

ФОТОГРАФИЯ: ГЛАВНОЕ

занятие 5

Александр Медведев

строим кадр

КОМПОЗИЦИЯ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

сегодня

как мы
воспринимаем мир?

правила, законы, приёмы

три школы композиции:

- по линейке
- по движению глаз
- внутри ситуации

тонкие вопросы **равновесия**

зачем нужны
абстракции

подача и условия
просмотра

домашнее задание 5

немного про **курсовую**

+ мне нужно
срочно **купить** фотик!

A person wearing a blue suit and a blue bow tie. Instead of a head, they have a large, realistic globe of the Earth. The background is a solid blue color.

ФОТОГРАФИЯ
ГЛАВНОЕ

ДЗ 4 + 1 неделя! добавляем время

может не везде быть доступ к платформе
(личный кабинет) но через телеграм все сделаем

если у вас есть ДЗ сдать а платформа не доступна
— дадим контакт куратора и отправите в личку

если вам не до учебы - конечно поставьте на паузу,
потом доучитесь, и ДЗ потом тоже проверим

**Берегите себя
и физически и морально**

как мы
воспринимаем мир

Задачи для мозга

- Выделение и разделение объектов
- Местоположение объектов в пространстве
- Узнавание и классификация объектов
- Взаимодействие объектов
- Время и прогнозы: как все движется, откуда и куда
- Выводы и реакции

В сухом остатке:

Сцена в 3D

Порядок прочтения

Прогнозы и допуски

Ощущения и настроение

правила композиции

“правила композиции”

законы → правила → приёмы

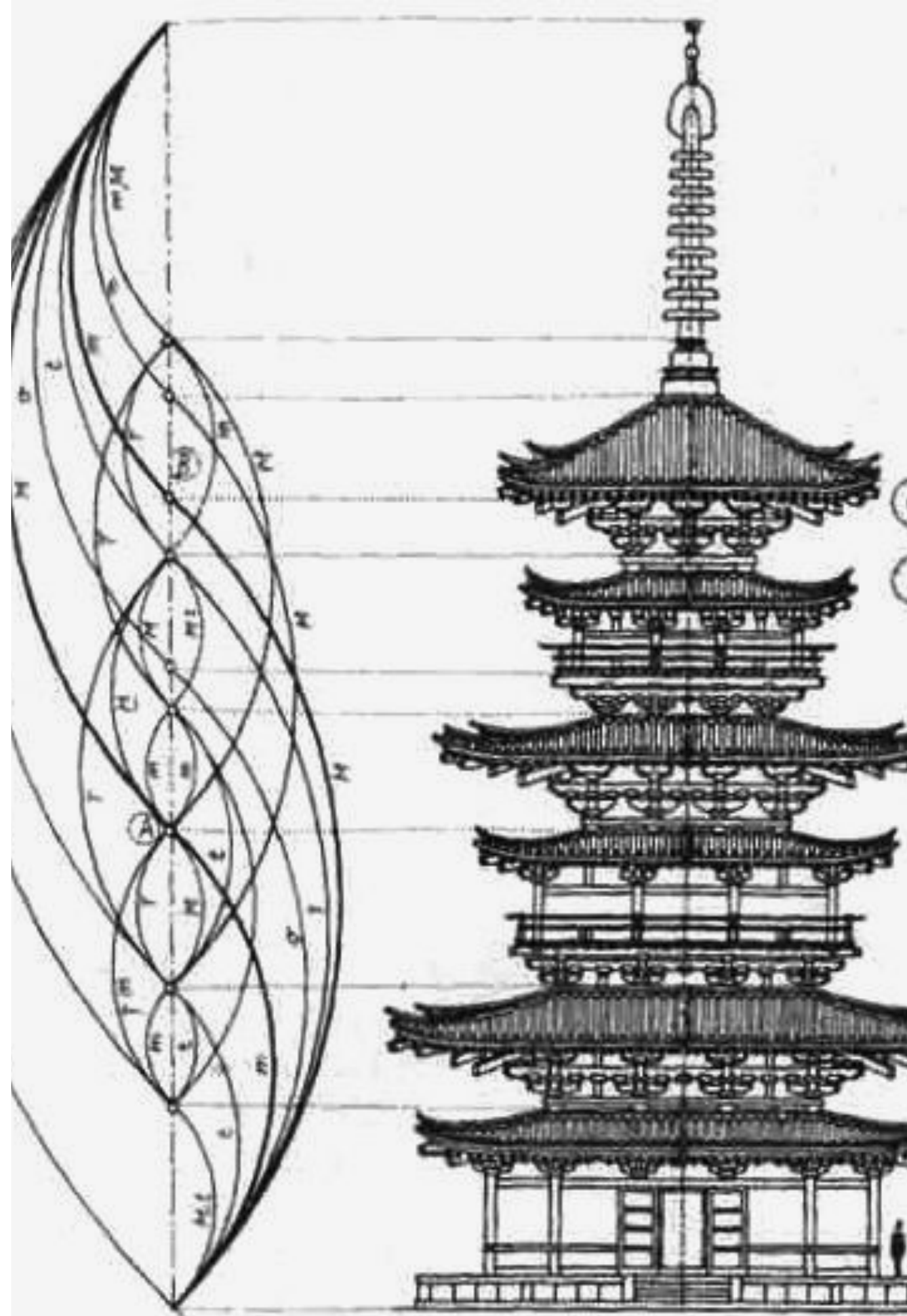
Есть удачные нарушения
любого “правила”

