дизайн»

Витебск
2024

УДК 77.02 (075.8)

Составители:

Ю. Н. Пархимович
А. В. Мандрик

Одобрено кафедрой «Дизайн и мода» УО «ВГТУ»,
протокол № 5 от 20.11.2023.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским
советом УО «ВГТУ» протокол № 3 от 27.11.2023.

Фотографика: методические указания по выполнению практических заданий / сост. Ю. Н. Пархимович, А. В. Мандрик – Витебск : УО «ВГТУ», 2024. – 33 с.

Методические указания являются руководством для практических заданий по курсу «Фотографика» для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн», содержат пояснительный и иллюстративный материалы. В методических указаниях рассмотрены особенности работы над коммерческими и творческими фотопроектами.

УДК 77.02 (075.8)

© УО «ВГТУ», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 5
2 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФОТОПРОЕКТА 14
3 ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ 19
4 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая фотография сегодня превратилась в привычный элемент повседневной жизни, в инструмент коммуникации не только в профессиональных сферах, дизайне или рекламе, но и в персональной коммуникации от человека к человеку в социальных сетях.

Фотография – часть современной визуальной культуры. Фотоиндустрия стремительно развивается, производители фототехники и программного обеспечения активно внедряют искусственный интеллект в фотографические процессы. Фотографы экспериментируют с нейросетями при обработке фотографий как для быстрого решения стандартных задач в ретуши, так и для художественной обработки снимков. При этом возрос интерес к экспериментам с пленкой и таким, казалось бы, ушедшим в прошлое техникам, как цианотипия и дагерротипия, что говорит о стремлении к нетривиальности и неповторимости получаемого изображения.

Современные фотохудожники не перестают черпать вдохновение в фотографии XX века, тем более что многие из направлений того времени и сегодня выглядят актуально: европейская авангардная фотография, фотография повседневности или ставшие классикой снимки таких фотографов, как Ман Рэй, Ли Миллер, Диана Арбус, Александр Родченко и другие.

Фотография является важным инструментом в сфере искусства, дизайна, маркетинга. Предметная фотография – жанр фотографии, который каждый день встречается любому из нас в рекламе. Однако такой вид снимка может использоваться не только для демонстрации внешних характеристик рекламируемого продукта, но и как авторское высказывание. Таким образом, в зависимости от цели изображения предметная фотосъемка может быть коммерческой или художественной. Для студентов кафедры дизайна и моды изучение основ фотосъемки и фотографическая практика – важный этап в знакомстве с индустрией дизайна и ее процессами, в формировании профессиональных навыков, в развитии дизайн-мышления и насмотренности. Через приобщение к работе над фотопроектами студенты выстраивают коммуникацию в команде, пробуют себя в роли фотографа, арт-директора, сет-дизайнера. Для будущих дизайнеров фотография является дополнительным инструментом реализации идей, а полученная на курсе информация поможет в конструировании портфолио, ведении профессиональных соцсетей, коммуникации с клиентами и подготовке творческих проектов.

1 ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Авангардные фотопрактики XX века сильно повлияли на создание и восприятие фотоизображений. В 1920-е годы на фоне развития европейского изобразительного искусства и различных -измов формируется *Новое видение* – течение в фотографии, приверженцы которого обращаются к новым изобразительным принципам, нарушающим традиции классического изображения и ориентированным на развитие абстрактных форм. Термин *Новое видение* (англ. The New Vision) впервые появился в 1930-ом году. До этого в фотографии доминировали принципы пикториализма, который принуждал фотографическое изображение имитировать живописное. Теперь же особенности фотопроцесса диктуют подход к формированию композиции кадра.

Ласло Мохой-Надь – значимая фигура в искусстве и дизайне XX века, кроме живописи, скульптуры, кино и дизайна, его увлекала и экспериментальная фотография. Он размышлял о шаблонах в зрительном восприятии человека и создавал образы, разрушающие привычный взгляд на предметный мир (рис. 1).

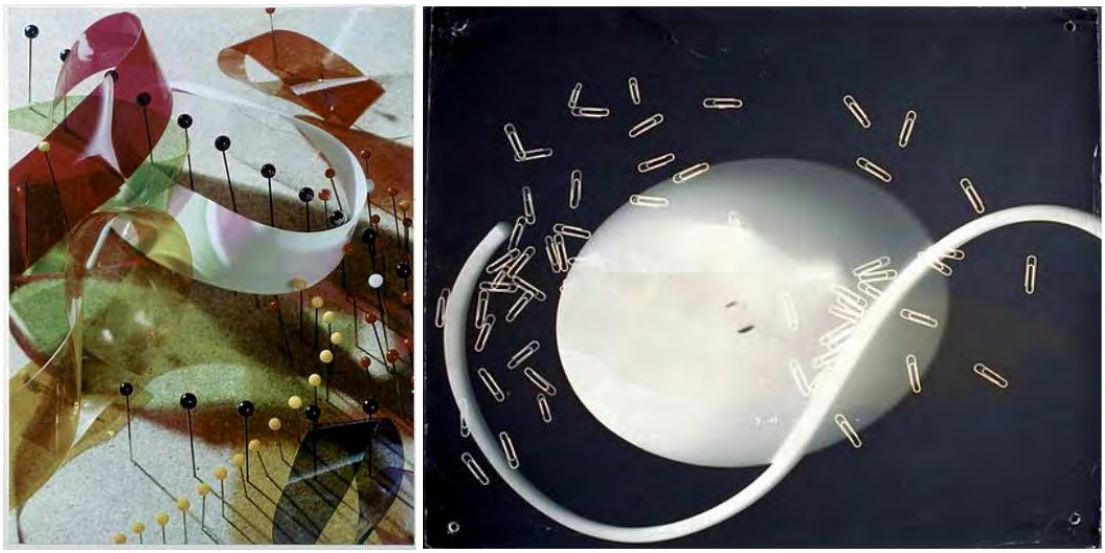

Рисунок 1 – Фотографические абстракции, Ласло Мохой-Надь, 1930-е гг.

В начале XX века были сформированы восемь типов фотографического видения.

1. Абстрактное видение как прямая фиксация форм, созданных светом: фотограмма, которая запечатлевает тонкие градации световых значений как монохромных, так и цветных.

2. Точное видение в смысле нормальной фиксации внешнего проявления вещей: репортаж.

3. Быстрое видение в смысле фиксации моментов кратких насколько возможно: моментальные снимки.

4. Медленное видение в смысле фиксации движений в течение некоторого отрезка времени, т. е. световые следы, оставленные фарами автомобилей, проезжающих по дороге ночью: длительное время экспозиции.

5. Усиленное видение: а) микрофотография; б) фотография с фильтрами, которая при помощи вариации химических составляющих светочувствительного слоя позволяет фотографическим возможностям расшириться в различных направления – от показа отдаленных ландшафтов, скрывающихся в тумане, до экспозиций в полной темноте: фотография в инфракрасных лучах.

6. Сквозное видение: фотографирование в рентгеновских лучах.

7. Одновременное видение в смысле прозрачного наложения нескольких кадров: будущий процесс автоматического фотомонтажа.

8. Искаженное видение: оптические шутки, которые могут быть автоматически сделаны при помощи экспозиции (через объективы с призматическими насадками и устройствами с отражающими зеркалами), или механические или химические манипуляции с негативами после экспозиции.

Эксперименты Мохой-Надя с предметными и световыми абстракциями вошли в широкий обиход современных фотохудожников (рис. 2).

Рисунок 2 – Примеры абстрактных предметных композиций в современной фотографии (pinterest.com)

Совместная работа Марселя Дюшана с фотографами Альфредом Стиглицем и Ман Рэем до сих пор играет важную роль в фотоискусстве. Реди-мейд – это взятый из повседневной жизни готовый объект и перенесенный художником в новый контекст, что меняет его значение и ценность. Посредством фотографии любой элемент реальности может стать потенциальным артефактом (рис. 3).

Рисунок 3 – Сбор пыли, Марсель Дюшан и Ман Рэй, 1920

Переосмысление в 1970-х гг. американскими фотохудожниками фотографии повседневности продолжило размышления о реальности, которая может стать объектом художественного наблюдения и обрести новые смыслы и новую ценность в объективе фотографа. Стивен Шор в 1972 году устроил выставку 220 снимков, на которых были показаны повседневные события и обычные предметы, на первый взгляд, в случайной компоновке (рис. 4).

Рисунок 4 – Стивен Шор, 1970-е гг.

Объединение творческого замысла и повседневной жизни, поиск новых смыслов в привычном окружении, исследование контрастов отношений действие-среда, образ-среда рождает концептуальные проекты, такие как «Хроматическая диета», 1998 авторства Софии Каль. Композиции серии стали частью шестидневного перформанса, где автор в каждый из дней ела пищу только одного цвета (рис. 5).

