Практическое занятие №3

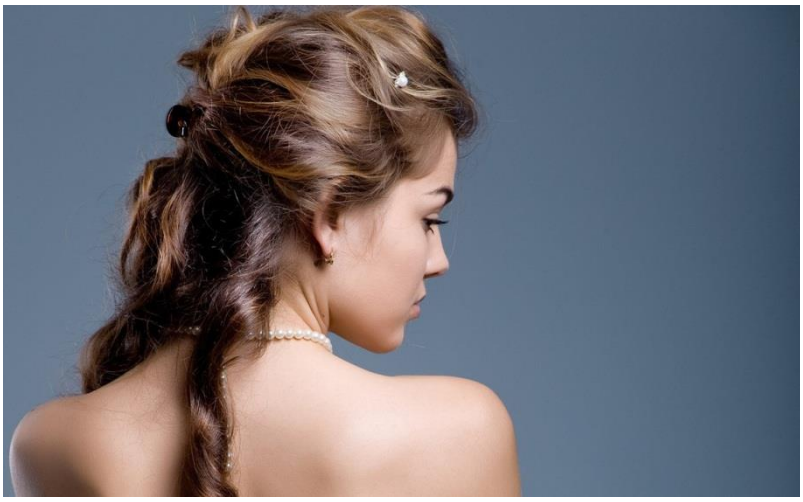
Тема **«Работа с пустым пространством в кадре для поддержки движения. Линии в кадре и привлечение внимания. Неявные линии».**

Цель: применить на практике знания по созданию психологически комфортных снимков, воспользоваться для привлечения внимания зрителя явными и неявными линиями на фотографии.

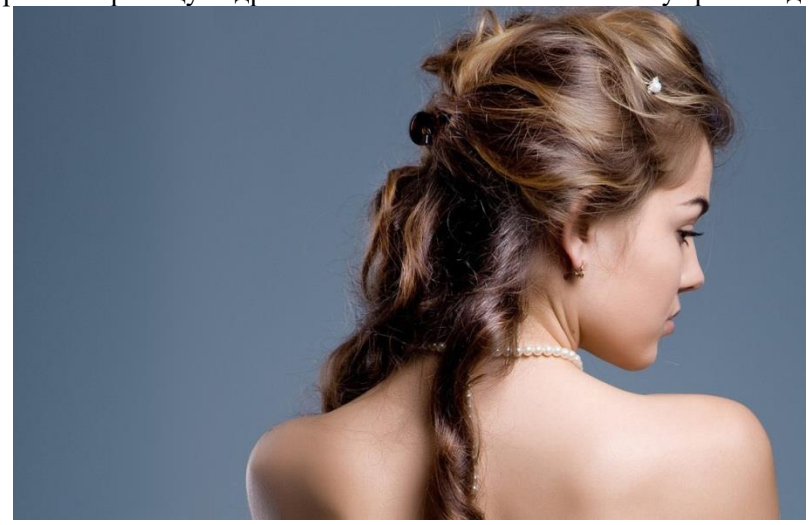
Необходимое оборудование: листы формата А4, для создания фотографий используются камеры в смартфонах студентов.

Методические указания: Особенности человеческой психологии восприятия требуют соблюдения определенных правил. При их нарушении зритель испытывает подсознательный дискомфорт. Как распределить объекты в кадре, чтобы избежать такого дискомфорта? На первом занятии были рассмотрены основные композиционные схемы. И только центральная композиция из всех рассмотренных оставляла одинаковый объем пространства и слева, и справа. Все остальные композиционные схемы имеют смещенный основной объект съемки и больше незаполненного пространства в противоположной половине. Каким образом заставить это обедненное информацией пространство заставить работать на ваш главный объект съемки?

При съемке портрета фигура и взгляд модели должен быть развернут в сторону «пустоты».

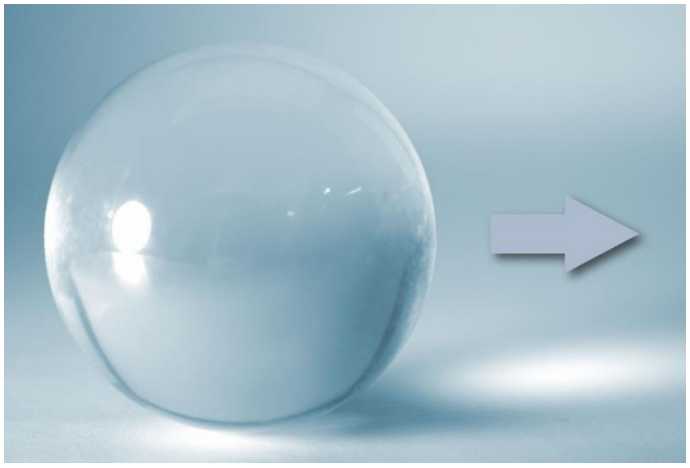

Если композицию выстроить с бо́льшим пространством в противоположной стороне, то взгляд модели упрется в границу кадра и это обстоятельство вызовет у зрителя дискомфорт.