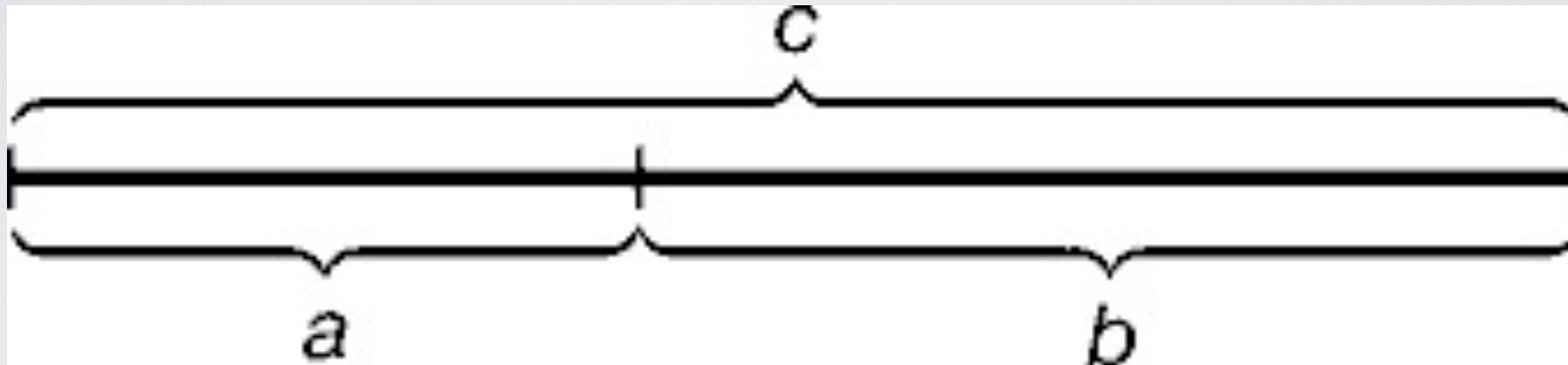
Есть плохие примеры
выполнения кучи “правил”

Поэтому “правила”
неверный термин

КОМПОЗИЦИЯ ПО ЛИНЕЙКЕ

*“Золотое сечение -
переоцененная фигня”*

Александр Медведев

История из 1990 года про
ОДНОГО МАЛЬЧИКА

Числа Фибоначчи

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, ...

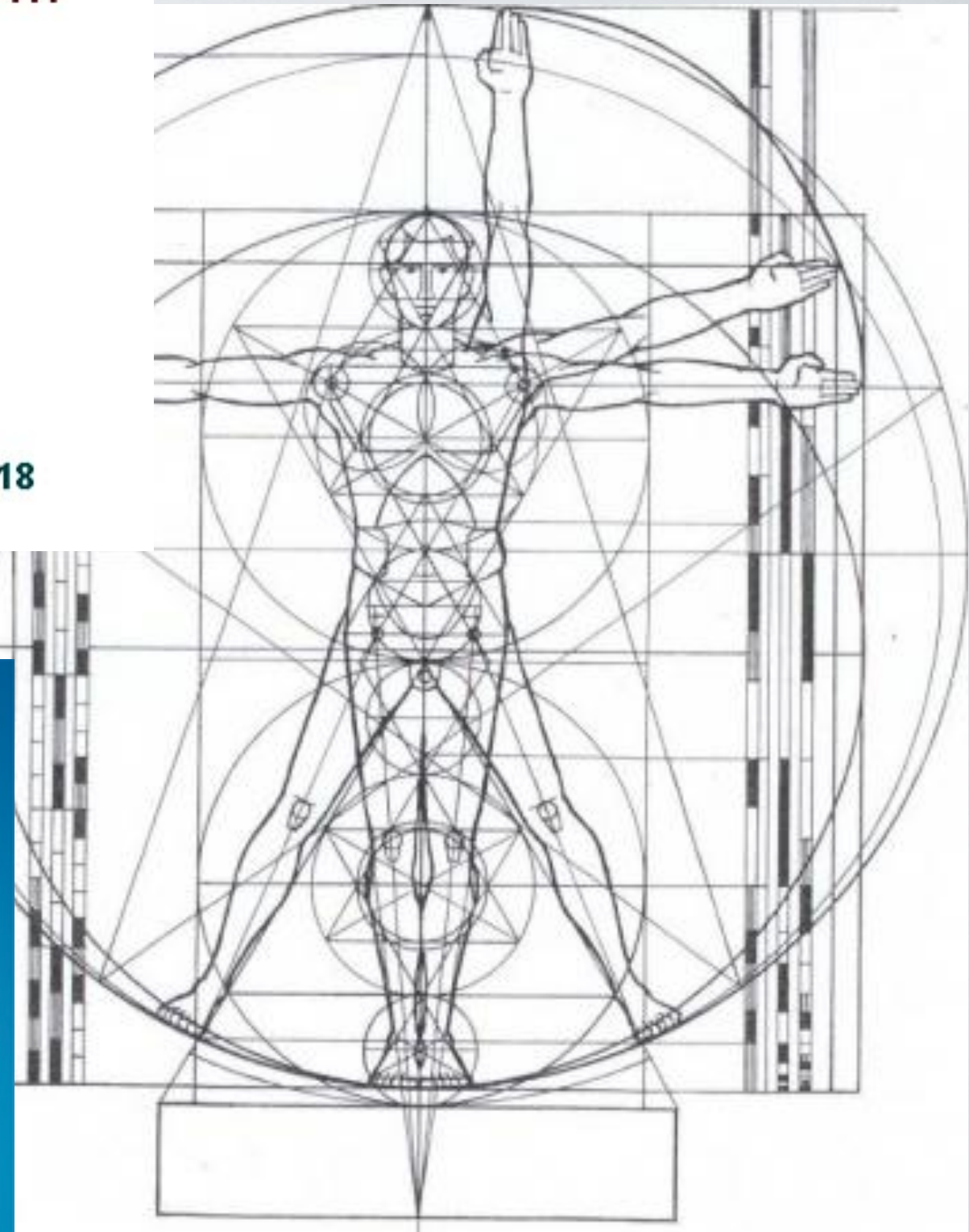
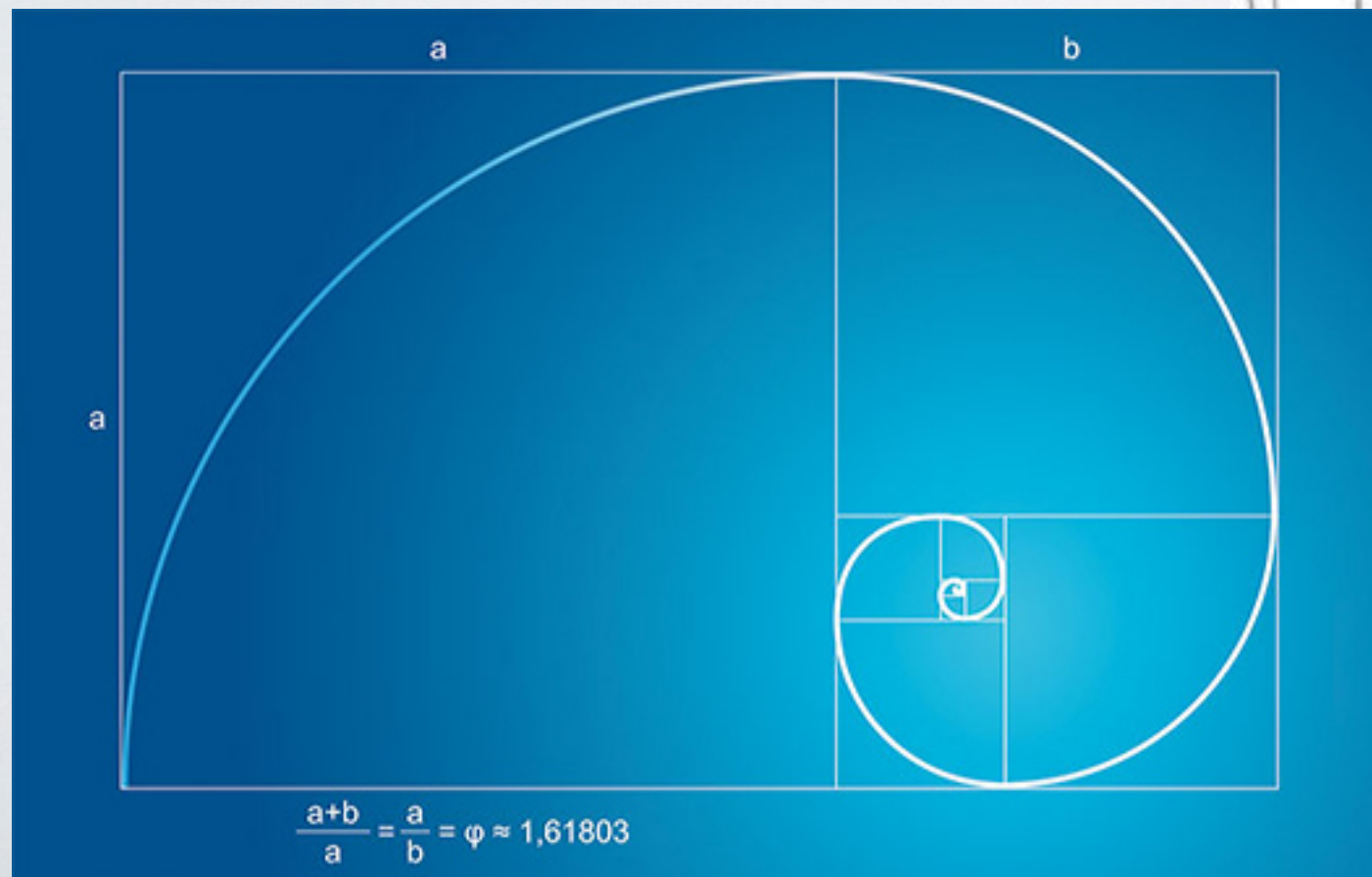
Формула для расчета чисел Фибоначчи