Рисунок 5 – Хроматическая диета, София Каль, 1998

Наблюдение, а именно практика выделения определенного момента из последовательности событий или определенного композиционного рисунка из череды привычных объектов, – это важная художественная практика не только для фотографа, но и для художника, дизайнера, режиссера.

Безусловно, сегодня фотография является одной из важнейших художественных практик в мире искусства, предметная фотография в том числе. Существует яркая тенденция использовать в творческой деятельности объекты, которые в повседневной жизни остаются незамеченными. Абстракция, случайно найденная в бытовой среде или срежиссированная, фотографический натюрморт как оммаж великим мастерам живописи, личная история, рассказанная через неодушевленные объекты, – предметная съемка очень разная.

Любые вещи способны обладать зрительной выразительностью, т. к. художник имеет способность менять наш угол восприятия объекта, наделять его новыми смыслами. Примером тому может служить серия «Тихий полдень», сделанная еще в 1980-х гг. художниками Петером Фишли и Давидом Вайсом (рис. 6).

Рисунок 6 – Тихий полдень, Петер Фишли и Давид Вайс, 1984–1985

Серия натюрмортов, снятая в студии, запечатлела обычные предметы, составленные и сочлененные в необычных комбинациях. Работа повлияла на дальнейшую переориентацию традиционного жанра натюрморта и фотографии, натюрморт как игра, где привычные объекты предстают в новом контексте. Подобные приемы мы можем увидеть и в современной рекламной фотографии (рис. 7).

Рисунок 7 – Натюрморт в рекламных кампаниях брендов,
Isabel Marant и Celine, 2014

Посредством предметных фотокомпозиций может осуществляться диалог «автор-зритель», где эмоциональные и эстетические переживания того, кто сконструировал изображение, откликаются и тем, кто снимок воспринимает.

Отсутствие людей в кадре не мешает конструировать их портреты для зрителя. Например, фотограф Дину Ли не мог снимать для серии «Тайные тени» (2001) портреты нелегальных эмигрантов из Китая, поскольку по причине их статуса раскрывать их личность было нельзя. В связи с этим объектом съемки Ли стали личные вещи эмигрантов, вещи позволили реконструировать образ тех, кто остался за кадром. Кроме того, фотограф отмечает несообразности в интерьерах, например, картонную коробку с надписью «Счастливый кораблик», которая используется вместо тумбочки.

Фотография может выступать не только самостоятельным арт-объектом, но и как один из элементов художественного высказывания, например, в качестве компонента инсталляции.

Наряду с искусством существует еще одна сфера деятельности человека, где фотография играет одну из важнейших ролей, и это, конечно, реклама. Во

всех дизайн-направлениях, от промышленного до фэшн-дизайна, фотография транслирует концепцию бренда и является незаменимым звеном в коммуникации «бренд-покупатель» через печатную продукцию, биллборды, экран смартфона или компьютера (рис. 8).

Рисунок 8 – Рекламные кампании фэшн-брендов
с применением предметной фотосъемки

Фотография и реклама неразрывно связаны, а предметная фотография – инструмент продаж, обязательное звено в процессе отправки продукта на рынок. Фотоизображение помогает рассказать покупателю о новом продукте или изменить восприятие уже привычного. Снимок продукта может быть сложносоставным (с необычной схемой света, сет-дизайном (англ. set design), интересным концептом) или простым (с качественным светом на белом фоне без лишних деталей). Пэкшот (англ. packshot) – это статичное изображение рекламируемого продукта, где важно показать его преимущества и особенности, правдиво передать цвет и фактуру. Чаще всего это фото на белом фоне с последующей обтравкой. Обтравка – замена фона в графическом редакторе на прозрачный. Такие снимки используются в каталогах и онлайн ритейле (рис. 9).

Рисунок 9 – Пример пэкшота (lsd-clothing.com)

Главная цель любого производителя – это успешная реализация продукции. Процесс продажи и привлечения потенциальных клиентов начинается с формирования положительного впечатления о продукте. Качественные имиджевые фотографии помогают конструировать днк и историю бренда, ведь первое впечатление потребитель формирует именно через визуал. Съемочный процесс в таких случаях довольно долгий, и над фотографиями трудится большая команда людей. Бренду необходимо составить правильный ассоциативный ряд, т. к. покупатель приобретает не только продукт, но и настроение. Вспомним бренд Coca Cola, основные ассоциации прочно закрепились у нас в головах: красный, свежесть, смех, сладость, молодость, Новый год, винтаж, многолетняя история, доверие (рис. 10). Мало кто обращает внимание на состав напитка или цену именно благодаря устойчивой репутации бренда.

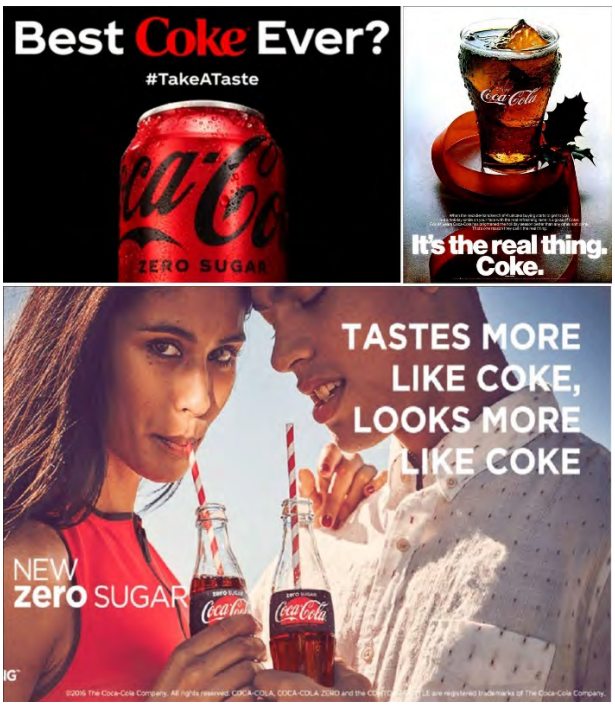

Рисунок 10 – Рекламные кампании бренда Coca Cola разных лет

Любой бренд сегодня конструирует атмосферу, настроение, мифологию бренда через визуальный и смысловой сторителлинг. Поэтому в съемке важно учитывать многое: существующую историю бренда, на какую целевую аудиторию рассчитан продукт, какие цели у той или иной имиджевой съемки. Прямыми продажами в современном мире не удивить потребителя, поэтому появляются новые замысловатые и привлекательные или, наоборот, понятные каждому контексты. Вместо «Мы выпустили новое современное платье из качественной ткани» появляется «Платье, которое дизайнер создал по лекалу любимого платья своей бабушки, а декоративные элементы заимствованы из нового видеоклипа Beyonce». Второй вариант работает, потому как задействует не только желание купить новое, но и вызывает эмоции у аудитории. Нативность и сторителлинг – важные элементы современного маркетинга, которые помогают ненавязчиво продавать продукт и повышают узнаваемость бренда, а свои идеи бренд транслирует именно через визуальную составляющую.

В рекламной предметной фотографии можно отдельно выделить такое направление, как фуд-фотография (от англ. food – еда) (рис. 11). Такой вид съемки имеет свои особенности и активно используется для ресторанных меню, контента для соцсетей кафе, ресторанов, а также фуд-блогеров.

Рисунок 11 – Пример фуд-фотографии

В фуд-фотографии используется имитация естественного освещения, при взгляде на фотографию зритель не должен замечать свет, не должно быть жестких бликов. Если в кадре горячие блюда, то сложность заключается в очень ограниченном запасе времени, т. к. такая еда выглядит значительно

лучше, если в кадр попала прямо с плиты. Для того, чтобы такие не способные держать форму продукты как сливки, соусы или мороженое сохраняли «вкусный» вид фуд-стилисты часто примешивают к ним не всегда съедобные ингредиенты.

Во многих ситуациях при съемке еды правильнее сохранять в зоне фокуса как можно больше деталей, поэтому стоит внимательно следить за таким параметром, как диафрагма. Важно учитывать, что ГРИП распространяется не только от переднего плана к заднему, но и из стороны в сторону.

Главная задача такой фотографии – сделать блюдо в кадре аппетитным и привлекательным, в этом помогает ракурс, внимание к деталям, свету и колориту.

Изучение дисциплины «Фотографика» способствует становлению профессионального мышления дизайнеров, системному анализу информации и индивидуальному подходу к решению творческих задач. Курс дисциплины предусматривает изучение теории фотографии и применение полученных знаний на практике.

Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов знаний, умений и навыков, которые необходимы для развития креативного мышления, восприятия и воображения.