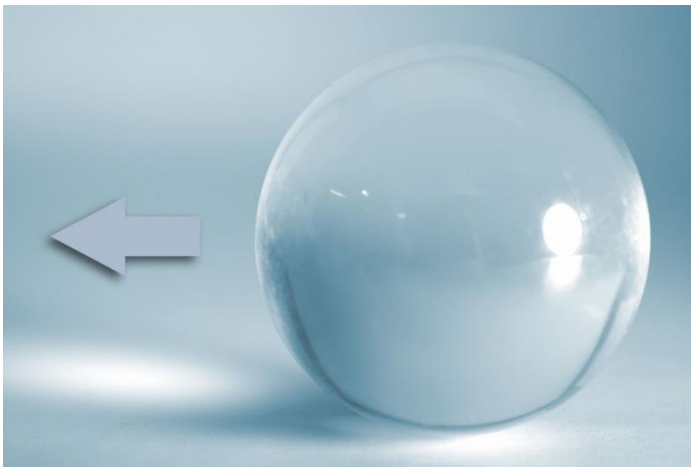

Хотя кадр статичен, модель никуда не спешит и находится в неподвижном состоянии, направление ее взгляда задает динамику. Зритель продолжает двигаться в ту сторону куда смотрит модель.

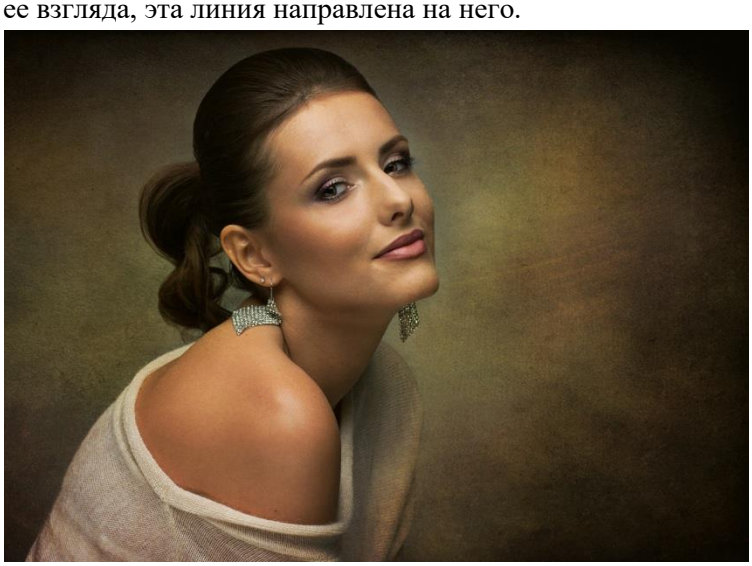
Этот принцип подсознания работает и с предметами. Если в кадре есть свободное место, то объект, если сможет, будет перемещаться именно в направлении свободного места.

Если свободного места больше слева, то подсознание говорит, что подобъект будет двигаться влево.

Но при фотографировании модели, чаще всего она смотрит в объектив. Зритель не может продолжить линию ее взгляда, эта линия направлена на него.

В этом случае будем использовать тело модели, разверните его в сторону пустого пространства кадра, а голова у модели и взгляд будут направлены на фотоаппарат.

При съемке иногда необходимо нарушать это правило, например, чтобы показать человека загнанного в тупиковую ситуацию.