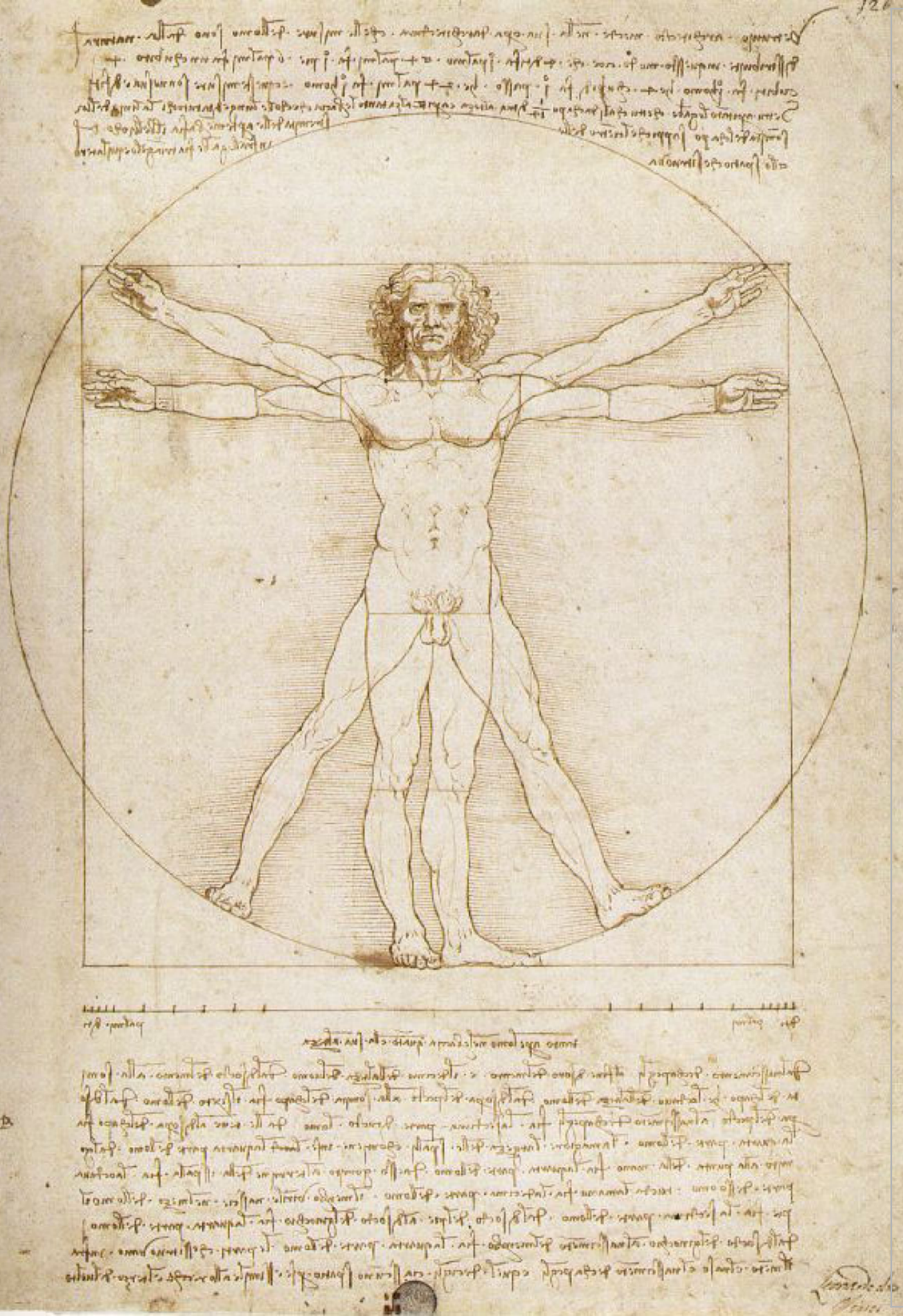
$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F_n = F(n-1) + F(n-2), \quad n \geq 2$$

