

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПОЗИЦИЯ — ЭТО КОНТРОЛЬ 9

ПРЕДМЕТЫ-СИМВОЛЫ

КАК МАРКЕРЫ СЮЖЕТА 11

О важности вопросов в управлении вниманием . . . 29

УПРАВЛЕНИЕ ВНИМАНИЕМ 30

Масштаб 31

Резкость 53

Яркость 65

Цвет 79

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТОВ 101

Способы создания 101

противопоставления 101

Способы создания гармонии 113

Группировка предметов 143

Использование простых форм 152

ВОСПРИЯТИЕ ПЛОСКОСТИ

И НАПРАВЛЯЮЩИЕ 169

Направляющие 170

Настроение линий 172

Шаблоны и логика	172
Кадрирование	177
Напряжение рамки кадра	180
Вертикаль-пружинка	182
ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫХ НЕТ	184
Рисунок на фоне	184
Тени	186
Маски гобо	188
ВИЗУАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И БОРЬБА С МОНОТОННОСТЬЮ	192
Ломаем монотонность: нарушение целостности и ритма	192
Разбить монотонность можно и нарушением ритма	194
КАК РАЗВИТЬ ЧУВСТВО КОМПОЗИЦИИ И КАК ПРАКТИКОВАТЬСЯ	197
Сложно и легко	198
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ	202
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	223

О чем эта книга?

Разговоры о композиции обычно начинаются с золотого сечения и продолжаются академизмами из категории «все об этом слышали, а как пользоваться — неясно».

Мне кажется более полезным говорить о конкретных работающих приемах, которые можно использовать прямо сейчас.

Если перед вами стояла задача сделать композицию для фотографии или рисунка и вы задавались вопросами:

- Что такое баланс?
- Как использовать простые формы?
- Почему все рассыпается и, главное, как сделать красиво?

то здесь вы найдете на них ответы!

Это книга для тех, кто:

~ чувствует неуверенность (что куда положить? а можно ли так? почему кажется, что эти предметы лишние?),

~ не понимает, как сбалансировать в кадре много мелких предметов,

~ устал перекладывать реквизит с места на место и хочет сразу взять и сделать красиво,

~ ищет легкий способ превратить формальные правила в интуитивное чутье,

~ думает, что в кадре чего-то не хватает, но никак не может найти чего.

Здесь вас ждут простые и ясные ответы на вопросы нормальным человеческим языком!

От автора

Всем привет! Я думаю, вы меня знаете, но все равно представлюсь.

Меня зовут Дина Беленко, я снимаю дивной красоты натюрморты и умею понятно объяснять, как они сделаны. Настолько хорошо снимаю и объясняю, что работы моих студентов берут в модные журналы и на выставки, а мои мастер-классы публикуют по всему миру (как журналы, так и платформы вроде 500px и Affinity).

Мне нравится, когда все разложено по полочкам и у всего есть практическое применение. А вот длинные вступления мне не нравятся, поэтому я опущу все общие фразы, которые и так повторяются из статьи в статью (композиция важна, определение композиции, композиция и волк, Ленин и композиция). Перейду сразу к делу.

Мне важно использование композиции для того, чтобы рассказать историю. И здесь мы с вами разберем, как это сделать. Как построить фотографию, какие предметы

выбрать, как их расположить, чтобы зритель не только догадался, что именно вы хотите ему сказать, но и провел бы больше времени в вашей компании. То есть захотел бы разглядывать вашу работу внимательнее, а значит, выделил бы ваш снимок из множества остальных.

Я не буду утомлять вас правилом третей и золотым сечением. Мне важно не показать эрудицию, а сделать так, чтобы вы могли применить знания на практике и улучшить свои работы. Поэтому у нас будет не только теория, но и практика. Вас ждут домашние задания, а также несколько упражнений на развитие композиционного чутья.

Лучшее обучение — это интерактивное обучение! У вас будет лучшая мотивация попробовать на деле те принципы, о которых я буду говорить. И в итоге получится и быстро, и красиво, и с удовольствием от процесса.

Почему книга устроена именно таким образом?

Потому что в ее основе — огромное число вопросов, которые я получила от студентов. От «у меня полный бардак в кадре, помогите» до «кадр пустой, хочется добавить что-то, но непонятно что». То есть проблемы, решениями которых мы будем сегодня заниматься, я взяла не из воздуха, а из практики. Плюс многолетний опыт съемки. Плюс то, что, когда я училась, у меня не было возможности посмотреть в одном месте все самое полезное о композиции и приходилось эти знания искать чуть ли не с лопатой на кладбище.

Я стараюсь быть хорошим утилитаристом и не хочу, чтобы люди зря страдали, поэтому думаю, что все, что вы узнаете с помощью этой книги, очень сильно упростит вам жизнь.