Ракурс при съемках

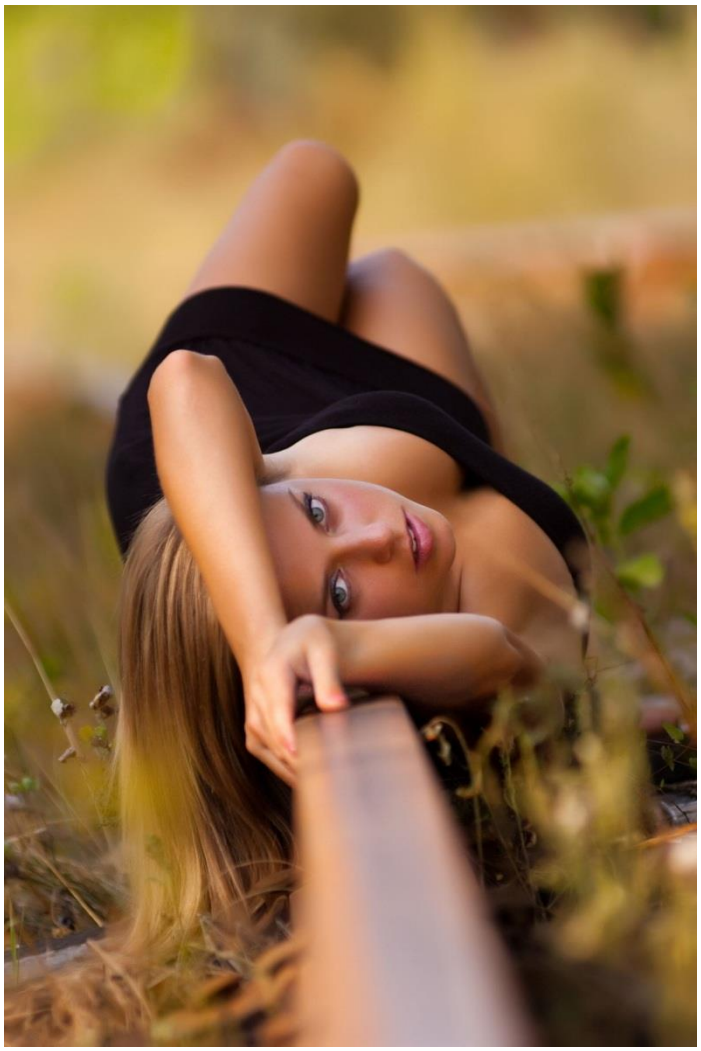
При съемке фотоаппаратом трехмерное пространство, которое мы видим двумя глазами, переходит в плоское изображение. Объем при таком преобразовании исчезает. Подсознание, по косвенным признакам, восстанавливает объемность пространства, но чтобы это происходило быстро и без ошибок фотограф должен позаботиться об этом в момент съемки.

Основное средство для этого – выбор правильного ракурса для данного положения объектов или моделей.

Подсознание в этом снимке отказывается восстановить трехмерную картину, и передает эту задачу сознанию.

Такой же сбой происходит в снимках, где ракурс не позволяет подсознанию быстро восстановить расположение частей тела.

И есть фотографии, в них сложное переплетение рук и ног. Для разгадывания этой задачи могут потребоваться секунды напряженной работы мозга.

Лучше избегать ракурсов, в которых подсознанием не реконструируется положение частей тела. Но если у вас творческая идея акцентировать внимание зрителя на переплетении судеб матери и ребенка, как в снимке выше, нарушайте это правило, но осознано.

Еще несколько слов о сильно измененных ракурсах человека. В подавляющем числе случаев мы видим человека напротив, и чтобы не загружать подсознание экстремальными задачами по распознаванию объекта съемки, лучше использовать именно этот ракурс – фотограф напротив человека, камера на высоте глаз снимаемой модели. Кстати, именно по этой причине, фотографировать детей, кошек и собак лучше с высоты их роста.

При использовании сильно измененного ракурса снимка, например, камера расположена над головой модели, из-за перспективных искажений человек может превратиться в головастика

Либо наоборот, стать длинноногим великаном с маленьким туловищем и крошечной головой.

Но иногда, если специально усложнить работу подсознанию, оно позовет на помощь сознание и вместе они распознают объект – это вызовет у зрителя легкую эйфорию и положительные эмоции.

У человека бинокулярное зрение – два глаза находятся в плоскости и на расстоянии, при этом каждый глаз получает свою информацию, немного отличающуюся от информации соседнего глаза. Эти различия обрабатываются подсознанием, и он вычисляется расстояние до объектов. Только взглянув на пространство, мы понимаем в какой последовательности от нас расположены объекты и какова их истинная величина.

В процессе получения снимка информация об удаленности исчезает, изображение становится плоским и это позволяет получать такие фотографии.