Задачи:

– развитие у студентов «фотографического» видения мира;

– получение практических навыков работы с фото- и светооборудованием;

– освоение различных съемочных техник;

– воплощение полученных знаний в конкретные фотопроекты;

– освоение технических и художественных возможностей фотографии, ориентированное на получение конкретного практического результата, связанного с прямым использованием фотографии в учебных дизайн-проектах.

Данный учебный материал будет полезен студентам специальности 1-19 01 01 «Дизайн» при самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе в рамках учебной программы по учебной дисциплине «Фотография». Далее в тексте раскрыты такие темы учебной программы, как «*Художественная фотосъемка предметов», «Натюрморт как жанр», «Фуд-фотография», «Работа со светом», «Типовая обработка фотографий в системе Adobe Photoshop».*

Необходимое оборудование для работы на курсе: цифровой фотоаппарат, пленочный фотоаппарат, смартфон, персональный компьютер, программное обеспечение Camera Raw Adobe Photoshop, Adobe Photoshop, пульт для дистанционной съемки, штатив, световые приборы и насадки (источники импульсного и постоянного света, цветные фильтры, софтбокс, фрост рама, маски Габо, соты, отражатель «серебро-золото», флаги и др.), малоформатные и крупноформатные бумажные фоны, текстильные фоны, держатели для фона, предметный стол, реквизит для предметных съемок, проектор.

В течение семестра студенты выполняют ряд упражнений в соответствии с темами учебной программы дисциплины «Фотографика», после чего реализуют фотопроект, который является итоговым заданием.

2 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФОТОПРОЕКТА

Основные этапы создания фотопроекта мало отличаются от подготовки проектов в сфере дизайна: определение темы, исследование, сбор визуальных и смысловых мотивов, мудборд (англ. moodboard), раскадровка и подбор референсов, составление брифа, проработка сценария съемочного процесса и определение тайминга, планирование постобработки фотоматериала. Важно понимать, какой нужен результат: художественная или коммерческая фотография? Если коммерческая, то имиджевая или пэкшот? При работе над масштабными проектами к реализации привлекается большая команда профессионалов, в зависимости от задач съемки это могут быть: арт-директор, продюсер, фотограф, гафер, реквизитор, сет-дизайнер. Далее рассмотрим возможные этапы коммерческой имиджевой съемки.

Первой ступенью подготовки проекта является *определение цели и вида съемки*, здесь четкость задач съемки зависит от качества коммуникации с заказчиком, в результате которой очерчены ожидания от конечного результата. Именно клиент составляет техническое задание на съемку, и чем подробнее и понятнее ТЗ, тем успешнее будет результат. Кроме основных задач проекта в ТЗ, необходимо указывать, где планируется использовать фото. Должен быть указан формат фотографии: горизонтальный, вертикальный, квадрат; размеры финального изображения в пикселях. Фотографу важно понимать, изображение какого размера и детализации следует предоставить на выходе. Если это фото для социальной сети Instagram размером 1080x1080, то на объектах не будут видны мельчайшие детали и пылинки. Если требуется изображение максимального разрешения для печати на билборде, тогда необходимо позаботиться о передаче мельчайших деталей, идеальной глубине резкости по всему кадру, а также учесть необходимость последующей кропотливой ретуши микропылинок, изъянов и неровностей фактуры.

Следующий этап – *предварительная проработка концепции съемки*. Важно изучить продукт и историю бренда, его позиционирование на рынке, целевую аудиторию, визуальные ассоциации, которые сформировались у потребителя, исходя из этого формировать несколько вариантов концепции. Генерирование идей включает их визуальную фиксацию: ассоциативные схемы, списки, зарисовки. Ментальные карты и мозговой штурм в команде помогут в составлении вариантов сценария съемки. Далее необходимо обсудить с командой и заказчиком, какой из вариантов выглядит наиболее перспективным, утвердить его.

После утверждения идеи следует составить *текстовый бриф*. Текст поможет выделить главное, структурировать мысли, определить основной

посыл проекта, данный текст включает как задачи и концепцию проекта, так и технические детали реализации идеи.

Исследование. Анализ проектов в той же нише, отслеживание подходов, используемых в подобных проектах, анализ стратегии продвижения схожих товаров и т. д. Изучение рынка и восприимчивости покупателя, его эмоций в отношении тех или иных визуальных решений.

Составление мудборда для определения в визуальном повествовании акцентов – текстур, форм, деталей, цветовой гаммы и т. д. Продумывание эмоционально-ассоциативной составляющей кадров, используемых средств выразительности и художественных приемов.

Подбор референсов: по свету, ракурсам съемки, скетчинг полной раскадровки съемки. Здесь определяем композиционную структуру каждого снимка.

Выбор реквизита и локации. Выбор места съемки, подбор или создание реквизита и декора. При необходимости тестирование локации. Минимальный набор реквизита может быть таким: предметный стол, бумажные и тканевые фоны, стойки и защипы для фонов, леска и бумажный скотч, листы белого и цветного пластика, оргстекло, зеркала, объекты абстрактной формы с необычными текстурами, кисти. При работе с глянцевыми и стеклянными объектами понадобятся перчатки.

Подбор схемы света и фотооборудования. На этом этапе отвечаем на вопросы: какую камеру или несколько планируем использовать? Возможно ли использовать смартфон (если нужен быстрый результат и фото для соцсетей бренда)? Меняется ли свет в процессе съемки? Какое оборудование будет необходимо? Если локация открытая и планируется работа с естественным освещением, важно учитывать, как свет изменяется, как это отразится на итоговом изображении.

В предметной съемке существует проблема малой глубины резкости. Связана она с тем, что наши объекты невелики и мы вынуждены снимать их с близкого расстояния. А глубина резкости зависит от фокусного расстояния и от того, насколько далеко мы находимся от снимаемого объекта.

Знания о возможностях света необходимы для любой фотосъемки, но к светотеневому рисунку в предметной съемке стоит отнестись с особой внимательностью. Также важно продумать колорит кадра: если расположить рядом два чистых цвета, то результатом будет резкий, плакатно-подобный декоративный эффект. С другой стороны, близкие цвета в сочетании с их промежуточными оттенками создают мягкое и сглаженное впечатление.

Свет можно разделить на прямой (жесткий) и рассеянный/отраженный (мягкий). Сегодня источники искусственного света позволяют имитировать любой вид естественного света при грамотном их использовании: закатный свет – теплый и красноватый, утренний – холодный и светит снизу, эффект фигурных теней и жесткий солнечный свет помогут изобразить маска Габо (рис. 12) и мощный импульсный источник. Световая схема и ее сложность будет зависеть от задач съемки и имеющегося в доступе оборудования.

Рисунок 12 – Маска Габо, которая позволяет создать интересный теневой рисунок в кадре

На начальных этапах можно работать с естественным светом, его изучение в дальнейшем поможет лучше понимать логику взаимодействия света и объекта при любых условиях. Если съемка в помещении с использованием света с улицы, стоит ставить предмет ближе к окну и снимать в первую половину дня, чтобы обеспечить максимальную освещенность. Свет можно пропустить через фрост раму или полупрозрачный отрез белой ткани, если есть необходимость смягчить свет. В качестве отражателя можно использовать как профессиональные средства, так и лист плотного ватмана или листы белого пенопласта. Для того чтобы сделать свет цветным используются цветные фильтры. Импульсные источники сложнее в работе, т. к. проверить кадр можно только после срабатывания затвора фотоаппарата. Такие источники дают яркую коммерческую картинку с красивыми бликами. Незаменимые союзники в работе со студийным светом, такие модификаторы света как софтбоксы и отражатели различных размеров, зонты, фрост рамы, рефлекторы, соты.

В съемке небольших предметов может использоваться лайткуб, он имитирует циклораму и удобен при съемке пэкшотов (рис. 13).

Рисунок 13 – Лайткуб

Постоянные источники света удобны в работе, т. к. позволяют видеть в кадре готовый светотеневой рисунок, он дает красивую, теплую картинку.

Независимо от того, какой источник был выбран, необходимо знать основные типы света, в зависимости от функции:

– рисующий (основной и самый мощный источник, который светит на объект съемки, чаще всего ставится под 45 градусов, с наклоном в 45 градусов);

– контровой (подсвечивает детали, отделяет объект съемки от фона, устанавливается сбоку и чуть позади объекта съемки);

– фоновый (направляется на фон) (рис. 14);

– заполняющий (может выровнять свет в кадре, чаще всего используется на циклораме, на высокой мощности направляется вверх, на белый потолок).