Золотое сечение (ϕ) и числа Фибоначчи

$$\phi = (\sqrt{5} + 1)/2 \approx 1,618...$$

$$8/8 = 1,6 \quad 13/8 = 1,625 \quad 21/13 = 1,615 \quad ... \quad 1597/987 = 1,618$$

В сопроводительных записях Леонардо да Винчи указал, что рисунок был создан для изучения пропорций (мужского) человеческого тела, как оно описано в трактатах античного римского архитектора Витрувия (Vitruvius), который написал следующее о человеческом теле:

"Природа распорядилась в строении человеческого тела следующими пропорциями:

длина четырёх пальцев равна длине ладони,

четыре ладони равны стопе,

шесть ладоней составляют один локоть,

четыре локтя - рост человека.

Четыре локтя равны шагу, а двадцать четыре ладони равны росту человека.

Если вы расставите ноги так, чтобы расстояние между ними равнялось $\frac{1}{14}$ человеческого роста, и поднимите руки таким образом, чтобы средние пальцы оказались на уровне макушки, то центральной точкой тела, равноудаленной от всех конечностей, будет ваш пупок.

Пространство между расставленными ногами и полом образует равносторонний треугольник.

Длина вытянутых рук будет равна росту.

Расстояние от корней волос до кончика подбородка равно одной десятой человеческого роста.

Расстояние от верхней части груди до макушки составляет $\frac{1}{6}$ роста.

Расстояние же от верхней части груди до корней волос - $\frac{1}{7}$.

Расстояние от сосков до макушки составляет ровно четверть роста.

Наибольшая ширина плеч - восьмая часть роста.

Расстояние от локтя до кончиков пальцев - $\frac{1}{5}$ роста, от локтя до подмышечной ямки - $\frac{1}{8}$.

Длина всей руки - это $\frac{1}{10}$ роста.

Начало гениталий находится как раз посередине тела.

Стопа - $\frac{1}{7}$ часть роста.

Расстояние от мыска ноги до коленной чашечки равно четверти роста, а расстояние от коленной чашечки до начала гениталий также равно четверти роста.

Расстояние от кончика подбородка до носа и от корней волос до бровей будет одинаково и, подобно длине уха, равно $\frac{1}{3}$ лица."