Поехали!

КОМПОЗИЦИЯ — ЭТО КОНТРОЛЬ

Композиция ведет взгляд зрителя и определяет, что он увидит первым, в каком порядке вы расскажете вашу историю. Это похоже на монтаж в фильме, где порядком сцен можно решить, держит ли режиссер зрителя в заложниках или нет.

Бывают фильмы, где идея вроде классная, а фильм плохой. И начинается *cinema sins*: ты сидишь в кинотеатре и занят в основном поиском дыр в сценарии. А это часто прокол не сценариста, а режиссера. Потому что он не смог захватить ваше внимание и отвлечь вас от каких-то мелких нестыковок. Если бы вы были захвачены действием, у вас бы не было ни секунды на какие-то придирки.

То есть, если бы композиция фильма была эффективна, у вас бы не возникло к нему претензий. Но у фильма композиция темпоральная. Она развивается как внутри сцены, так и между сценами. У нас все устроено значительно проще. И это хорошая новость.

Значит, научиться этому тоже значительно проще.

Главное, помните, что ваша задача даже не как фотографа, а как рассказчика — это управление вниманием зрителя. И в этом деле важно и то, какие предметы будут у вас в кадре, и то, как вы их расположите.

Вот у вас есть снимок с чаем и печеньем. Зритель смотрит в одну точку, это летающая чашка. Вы его ведете во вторую, это карманные часы. Потом он замечает колоду карт! «О, это об Алисе!» — догадывается ваш зритель.

Давайте остановимся на этом моменте подробнее, прежде чем мы перейдем к направляющим, треугольникам и кадрированию.

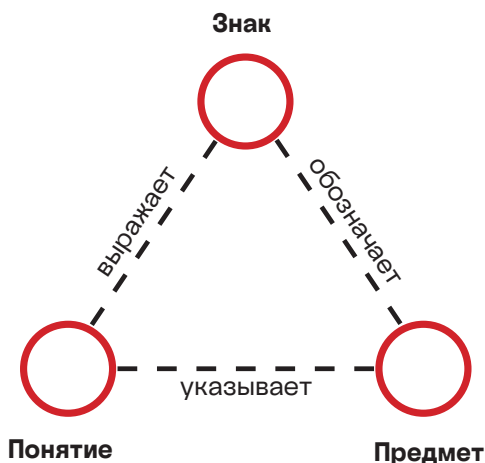

ПРЕДМЕТЫ-СИМВОЛЫ КАК МАРКЕРЫ СЮЖЕТА

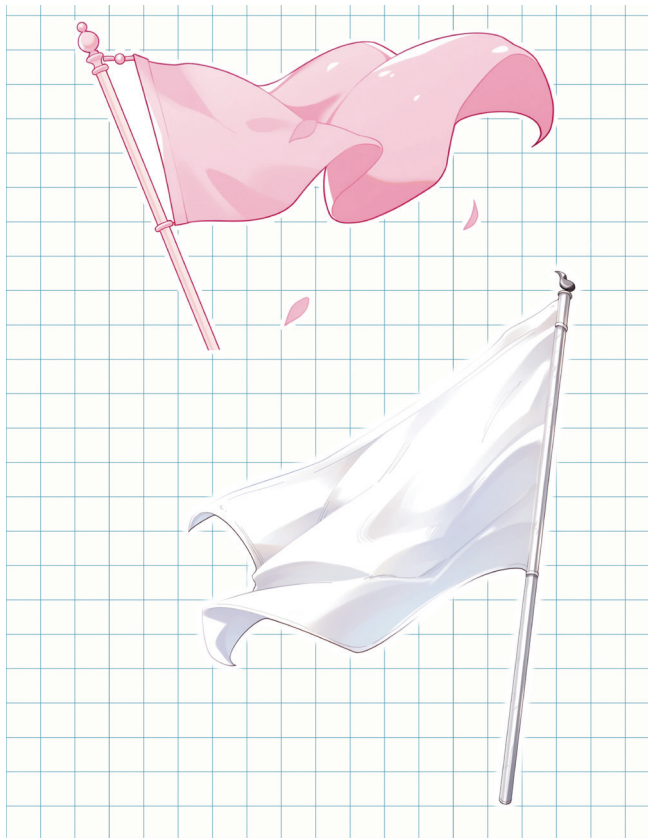
Если рассматривать термин «композиция» широко, то это не только расположение предметов в кадре, но и выбор самих предметов. Здесь важно ориентироваться на предметы с высоким семиотическим статусом. Что это такое?

Семиотика — это наука, изучающая знаки и рассматривающая как знаки примерно все. Буквальный значок дискеты на иконке «Сохранить» — это знак. Но текст «Войны и мира» тоже знак. И гроул в песне — знак. И отпечаток ладони на стене, и желтый цветок, и запах мокрой земли. Все это несет какую-то информацию, а значит, может быть заключено в треугольник Знак — Смысл — Предмет.