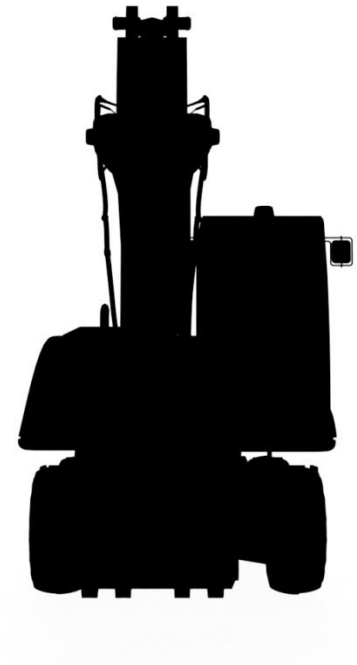

Если это не учитывать, вы получите фотографии мифических героев с вывеской торчащей из головы или вот такого «заводного» рыбака.

При съемке предметов ракурс имеет еще большее значение. Если строение человека мы помним отлично: нога – две штуки, рука - две штуки, туловище – одна штука и одна голова, то с предметом не все так очевидно.

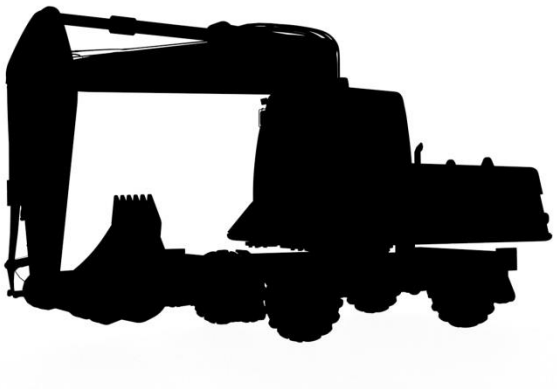
Перед вами силуэт строительной техники, попробуйте догадаться, что это за механизм?

Даже если рассматривать его с этого ракурса в цвете, тоже сразу не скажешь название строительной техники.

Но если сменить ракурс, вы сразу поймете, что это экскаватор, даже по силуэту.

А если фотография окрашена, то задача в данном ракурсе решится даже ребенком.

Ортографические проекции объекта – вид строго спереди, сбоку или сверху затрудняют работу подсознанию по восстановлению истинной геометрической формы объекта. Поэтому в съемке эти ракурсы лучше не использовать. Исключение, когда вы документируете предмет, задействуйте эти три ракурса, вместе они дадут больше информации, чем одна фотография в три четверти, но ее тоже надо сделать и присоединить к тем трем. При ортографических фотографиях позаботьтесь о минимальных перспективных искажениях – возьмите как можно более длиннофокусный объектив.

Линии в кадре

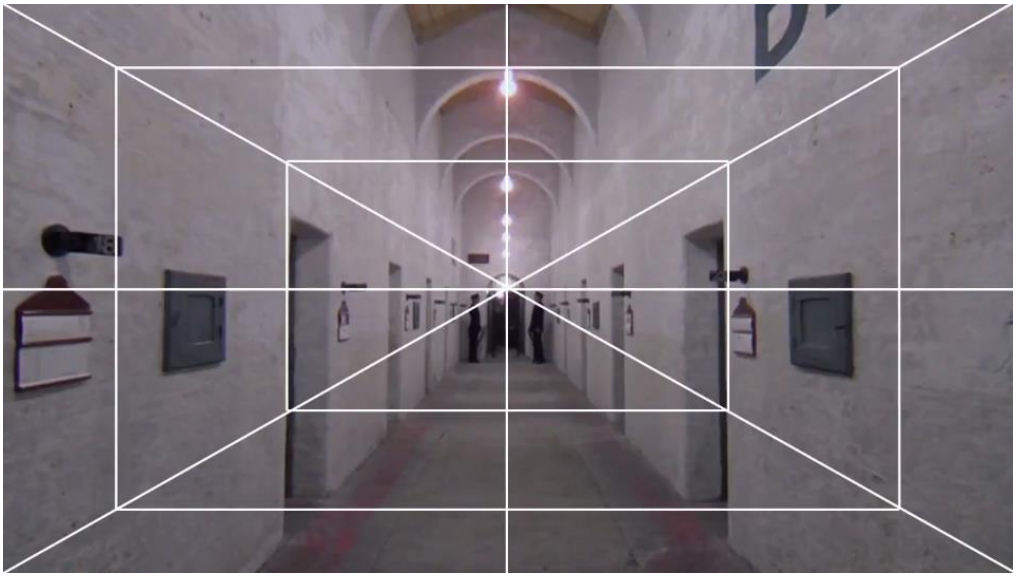
Иногда в снимках встречаются явно видимые линии, и они сильно влияют на композицию снимка.