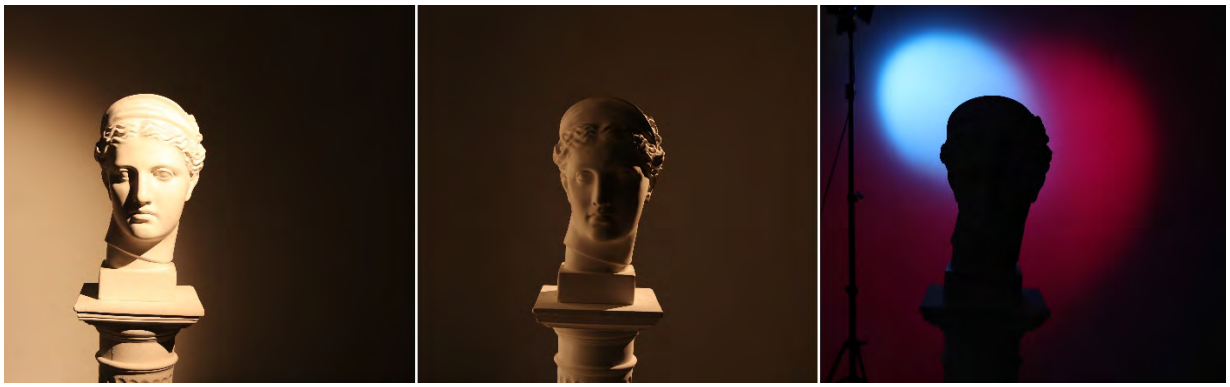

Рисунок 14 – Типы света: рисующий, контровой, фоновый

В графическом редакторе при постобработке можно менять или исправлять световой рисунок. При необходимости можно имитировать свет от нескольких источников: отснять несколько кадров, всякий раз включая только

один из источников в схеме освещения, а затем полученные фотографии собрать в общий файл с режимом наложения Linear Dodge (Add). В результате получится изображение, идентичное тому, которое вышло бы при съемке с несколькими источниками, включенными одновременно. Если в распоряжении фотографа есть только один источник света, нужно после каждого кадра изменять его положение – итоговое изображение будет выглядеть так, будто при съемке использовались три источника или больше. Изменяя прозрачность слоя, можно делать ярче либо заглушать любой из бликов или высветов. При тонировании отдельных фотографий в разные цвета создается эффект использования цветных фильтров на источниках света. Стирая части фотографий, получаем возможность менять форму или жесткость бликов.

Раскадровка и сценарий съемки. Этот этап включает прописывание последовательности действий команды, тайминга съемки, сопоставление опций: рисунок кадра, объекты, варианты ракурса съемки и освещения.

Работа на площадке. Важно следить за временем и за тем, что происходит в кадре – по возможности во время съемки транслировать фотографии на монитор, чтобы каждый член команды мог следить за своей зоной ответственности в кадре. Все это помогает исправить ошибки вовремя. Прописанный план необходим, но и во время съемки можно развивать мысль и импровизировать, если условия позволяют, кроме того, могут появиться новые обстоятельства, идеи, которые привнесут в проект изменения.

Постпродакшн – это анализ материала, отбор кадров и ретушь. При цифровой фотосъемке есть возможность отснять огромное количество картинок, но важно беспощадно отобрать только лучшие снимки. Количество фото на выходе обычно составляет от 1 до 15 штук. Сложность ретуши, а также добавление дополнительных художественных приемов зависит от цели той или иной съемки.

Практические задания.

– Анализ известных художественных и коммерческих фотопроектов. Визуальный разбор кинофильмов. Студенты готовят публичное выступление и презентацию-разбор о творчестве фотохудожников.

– Съемка одного объекта в трех различных контекстах.

– Съемка одного объекта с тремя различными схемами света.

– Съемка предметов с применением контрастных цветовых отношений.

– Съемка предметов с применением родственных цветовых отношений.

– Съемка предметов с выстраиванием паттерна.

– Съемка предметов из стекла.

– Съемка предметов по мотивам абстрактного живописного произведения.

– Съемка предметов с интересным теневым рисунком.

– Set design в рекламе. Особенности съемок изделий из различных материалов. Особенности коммерческой съемки для Instagram.

– Реализация условной рекламной предметной съемки с подробным описанием всех этапов: исследование, разработка концепции, составление

текстового брифа и мудборда, сценария съемки, подбор реквизита и схемы света, постобработка.

– В процессе работы привить студентам умения и навыки в области создания и курирования творческого или коммерческого фотопроекта, сформировать комплексный подход к реализации проектов, практиковать работу в команде.

3 ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ

В фотографии существуют основы, без освоения которых невозможно научиться делать грамотные и интересные снимки. Главная из них – понятие экспозиции кадра. Если говорить простым языком, экспозиция – это количество света, попадающего на матрицу камеры за определенный промежуток времени, в результате чего и получается изображение. Именно от экспозиции зависит тональность кадра (рис. 15).

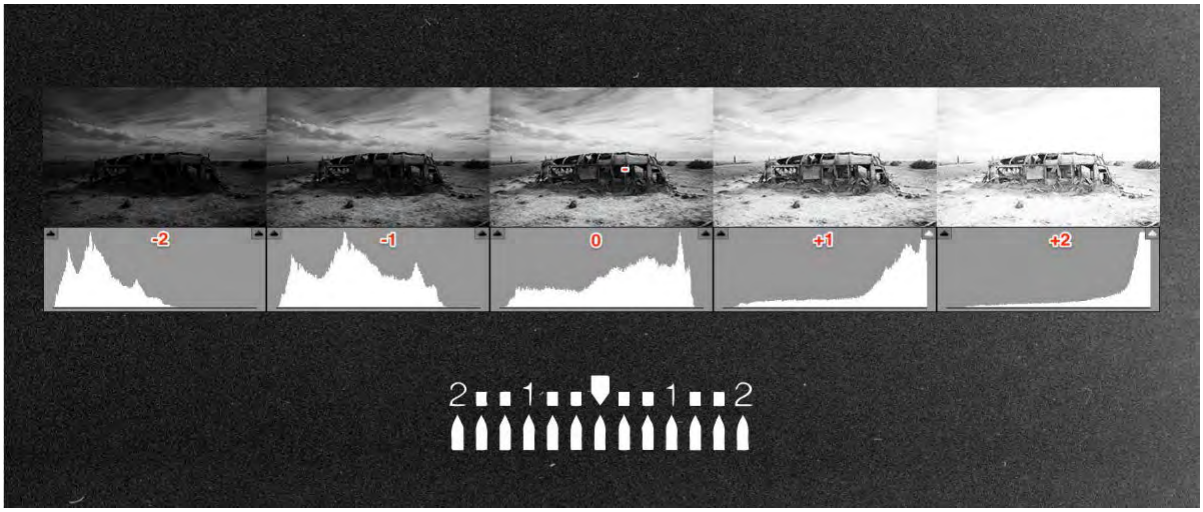

Рисунок 15 – Зависимость тонального рисунка изображения от экспозиции

Если экспозиция была избыточной, то снимок получится передержанным, слишком светлым, с размытыми цветами и без фактуры на светлых участках, с так называемыми пересветами. В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным: чересчур темным, малоконтрастным, с потерей деталей в теневых областях, иначе говоря, с провалами в тенях.

Существует три основных параметра, влияющих на экспозицию кадра: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO), их часто называют треугольником экспозиции (рис. 16).

Рисунок 16 – Треугольник экспозиции

Для того чтобы было проще разобраться с этими терминами, можно представить человеческий глаз, где величина зрачка – это диафрагма, промежуток между двумя морганиями – выдержка, а чувствительность сетчатки – ISO. Понимание взаимосвязи этих трех параметров необходимо не только для получения технически грамотных фотографий и уменьшения количества брака (переэкспонированных, недоэкспонированных или смазанных кадров), но и для решения целого ряда художественных задач. Также следует учитывать, что экспозиция – понятие непостоянное, она настраивается перед каждой съемкой в зависимости от актуальных условий освещенности и творческого замысла фотографа, при необходимости корректируется в процессе работы.

Диафрагма, или апертура, представляет собой непрозрачную конструкцию из нескольких лепестков, которая находится внутри объектива между линзами и отвечает за диаметр отверстия, пропускающего световой поток на светочувствительную матрицу фотоаппарата или фотопленку. Она работает примерно так же, как зрачок человеческого глаза, – чем шире отверстие, тем больше света попадет на «сетчатку» и тем светлее получится изображение, и наоборот. Величину диафрагмы принято обозначать в системе f-чисел, например f/1,8 или f/5,6 (рис. 17).