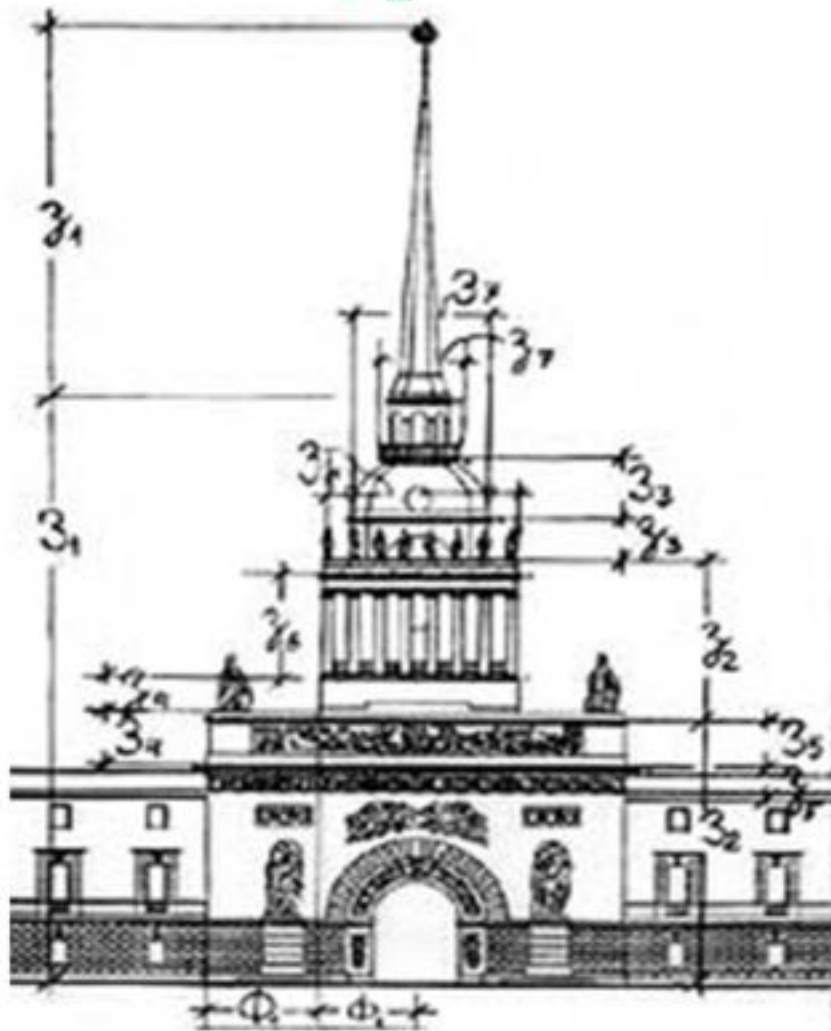
ВОСПРИЯТИЕ ПРОПОРЦИЙ

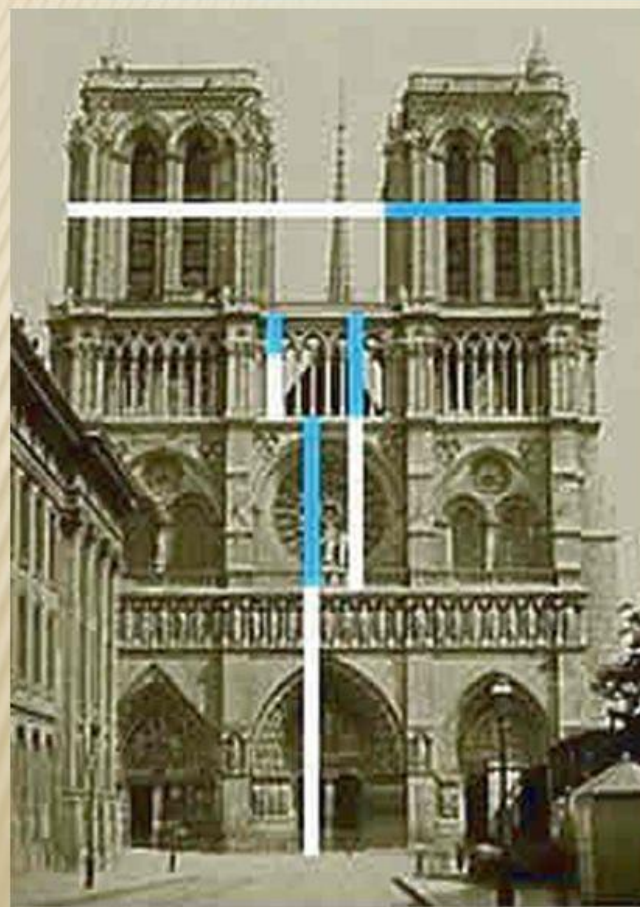
ВОСПРИЯТИЕ ПРОПОРЦИЙ

Примеры золотого сечения в архитектуре России.