Но в большинстве фотографий существуют линии, появляющиеся, если сильно упростить изображение, этакий эскиз из нескольких штрихов. Проанализируйте изображение, и вы заметите, что любая фотография содержит такие линии. Это происходит из-за перспективных искажений.

И если все линии сходятся в одной точке, такой ракурс называют одноточечной перспективой.

Зритель психологически более благоприятно воспринимает фотографию, если данные линии ведут к композиционному центру. Вам необходимо выбрать такой ракурс, чтобы линии замыкались на ваш композиционный центр.

Лучший вариант, когда линии в снимке сходятся на композиционном центре с обеих сторон кадра. При фотографировании модели у забора, линии как приведут ваш взгляд к модели, так и уведут его дальше.

Минимизировать эффект движения взгляда за линией можно размытием переднего и заднего плана снимка.

Неявные линии – психологическая связь между людьми, направление взгляда. Мы стараемся проследить, что же видит люди на фотографии, поэтому в портрете мы больше оставляем места по направлению взгляда.

Если на снимке несколько людей и смотрят они не в одну сторону, значит это какая-то история, которую вы как фотограф можете рассказать дотошному зрителю. Если он этот детектив разгадает, то он опять испытает положительные эмоции, уж так устроен наш мозг). Любопытство - основополагающая функция нашего сознания, а физиология поддерживает эту функцию положительными эмоциями.

Есть совсем простые истории: он смотрит на нее, она на него – тут все понятно…

Давайте немного усложним историю …

А вот история из нескольких несвязанных между собой абзацев.

В постановочной фотографии можно визуализировать рассказ на целую страницу упакованный в один снимок, но это уже высший класс.

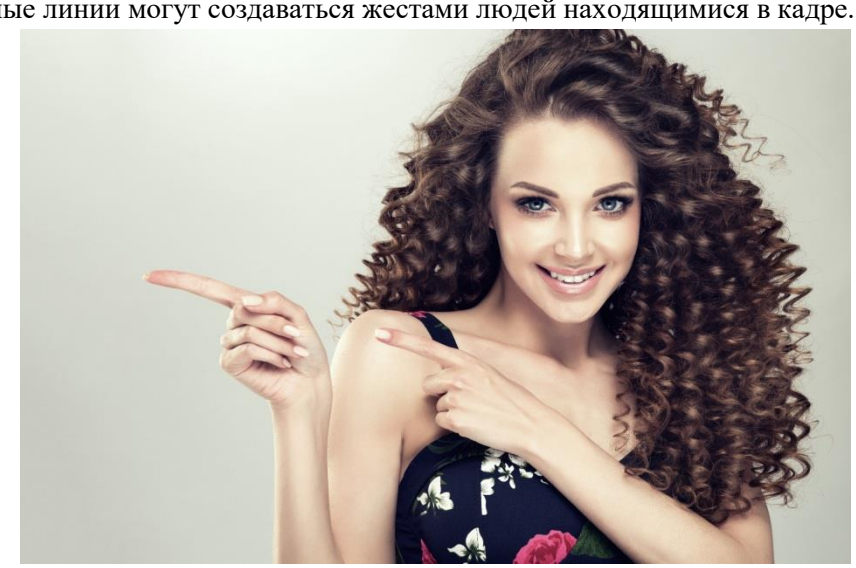

Иногда неявная линия сильно запутывает подсознание.

Если бы молодой человек не смотрел «вниз», мы бы сразу поняли что он просто лежит на брусчатке.

Неявные линии могут создаваться жестами людей находящимися в кадре.

Взгляд зрителя стремится посмотреть, к чему привлекает наше внимание модель. Помните, что если модель раскинула руки, подсознание воспринимает это как жесты образующие неявные линии. В этом случае как и для взгляда модели, чтобы зритель не испытывал дискомфорта, необходимо в направлении этих неявных линий оставлять пространство в снимке.

Таким же свойством создания неявных линий обладают графические знаки стрелок. Если в изображении имеется стрелка, наше внимание устремляется в указанном направлении.

Изменяя ракурс фотографии, вращая снимок и используя линии можно обмануть подсознание и получить снимок загадку.

Описание работы:

1.1 Снимите на смартфон портрет крупным планом студента из вашей группы. Композиционный центр должен находиться на линии из третей, взгляд направлен на камеру, плечи развернуто в три четверти.