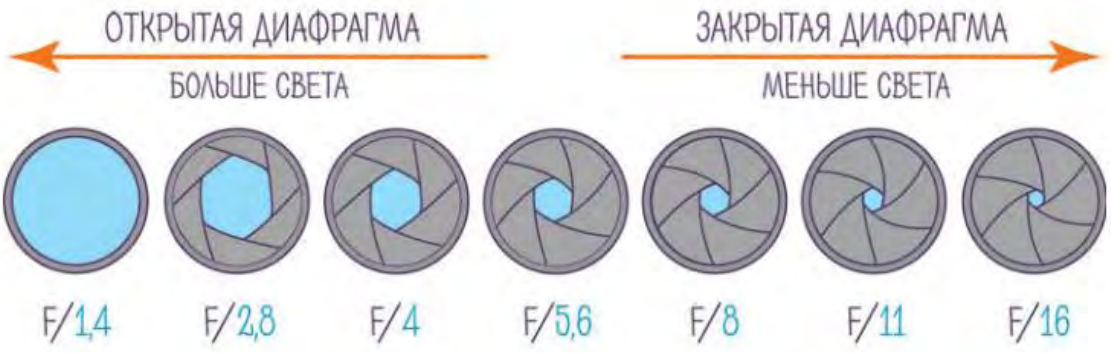

Рисунок 17 – Диафрагма

Обратите внимание, что меньшее f-число соответствует более широкой диафрагме (много света), в то время как большее f-число подразумевает более узкую диафрагму (мало света). Это легко понять и запомнить, если воспринимать данные цифры как дроби. Тогда, к примеру, f/4 превратится в 1/4, а f/22 – в 1/22. Помимо выполнения чисто технических функций, диафрагма также является очень мощным художественным инструментом, поскольку от ее величины во многом зависит ГРИП – глубина резко изображаемого пространства (рис. 18). Диафрагма определяет то, какие предметы на фотографии будут выглядеть четкими, а какие – размытыми. С ее помощью можно сфокусировать внимание зрителя на главном объекте, отделив его от фона. Считается, что именно перепад резкости на снимке делает изображение поистине «фотографическим».

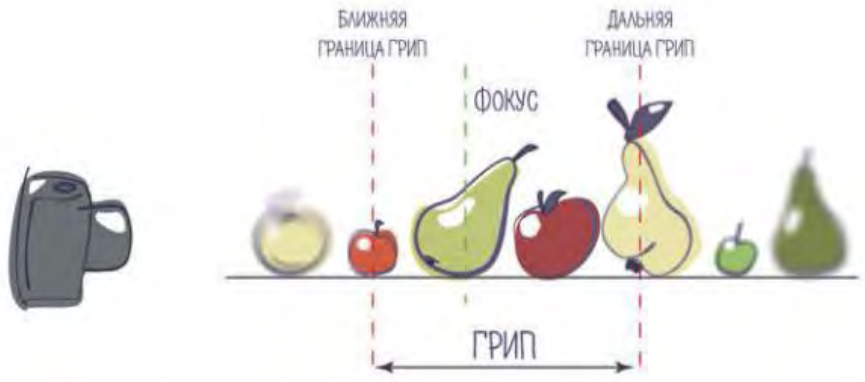

Рисунок 18 – ГРИП (глубина резко изображаемого пространства)

Выдержка (время экспонирования, скорость срабатывания затвора) – это промежуток времени, на который открывается затвор и приподнимается зеркало для прохождения света на светочувствительную матрицу камеры или фотопленку. От выдержки зависит, сколько света попадает на сенсор, – чем она длиннее, тем дольше будет открыт затвор и тем более светлым получится изображение, и наоборот. Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Например, цифры 1/200 на дисплее фотоаппарата означают, что затвор будет открыт на одну двухсотую секунды. Если же выдержка равна 1 секунде и больше, то она обозначается как 1". В яркий солнечный день для попадания достаточного количества света на матрицу требуется очень короткая выдержка, например 1/1000, в условиях же низкой освещенности, вечером или в пасмурную погоду, может понадобиться увеличить ее до нескольких секунд (рис. 19).

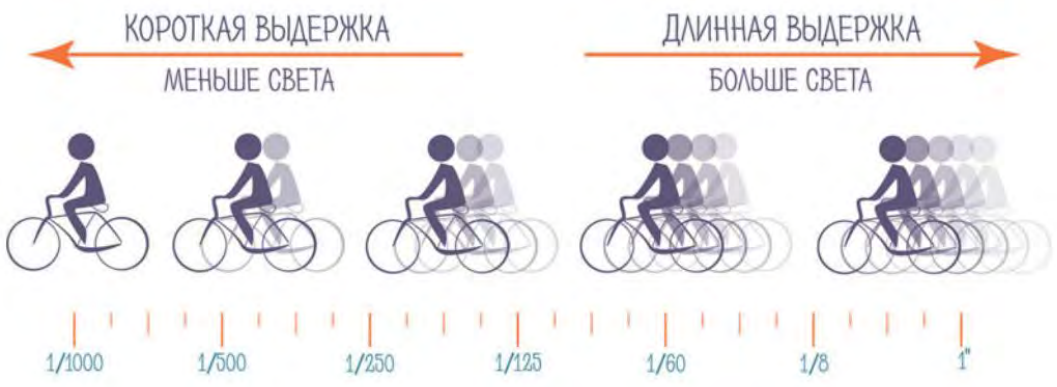

Рисунок 19 – Примеры различной выдержки

Помимо экспозиции, выдержка также влияет на такую важную характеристику снимка, как наличие резкости. Начинающие фотографы часто задаются вопросом, почему в некоторых ситуациях их снимки получаются смазанными. Причина кроется в установке слишком длинной выдержки. При фотографировании с длинной выдержкой крайне важно, чтобы все то время, пока затвор открыт, камера и модель оставались неподвижными. Это не проблема, если вы снимаете статичный натюрморт со штатива и используете пульт дистанционного спуска затвора. Как правило, основные сложности начинаются при съемке с рук в условиях низкой освещенности или попытке запечатлеть движущийся объект. Есть простое правило: при съемке с рук выдержка должна быть короче, чем 1/f, где f – фокусное расстояние вашего объектива в мм. Так, для того чтобы комфортно снимать на объектив с ФР 100 мм, необходимо установить выдержку короче 1/100, то есть в диапазоне от 1/125 и до самого короткого значения для вашего фотоаппарата: 1/4000 для любительских и 1/8000 для профессиональных зеркальных камер.

ISO (светочувствительность) – это одна из трех составляющих треугольника экспозиции в фотографии наряду с выдержкой и диафрагмой, которую можно настроить при фотосъемке. ISO регулирует количество света, которое пропускает камера, и оказывает значительное влияние на уровень зернистости изображения. Изначально значения ISO были установлены Международной организацией по стандартизации (откуда и происходит название ISO) для обозначения чувствительности пленки в камере к свету. Стандарты ISO в цифровой фотографии по-прежнему имеют ту же систему нумерации, которая указывает на чувствительность матрицы цифровой камеры к свету.

Верное значение ISO позволяет камере достичь хорошего качества изображения, пропуская необходимое количество света на светочувствительную матрицу. При ярком освещении лучше использовать низкие значения ISO, поскольку они больше подходят для условий хорошей освещенности. И наоборот, при меньшем количестве света для его компенсации требуется более высокое значение ISO. Высокое значение ISO повышает

светочувствительность камеры, что идеально подходит для съемки в условиях низкой освещенности.

Несколько общих правил подбора правильного уровня чувствительности для цифровой матрицы зеркальных и беззеркальных камер:

– ISO 100. Наилучший выбор для съемки в ситуации наиболее интенсивной освещенности, например, на улице в солнечный день.

– ISO 400. При хорошем, но менее интенсивном освещении, например, в помещении возле окна или на улице в облачный день.

– ISO 800. При съемке в помещении без дополнительного источника света, например, вспышки, следует работать в этом диапазоне.

– ISO 1600 или выше. Если вы снимаете на улице в темноте или в помещении с приглушенным освещением, вам потребуется высокое значение ISO. При наличии движущегося объекта следует совместить высокое значение ISO с короткой выдержкой.

Важно понимать, что все составляющие треугольника экспозиции могут компенсировать друг друга (рис. 20).