Нотр -Дам де Пари

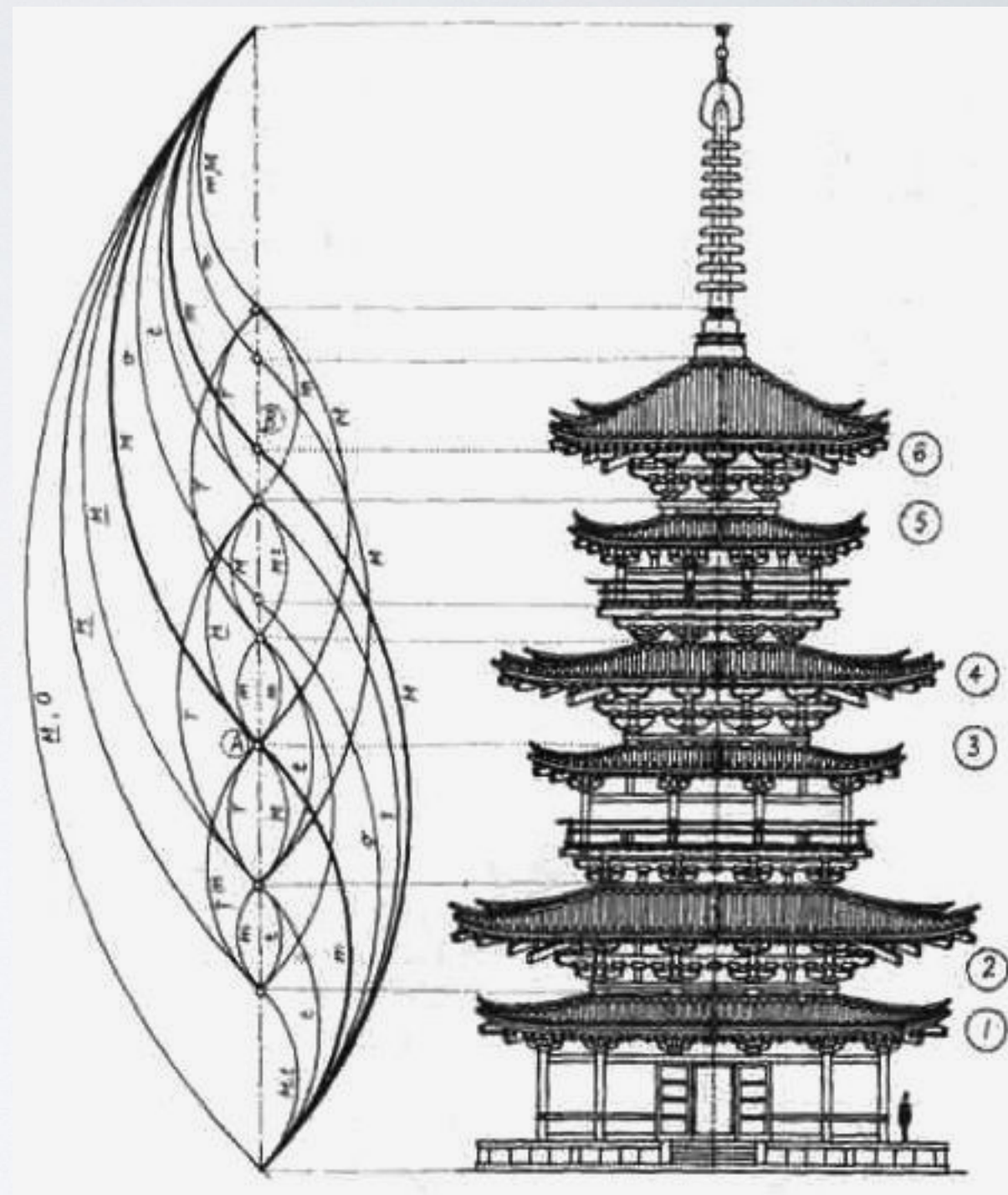
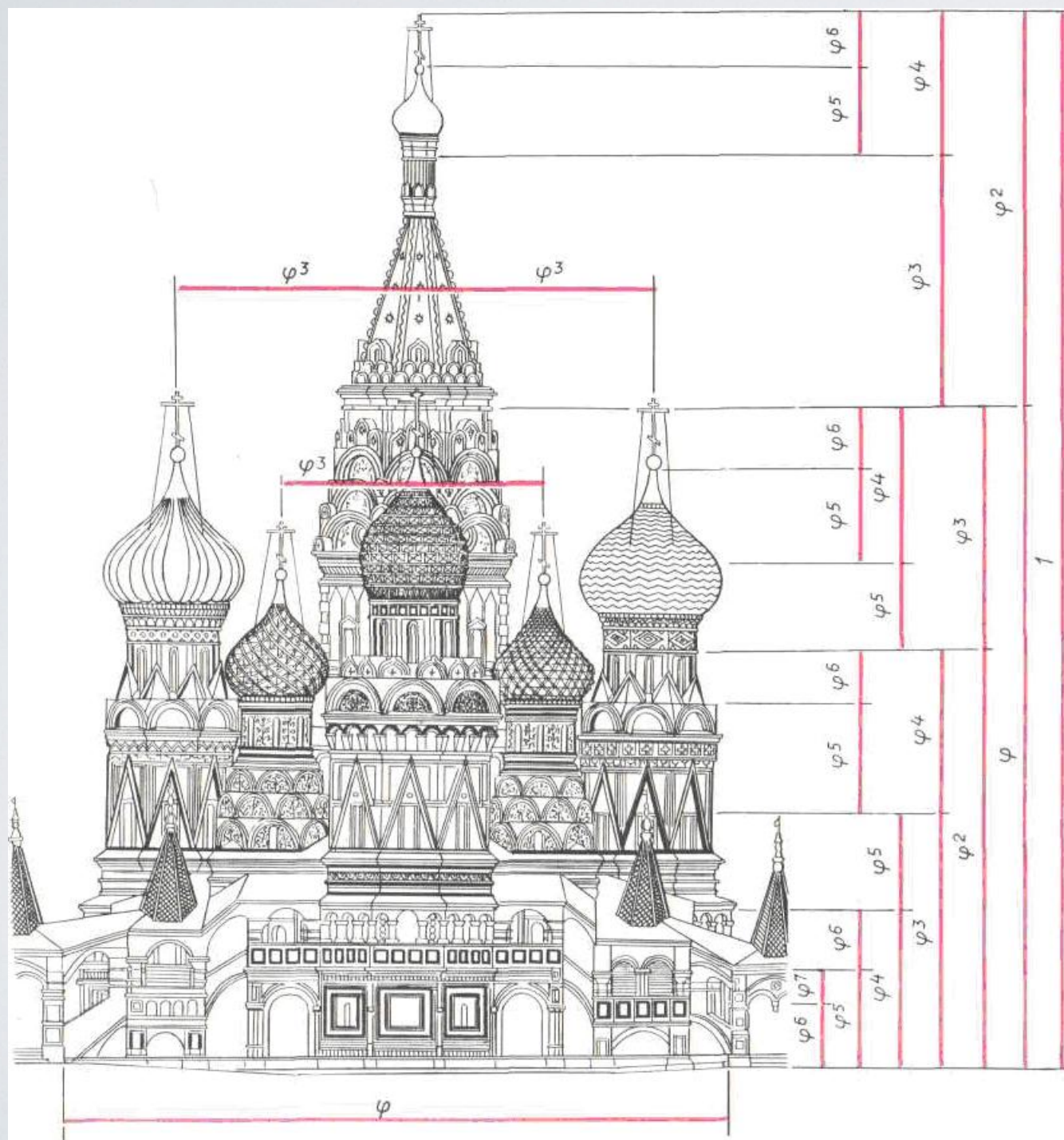

*Но чем внимательней, твердыня Нотр-Дам,
Я изучал твои чудовищные ребра,
Тем чаще думал я: « Из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам....»*

О.Мандельштам

Золотое сечение видно и во Франции, в Париже, соборе Нотр -Дам де Пари. Это самый величественный и самый популярный собор, памятник ранней готики.