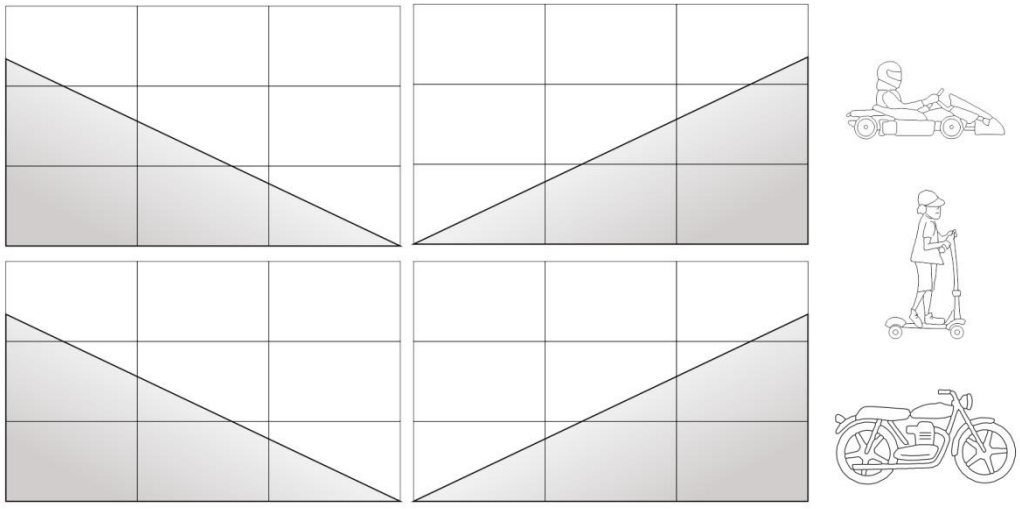

У четных вариантов модель должна находиться на правой вертикальной линии, у нечетных вариантов на левой вертикальной линии композиционной схемы.
При этом модель должна отыграть определенную эмоцию.

№ варианта	тип эмоции
1-2	радость
3-4	удивление
5-6	сомнение
7-8	угрюмость
9-10	страх
11-12	недоверие
13-14	задумчивость
15-16	самодовольство
17-18	хитрость
19-20	решимость
21-22	сосредоточенность
23-24	утомленность

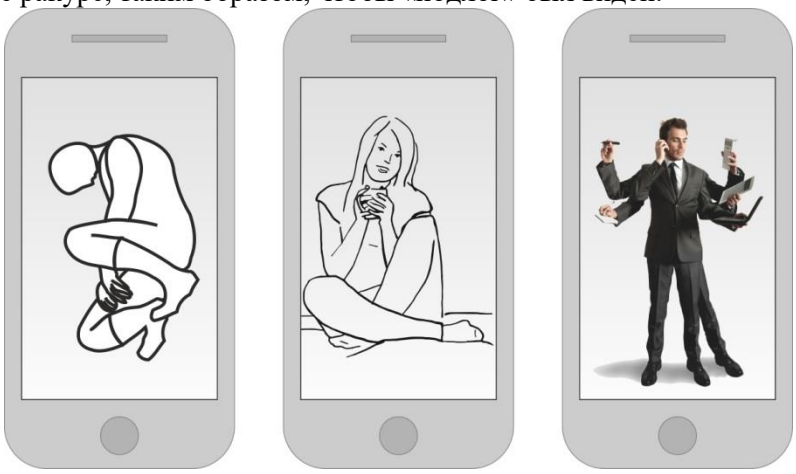
Помните о пустом поле кадра, и с какой стороны его необходимо расположить.

1.2 Нарисуйте на листе А4 четыре композиционных схемы по третям, в них расположите два склона слева направо и два склона справа налево. Склон заштриховывать не надо.

В каждом из композиционном центров, разместите эскиз любого транспортного средства на колесах. Для примера приведены эскизы картинга, самоката и мотоцикла. Обратите внимание на правильную их ориентацию по направлению движения.