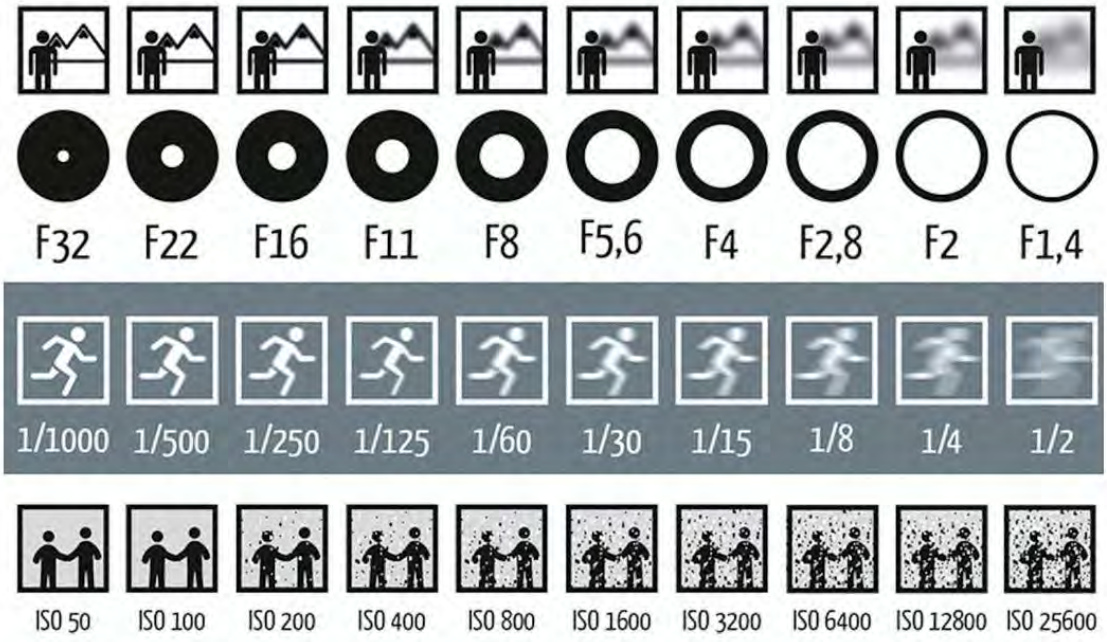

Рисунок 20 – Три основных параметра, влияющих на экспозицию кадра: диафрагма, выдержка, ISO

Практические задания.

Выполнить фотоснимки при помощи цифровой и/или пленочной фотокамеры, опробовать съемку в различных режимах. Настроить фотоаппарат в соответствии с условиями съемки.

Изучить влияние на изображение фокусного расстояния, формирование представления о влиянии экспозиции на качество снимков, освоить работу как с

автоматическими настройками фотоаппарата, так и с ручными. Научиться работать с искусственным и естественным светом, опробовать несколько световых схем для коммерческой фотографии, сформировать представление о работе с цветом.

4 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ

Цветокоррекция – неотъемлемая часть фоторетуши. Настройки фотокамеры не универсальны, поэтому на постобработке необходимо дорабатывать цветность и контраст, что делает снимок более выразительным. Также цветокоррекция необходима при коллажировании, единство освещения позволит совместить объекты так, будто они изначально были на одном снимке.

Основные инструменты для цветокоррекции можно разделить на автоматические, настраиваемые и профессиональные.

Автоматические:

– «автотон»;
– «автоконтраст»;
– «автоматическая цветовая коррекция»;
– автонастройки инструментов «Уровни» и «Кривые».

Настраиваемые:

– «яркость/контрастность»;
– «тон/насыщенность»;
– «красочность».

Профессиональные:

– ручная коррекция в «Уровнях»;
– ручная коррекция в «Кривых».

Автоматические инструменты находятся в меню «Изображение» (Image). Для их использования не нужны специальные знания Adobe Photoshop, всю работу они делают за пользователя. «Автотон» (Auto Tone) – универсальный инструмент, корректирующий одновременно и контраст, и цветовые оттенки. Контраст здесь изменяется не за счет варьирования соотношения светлых и темных участков, а только при помощи работы с цветами. Проанализировав изображение, Adobe Photoshop меняет согласно алгоритмам цвета, а с ними и контраст. Коррекция в этом случае происходит в один клик.

«Автоконтраст» (Auto Contrast) в Adobe Photoshop оценивает диапазон между самым тёмным и самым светлым участками снимка и меняет их соотношение в автоматическом режиме.

«Автоматическая цветовая коррекция» (Auto Color) работает по тому же принципу, что и автотон, но имеет немного другие настройки алгоритма. Поэтому эффект получается более мягкий и естественный.

Автонастройки инструментов «Уровни» (Levels) и «Кривые» (Curves) находятся также в меню «Изображение» (Image), где нужно кликнуть по раскрывающемуся списку «Коррекция» (Adjustments). Это

профессиональные инструменты цветокоррекции с гибкими настройками, в них есть несколько встроенных функций, которые позволяют автоматически регулировать цветовой сдвиг и контраст.

Несмотря на то, что эти инструменты имеют разный интерфейс, их автоматические функции практически идентичны. Вам понадобятся три расположенных рядом пипетки (рис. 21).

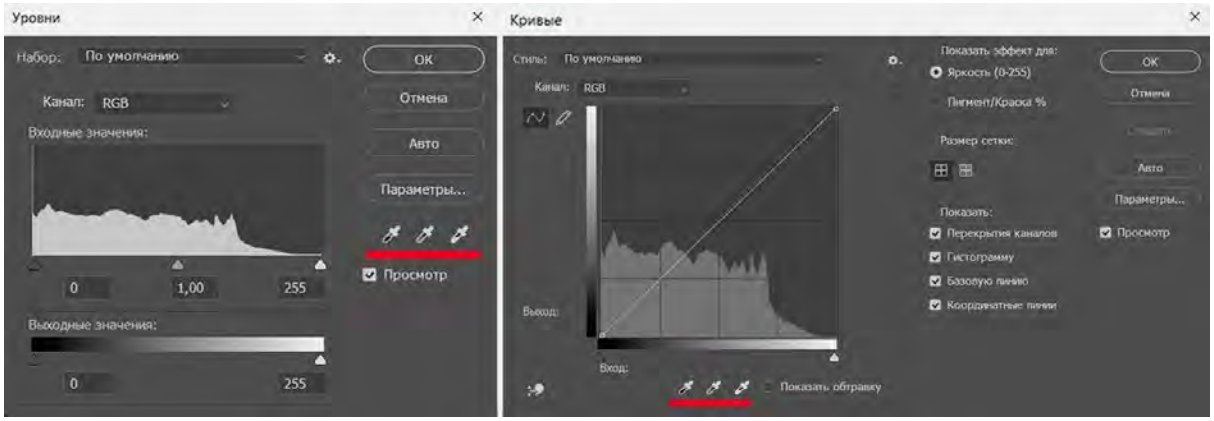

Рисунок 21 – Инструменты «Уровни» и «Кривые»

Средняя пипетка отвечает за коррекцию тонов. Кликните ею по участку изображения, который должен быть нейтрального серого цвета. Тональность изображения изменится.

Левая пипетка определяет «точку черного». Это место, которое должно соответствовать самому темному участку на фото. Вместе с затемнением участка программа также делает небольшую цветовую коррекцию.

Правая пипетка определяет «точку белого». Этот участок должен приобрести абсолютно белый цвет. При изменении светлоты этим инструментом Adobe Photoshop также делает небольшую цветовую коррекцию.

Сочетая крайние пипетки, можно повысить контрастность изображения. Тоновую коррекцию следует делать последней.

Все настраиваемые инструменты очень просты в использовании, при этом за счет регулируемых настроек можно не только править недостатки снимка, но и делать творческую коррекцию. Данные инструменты коррекции находятся в главном меню «Изображение» (Image) → «Коррекция» (Adjustments).

«Яркость/Контрастность» (Brightness/Contrast) – один из самых простых инструментов для исправления светлоты снимка, он делает цвета более насыщенными, имеет всего две настройки: «Яркость» (Brightness) – отвечает за светлоту изображения; «Контрастность» (Contrast) – регулирует контраст (рис. 22). Чаще всего при работе с фотографией оба ползунка необходимо двигать вправо, чтобы сделать фотографию светлее и ярче. Важно следить за результатом, чтобы снимок сохранил естественность.