(Да, одна из частей схемы знака тоже называется знаком, ранняя семиотика не была очень последовательной в определениях.)

И если у вещи высокий семиотический статус, то ее символическое значение очень легко угадывается. Скажем, если на флагшток повесить розовый шарф, то его значение будет не вполне ясным. А если белый, то он сразу превращается в белый флаг, и с ним все понятно. И его конкретное значение будет зависеть от контекста, но в целом он указывает на очень конкретный кластер смыслов, из которых легче выбрать нужный.

Если я вам покажу шестерку треф, не думаю, что у вас возникнут какие-то сильные ассоциации. А если пиковую даму, мне кажется, все моментально вспомнят Пушкина. Потому что мы с вами находимся в одном семиотическом пространстве, где слова «тройка-семерка-туз, тройка-семерка-дама» повторялись довольно часто. Пиковая дама не такой универсальный символ, как белый флаг. И можно сказать, что ее семиотический статус чуть ниже, но тоже очень высокий.

Чтобы не повторять слова «высокий семиотический статус», я буду называть такие предметы предметами-символами. Обычно их не очень много в сцене (редко бывает больше пяти, чаще один-три), но они играют ключевую роль. Они могут указывать на место действия или, например, на персонажа.

Я думаю, если вы увидите скрипку, трубку и увеличительное стекло, то догадаетесь, что снимок подразумевает присутствие Шерлока Холмса, даже если самого детектива на фото не видно. Корзинка с пирожками и красный плащ с капюшоном однозначно ассоциируются с Красной Шапочкой. Корзинка при этом может стоять на столе, а плащ — перекинут через спинку стула. Хрустальная туфелька, надкусанное яблоко и даже определенной формы очки в сочетании с волшебной палочкой — такие предметы безошибочно указывают на их владельца.

Предмет может указывать не только на какого-то конкретного героя, как Шерлок Холмс, но и в целом на профессию. Скажем, если я попрошу вас сфотографировать одни и те же руки, но сделать их в одном случае руками художника, а в другом — руками ведьмы или писателя, я думаю, вы легко подберете предметы-символы, с помощью которых это можно передать.

УПРАЖНЕНИЕ

Это может быть очень хорошим упражнением на генерацию идей. Смотрим на собственную руку. Как можно показать, что это рука художника? Достаточно ли запачкать пальцы краской? Как пятна должны быть расположены, чтобы они выглядели естественно?

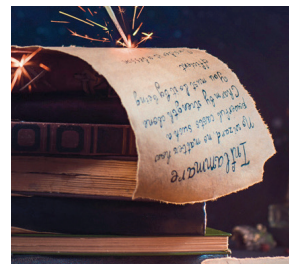
А рука вышивальщицы? А рука шахтера? Где на них расположены мозоли? Какой руке пойдет маникюр со стразами? На какую профессию укажет железный крюк вместо ладони? А множество колец и зажатая в пальцах карта Таро? Попробуйте найти хотя бы пять вариантов, которые не потребуют от вас сложного грима или реквизита и которые вы можете снять дома прямо на этих выходных.

Более того, предметы-символы тянут всю остальную композицию за собой. И либо окрашивают своим влиянием остальные предметы, либо способны компенсировать их несоответствие атмосфере.

Например. Если мы снимаем фотографию о писателе, то предметами-символами будут пишущая машинка, черновики, скомканные бумажки. Если мы снимаем фотографию о ведьме, то предметами-символами будут волшебная палочка, котел, склянки с зельями, может быть, даже ведьмовская шляпа. Смотря какая у нас ведьма.

В обоих случаях в кадре могут быть какие-то заметки, бумажки, стикеры, потому что писателю нужно зафиксировать пришедшую в голову идею, а ведьме куда-то записать заклинание.

Но эти бумажки, хоть одинаковы функционально, очень разные стилистически. У писателя это, скорее всего, какие-то стандартные стикеры или тетрадные листы, ничего особенного. У ведьмы это будет пергамент, какие-то древние свитки со странными символами и почерком с завитушками. То есть эти, казалось бы, нейтральные предметы будут стилистически согласованы с предметом-символом. Как прилагательное с существительным.

Именно поэтому, кстати, я всегда ругаюсь на чайные свечи в волшебных картинках, потому что это очевидное рас-согласование, и грамматически это звучит как «грациозная олень» или «красивый чашка». Мы, конечно, поняли, что было сказано, но споткнулись.

Иногда бывает так, что предмет-символ настолько характерный, что утягивает за собой все нейтральные предметы, как черная дыра, и они больше не требуют согласования.