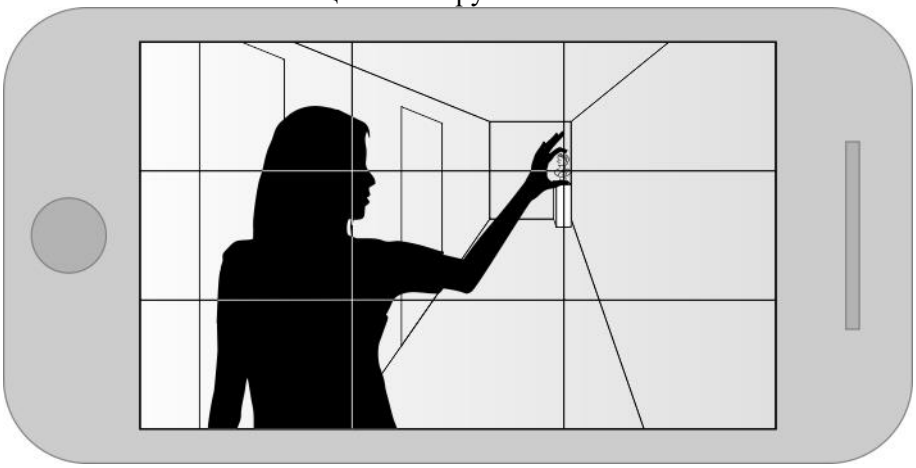
1.3 Сделайте снимок на смартфон с центральной композиционной схемой. На фотографии расположите два или более студентов. На снимке должен быть виден один человек и рука или нога другого студента, чтобы она читалась как часть видимого студента. Затем поменяйте ракурс, таким образом, чтобы «подлог» был виден.

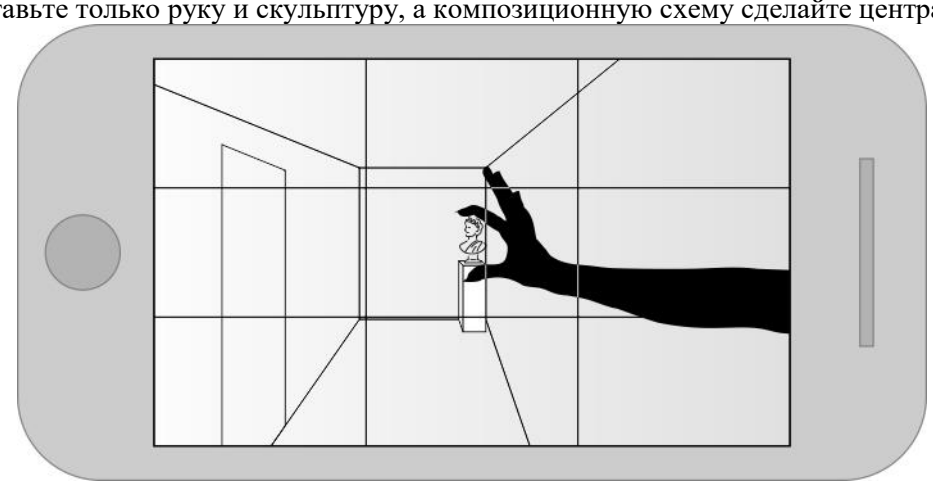
1.4 Сделайте снимок на смартфон студента с верхнего и с нижнего ракурса.

1.5 Найдите в помещении училища гипсовую фигуру или бюст. Сфотографируйте на смартфон студента по композиционной схеме третей, подобрав таким образом ракурс и перспективные искажения, чтобы скульптура поместилась у студента между указательным и большим пальцем кисти руки.

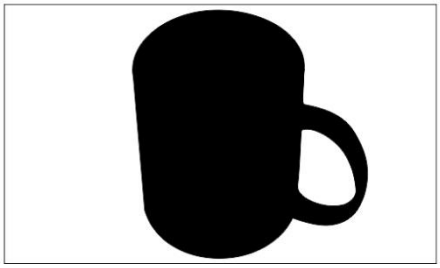

Если оптика смартфона и размеры помещения не позволяют выполнить такой кадр, оставьте только руку и скульптуру, а композиционную схему сделайте центральной.

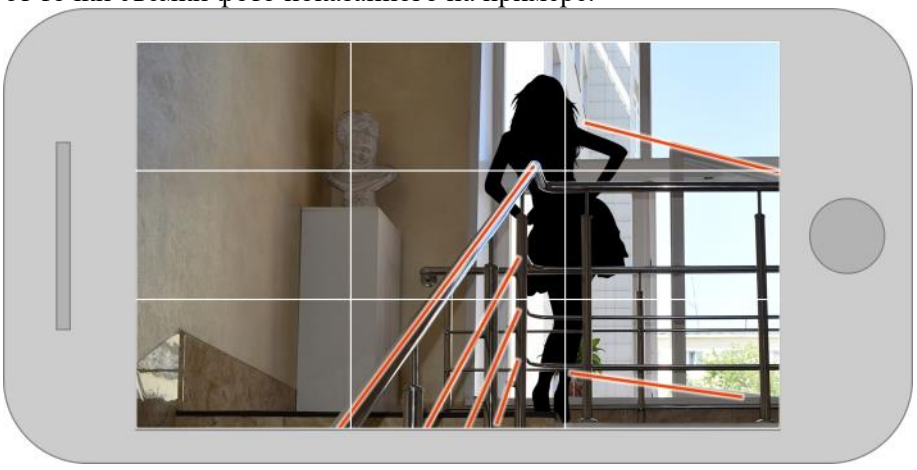

1.6 Сделайте на смартфон четыре характерных фотографии для точного описания какого либо предмета (тетрадь, пакет, кружка и т.д.). Это должно быть три ортографических вида и один вид в перспективе, с наиболее характерного для данного объекта ракурса. Даже если объект будет виден как силуэт, все должны узнать в нем исходный предмет.