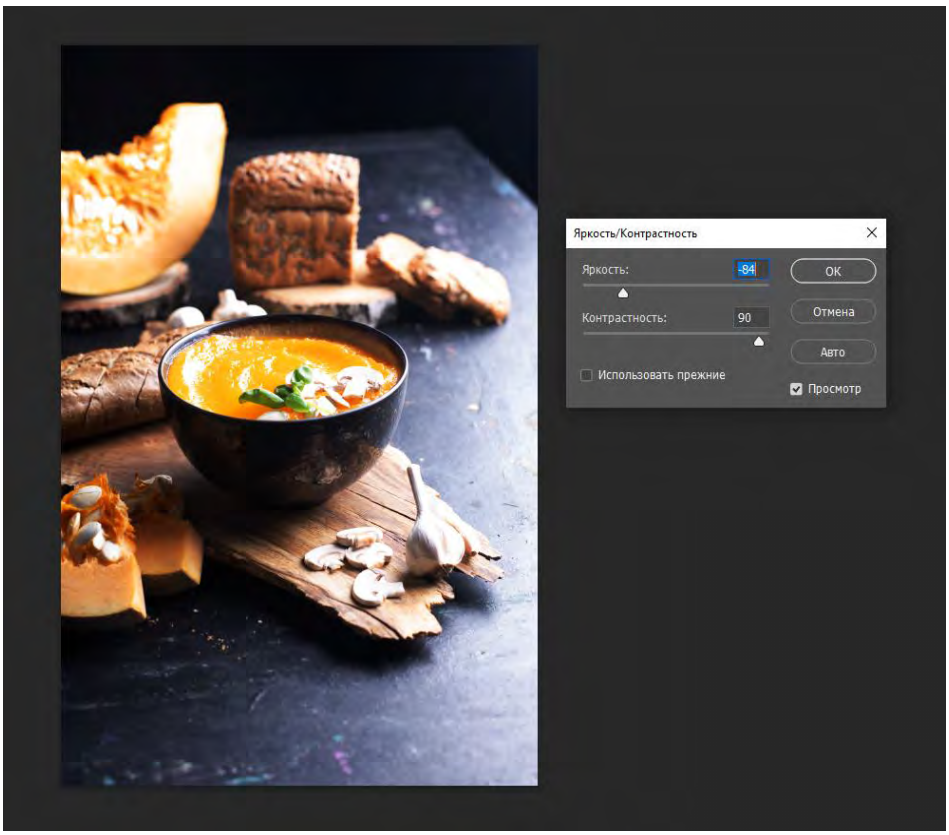

Рисунок 22 – Инструмент «Яркость», «Контрастность»

Инструмент «Цветовой тон/Насыщенность» (Hue/Saturation) (рис. 23) отвечает только за светлоту снимка и его цвета. Инструмент имеет три главные настройки:

– «Цветовой тон» (Hue) изменяет значения всех цветовых оттенков на равные значения;

– «Насыщенность» (Saturation) отвечает за насыщенность цветов, чем правее ползунок, тем они ярче;

– «Яркость» (Brightness) отвечает за светлоту снимка.

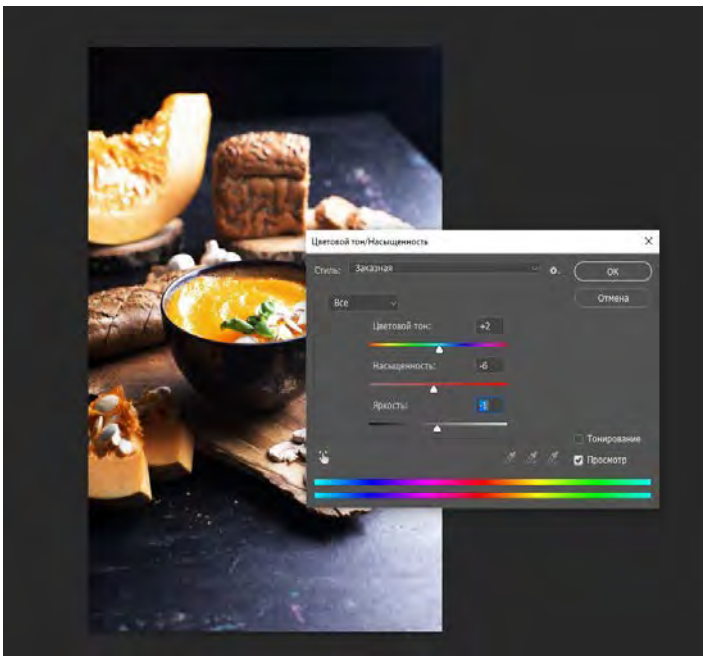

Рисунок 23 – Инструмент «Цветовой тон» и «Насыщенность»

По умолчанию инструмент воздействует на все цвета снимка. Однако можно выбрать конкретные оттенки, которые необходимо изменить. Для этого в выпадающем меню «Все» (Master) нужно выбрать тот оттенок, с которым планируете работать.

«Красочность» (Vibrance): в окне данного инструмента есть только два параметра – «Красочность» (Vibrance) и «Насыщенность» (Saturation). При движении ползунков, может показаться, что это более простая вариация инструмента «Цветовой тон/Насыщенность», но это не совсем так, «Красочность» разработан для портретной фотографии, именно поэтому он оказывает влияние в первую очередь на холодные оттенки синего и зеленого диапазонов, а наиболее близкие к тону человеческой кожи красноватые или персиковые остаются практически без изменений. «Красочность» отвечает за изменение значений холодных оттенков, в наименьшей степени затрагивая тёплые цвета, приближенные к телесным. «Насыщенность» влияет на все цвета, и тёплые, и холодные.

Профессиональные ретушеры используют в работе такие инструменты, как «Уровни» (Levels) и «Кривые» (Curves), чтобы корректировать вручную гистограмму изображения в целом или в каждом из каналов по отдельности. Эти инструменты также находятся в главном меню «Изображение» (Image) → «Коррекция» (Adjustments).

Выполнять цветокоррекцию можно в любом из цветовых режимов, но чаще всего её делают в RGB, а в CMYK при необходимости переводят после, при предпечатной подготовке.

Один из способов показать количество цвета в изображении и в каждом из его каналов – гистограмма. На таком графике показано распределение цветовых пикселей от самых насыщенных до самых светлых участков.

Корректируя гистограмму, можно влиять на светлоту изображения, а если работать с каналами по отдельности, на его тона. Если вы хотите увидеть гистограмму изображения до начала коррекции, выберите в меню «Окно» (Window) → «Гистограмма» (Histogram).

В режиме ручной коррекции можно подправить работу автоматических инструментов «Уровни» и «Кривые», о которой упоминалось выше. Для этого нужно не закрывать окно после завершения работы пипетками автокоррекции, а продолжить корректировку параметров вручную. Также именно этот режим удобен для создания творческих эффектов, например, имитации старой фотопленки, постеризации или необычного освещения.

«Уровни» (Levels) – инструмент, который по умолчанию открывается с гистограммой, отображающей распределение тонов на всём изображении. Под ней находится две шкалы: верхняя – «Входные значения» (Input Levels), где темный ползунок слева отвечает за количество черных пикселей на изображении, а светлый ползунок справа – за количество белых пикселей. Центральный ползунок влияет на соотношение темных и светлых тонов, с его помощью изображение можно сделать светлее или затемнить, не меняя количество абсолютно чёрных или белых участков. Ниже в окне находится чёрно-белая шкала «Выходные значения» (Output Levels). Значения её ползунков напрямую соотносятся со значениями ползунков «Входных значений» (Input Levels). Значения на верхней шкале отвечают за тот диапазон цвета, на который вы воздействуете, а соответствующие им на нижней задают оттенок, который получится в результате. Например, сдвинув левый ползунок чёрного вправо, вы воздействуете на целый диапазон темно-серых цветов. Все они станут черными согласно выходному значению нижнего ползунка. Однако если сдвинуть нижний также вправо, то вы присвоите этому диапазону серое значение, чёрного на изображении не будет. Аналогичная история со светлыми значениями.

Коррекция цветовых оттенков делается с помощью каналов – необходимо кликнуть по выпадающему меню с названием цвета рядом со словом «Каналы» (Channels). Распределение плотности цвета показано на гистограмме, которая начинается полной прозрачностью (крайняя левая точка) и заканчивается максимальной плотностью (крайняя правая точка). Принцип работы ползунков такой же, как и в общей гистограмме.

«Кривые» (Curves) – это один из наиболее сложных инструментов Adobe Photoshop с наибольшим количеством возможностей, его базовые опции дублируют возможности инструмента «Уровни», однако принципиальное отличие «Кривых» в том, что они имеют гораздо более гибкую функциональность.

В левой части окна инструмента показана гистограмма, через которую проходит прямая линия снизу вверх – график распределения значений яркости. Линия графика не соотносится с расположением гистограммы, здесь она носит ознакомительный характер. Слева и внизу находятся две чёрно-белые шкалы (рис. 24).

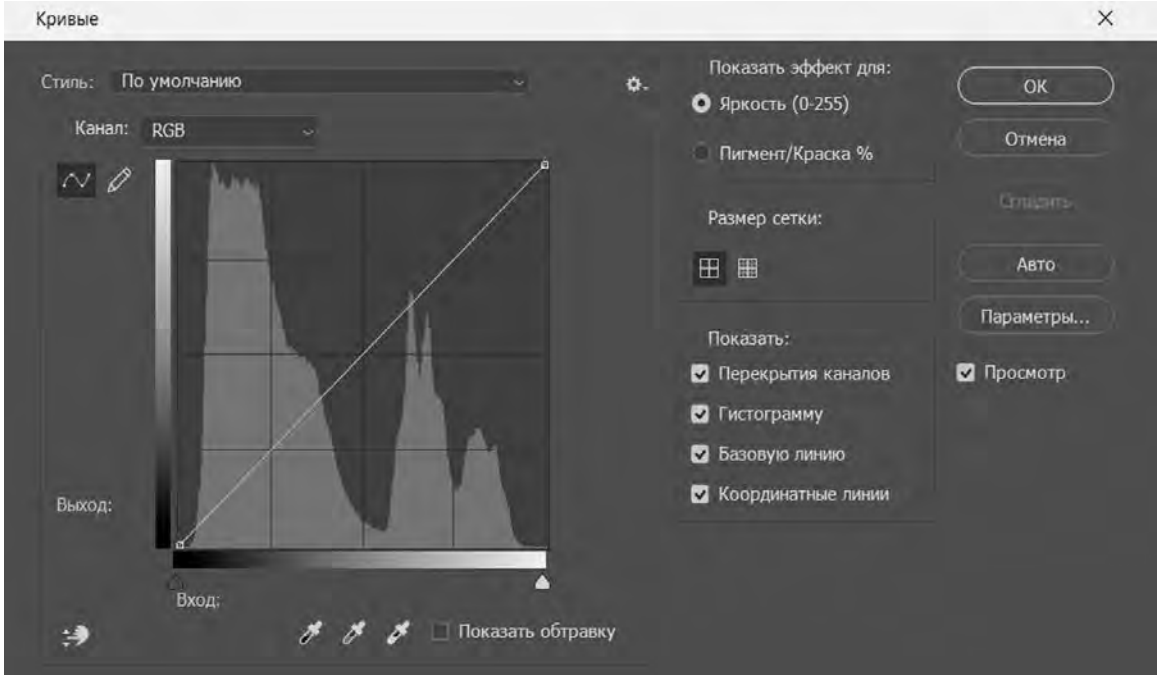

Рисунок 24 – Инструмент «Кривые»

Каждая точка на графике распределения значений яркости имеет две координаты: «Вход» (Input) по оси X и «Выход» (Output) по оси Y. Координата «Вход» отвечает за то, на какой диапазон вы воздействуете, а «Выход» за то, какие значения будут этому диапазону присвоены в итоге. По сути, это те же шкалы «Входные значения» и «Выходные значения», которые есть в инструменте «Уровни». Только здесь манипуляции происходят с координатами не на двух отрезках, а на плоскости, в двухмерном пространстве.

Крайняя левая точка отвечает за темные оттенки. Если сдвинуть ее по горизонтали вправо, изображение станет темнее. Крайняя правая точка отвечает за светлые оттенки. Если сдвинуть её влево, изображение станет светлее. Если сдвинуть обе точки по направлению друг к другу по горизонтали, изображение приобретает контраст.

В любом месте на графике распределения значений можно поставить дополнительную точку и переместить ее. Это сработает аналогично изменению положения центрального ползунка в «Уровнях». Но, в отличие от «Уровней», в «Кривых» таких точек можно установить несколько. Например, S-образную кривую используют для повышения контраста. Она увеличивает количество тёмных пикселей в темном (нижнем) сегменте кривой и количество светлых в светлой (верхней) части графика. При этом количество чёрных и белых пикселей остается неизменным (рис. 25).

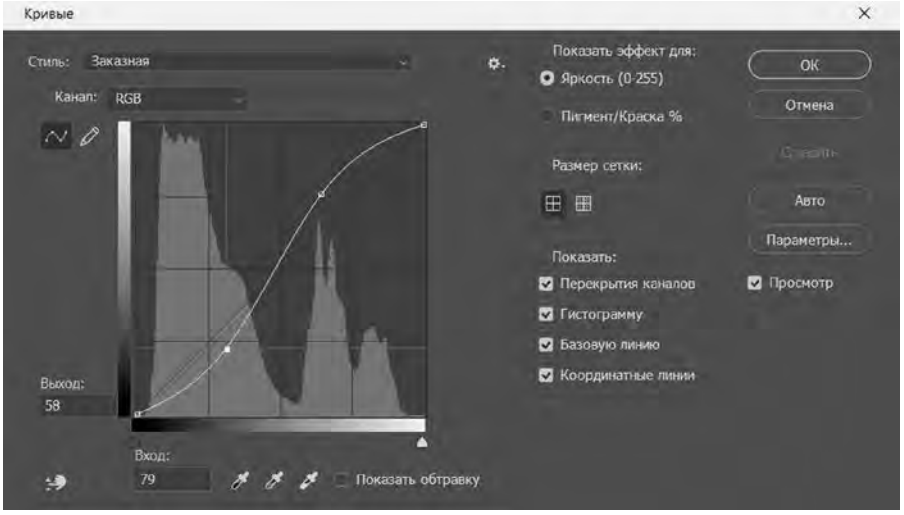

Рисунок 25 – Использование инструмента «Кривые»

Разобравшись с принципом работы кривых на примере общей гистограммы, следует переходить к цветовой коррекции изображения в каналах. Их список находится в выпадающем меню «Канал» (Channel).

Изменяя плотность цвета в разных частях гистограммы, можно воздействовать как на весь спектр цветового оттенка, так и на диапазоны, наиболее насыщенные или, наоборот, полупрозрачные участки.

Пример обработанного при помощи простых инструментов цветокоррекции в графическом редакторе Adobe Photoshop фото на рис. 26.

Рисунок 26 – Пример фото до и после обработки

В некоторых случаях ретушь и цветокоррекция не являются заключительным этапом в создании необходимого для проекта изображения. Фотография может быть, например, напечатана в нескольких вариантах и подвергнута физическому воздействию в художественных целях. На фото могут наносится царапины, элементы коллажа, рисунка и т. д., если того требует идея проекта.

Практические задания.

Проанализировать современные тенденции в ретуши коммерческих и художественных фотографий. Перенести фото на персональный компьютер, открыть RAW файлы при помощи программы Camera Raw Adobe Photoshop. Отбор и анализ удачных фото. Выполнить конвертацию файлов в формат JPEG. Изучить интерфейс программы Camera Raw Adobe Photoshop. Составить серию фото.

Изучить основные инструменты программы, встроенные фильтры, приемы кадрирования, установку баланса белого, цветокоррекцию, улучшение контраста и насыщенности. Осуществить выборочную коррекцию снимка: исправление перспективы и композиции, изменение размера, деформация изображений, борьба с дефектами и шумами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При работе над предметной фотосъемкой студенты применяют навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Фотография».

При работе над упражнениями, студенты проходят все этапы создания предметной фотографии: исследование, проработка идеи, составление визуального ряда и мудборда, текстового брифа, определение задач съемки, сбор референсов, раскадровка, процесс реализации (поиск реквизита, выставление необходимой схемы света, выстраивание сет-дизайна и композиции кадров непосредственно на площадке, работа с различной фототехникой и т. д.), работа с готовыми снимками (выстраивание визуального повествования, постпродакшн: ретушь, коллажирование, анимация).

Сегодня фотография тесно вплетена в контекст окружающей среды, она часть контента, который каждый из нас поглощает ежедневно, она важный инструмент коммуникации. Приобретенные студентами умения и навыки будут полезны для развития профессиональной насмотренности, понимания современного контекста индустрии дизайна, применимы при работе над дипломными проектами, а также необходимы для формирования комплексного подхода к реализации дизайнерских проектов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Коттон, Ш. Фотография как современное искусство : пер. с англ. / Шарлотта Коттон. – Москва: Ад Маргенем Пресс : Музей современного искусства Гараж, 2022. – 288 с.

2. Сонтаг, С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг – Москва: Ад Маргинем Пресс: Музей современного искусства «Гараж», 2021. – 272 с.

3. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии / авт.-сост. М. В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2010. – 191 с.

4. Крылов, А. П. Фотомонтаж: учебное пособие для фотохудожников / А. П. Крылов. – Москва: Курс : Инфра-М, 2013. – 79 с.

5. Фотография за 30 секунд. 50 важнейших принципов и стилей фотографии, каждому из которых посвящено полминуты / Кенинсберг, Адива, Нил Джеки, Прюст Марк, Слоут Бен; под ред. Б. Дилга ; пер. с англ. В. Резвого, В. Черепанова. – Москва: РИПОЛ классик, 2018. – 159 с.

6. Нестеров, Д. Манипуляции и медиа : [Текст] / Дмитрий Нестеров // Искусство. – 2011. – № 4/5. – С. 84–91.

7. Дыко, Л. П. Основы композиции в фотографии / Л. П. Дыко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1988. – 175 с.

Учебное издание

ФОТОГРАФИКА

Методические указания
по выполнению практических заданий

Составители:

Пархимович Юлиана Николаевна
Мандрик Алена Владимировна

Редактор *Р.А. Никифорова*
Компьютерная верстка *Т.Г. Купченко*

Подписано к печати 03.01.2024. Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Усл. печ. листов 2,1.
Уч.-изд. листов 2,5. Тираж 25 экз. Заказ № 5.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.
Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский государственный технологический университет».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12.02.2014.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.