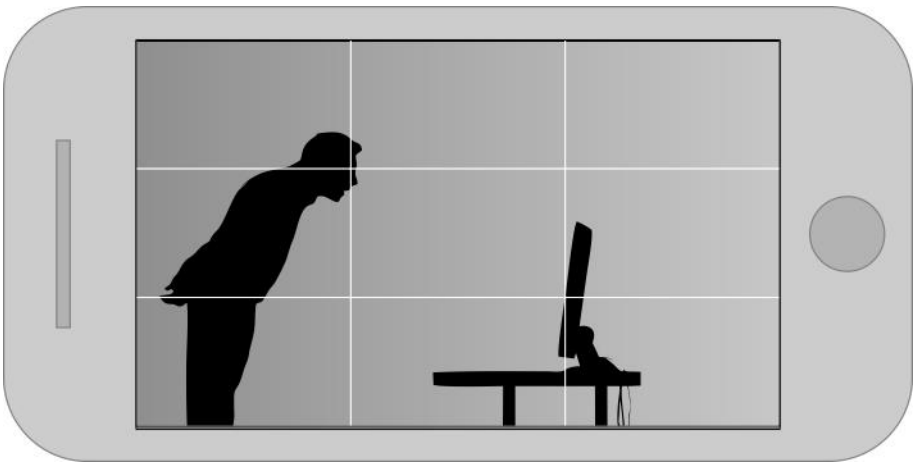

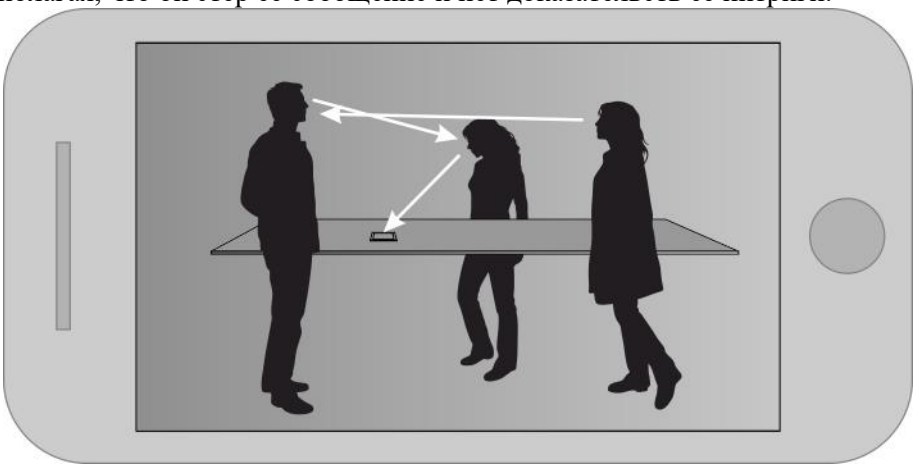
1.7 Сфотографируйте на смартфон студента с использованием явных линий (линии должны сходиться в одну точку, скорее всего эта точка будет за пределами снимка). Ракурс показанный на примере использовать нельзя, ищите свой. Его можно найти, сдвинувшись вбок от точки съемки фото показанного на примере.

1.8 Сфотографируйте на смартфон студента по композиционной схеме третей с использованием неявных линий. В кадре должна находиться модель и предмет, на который она смотрит. Модель находится в верхнем узле пересечений линий третей, предмет в нижней.

1.9 Неявные линии – сделайте постановочный файл с тремя студентами по написанному вами сценарию. Например: Аня выговаривает Антону, что она напрасно его ждала вчера после занятий. Антон удивленно смотрит на Наталью, потому что она написала ему СМС, о том, что Аня будет занята и все отменяется. Наталья с надеждой смотрит на смартфон Антона, предполагая, что он стер ее сообщение и нет доказательств ее интриги.

Эмоции отыгрываемые моделями: Аня раздражена, Антон удивлен, а Наталья задумчива. В сценарии должны быть указаны эмоции каждого персонажа.