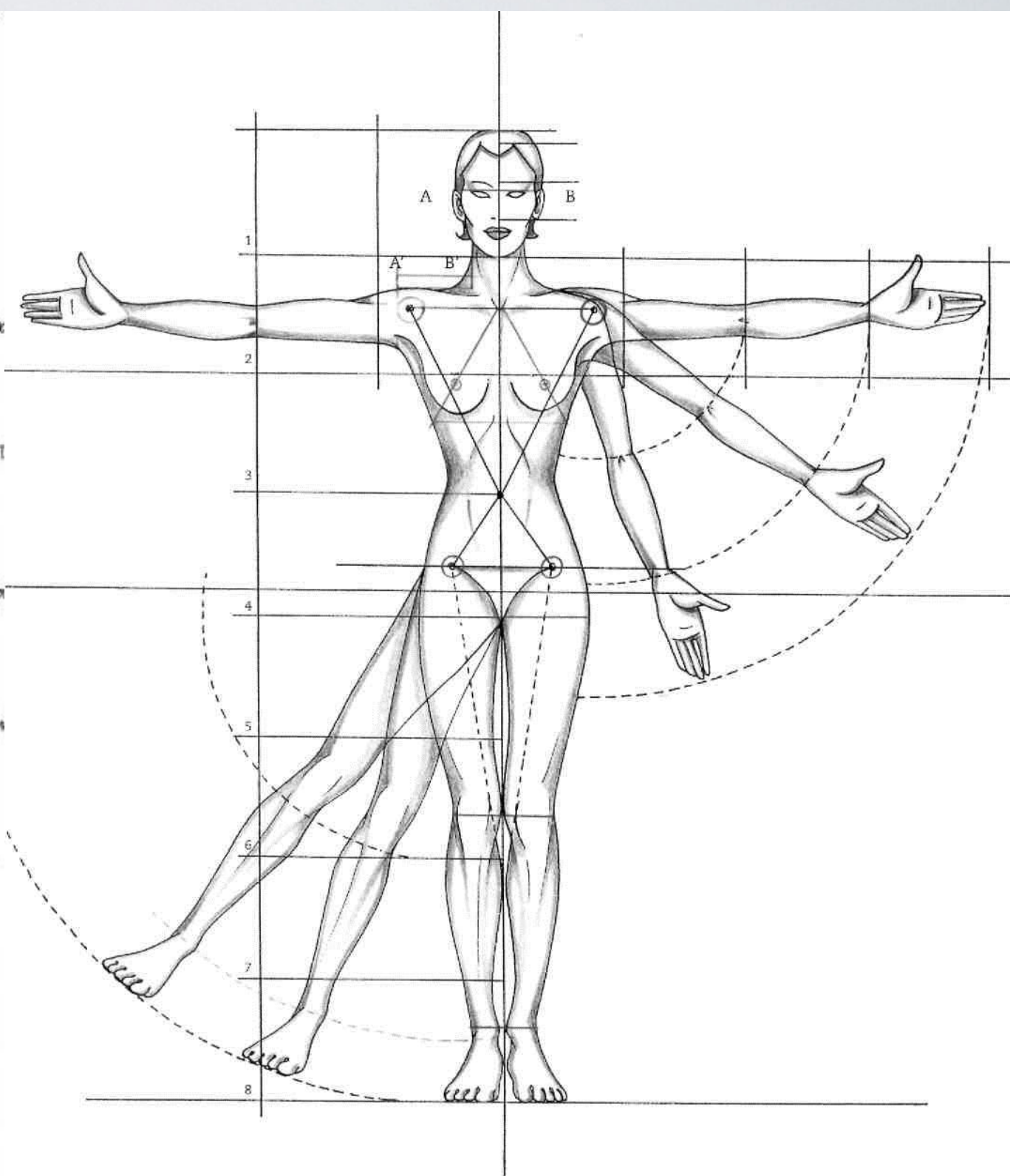
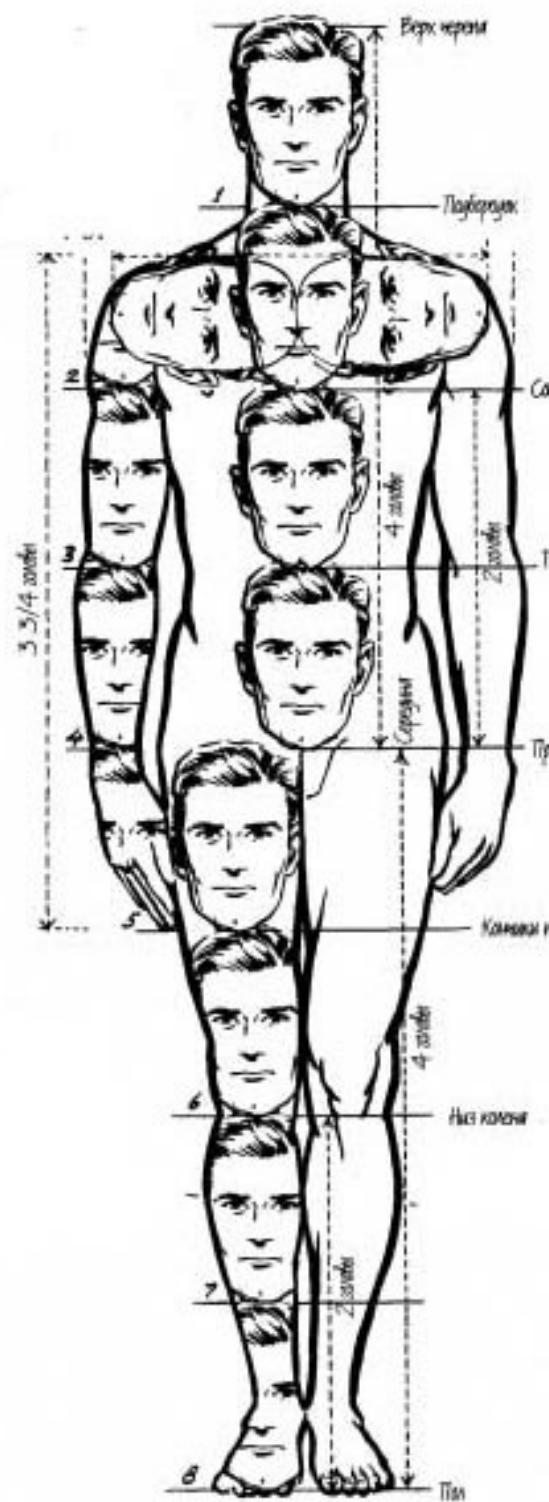
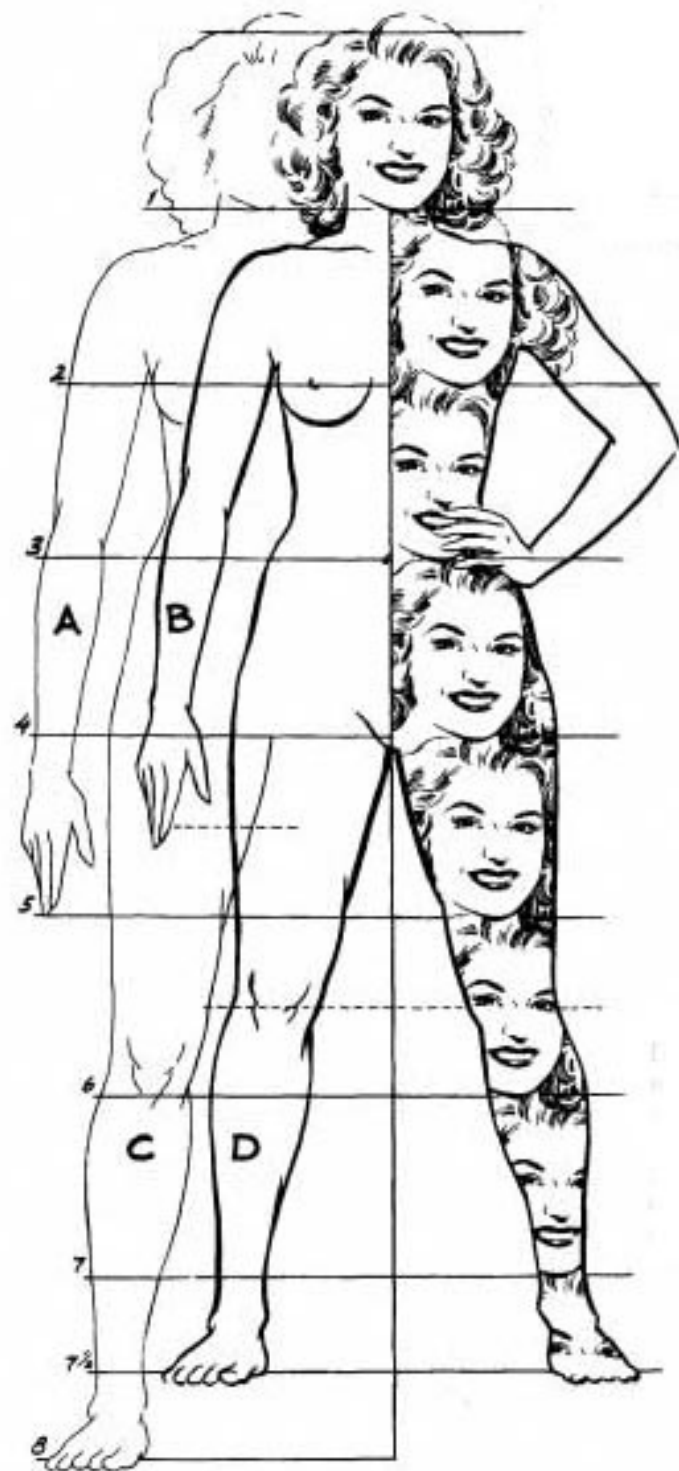
ОДНАКО:

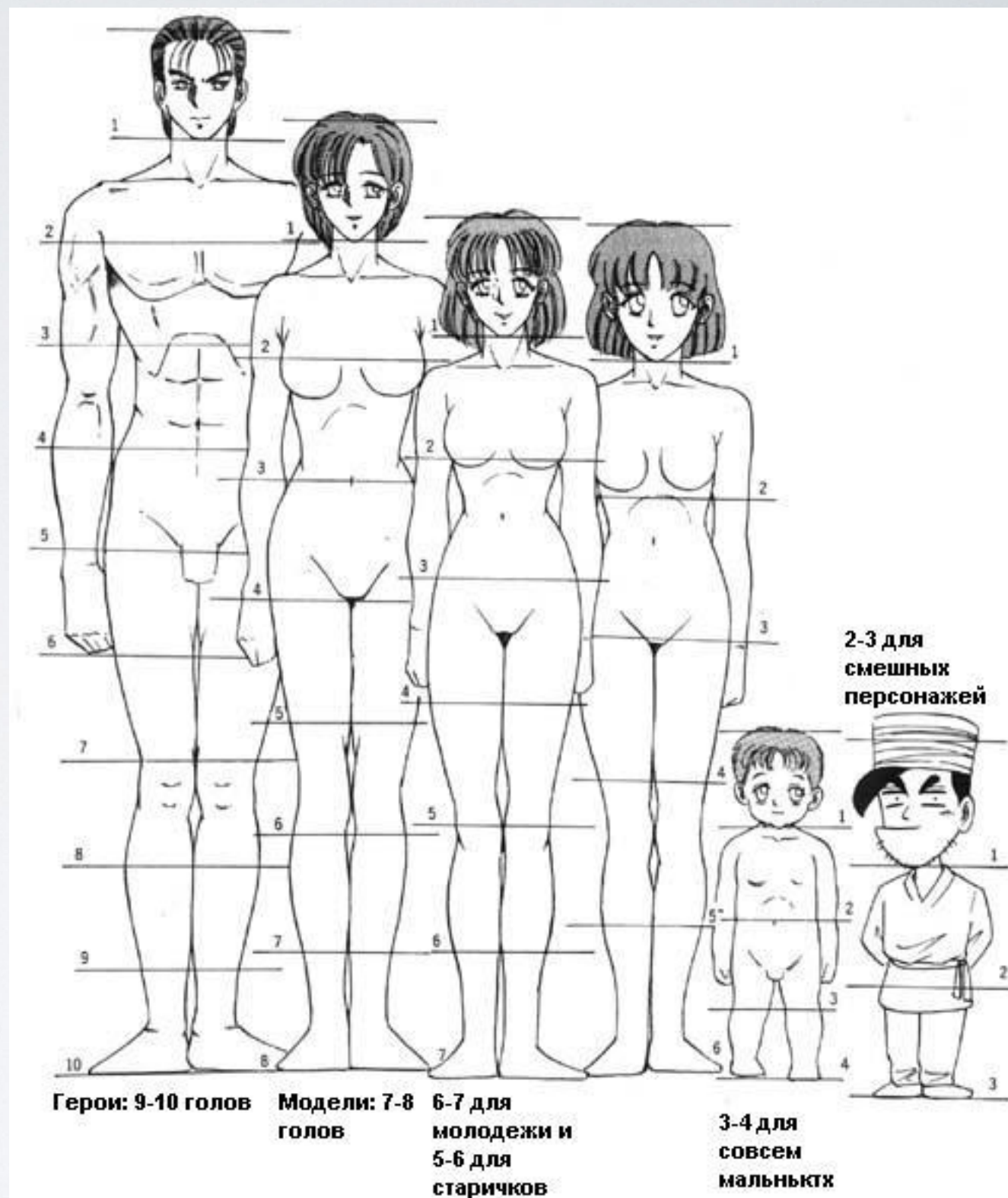
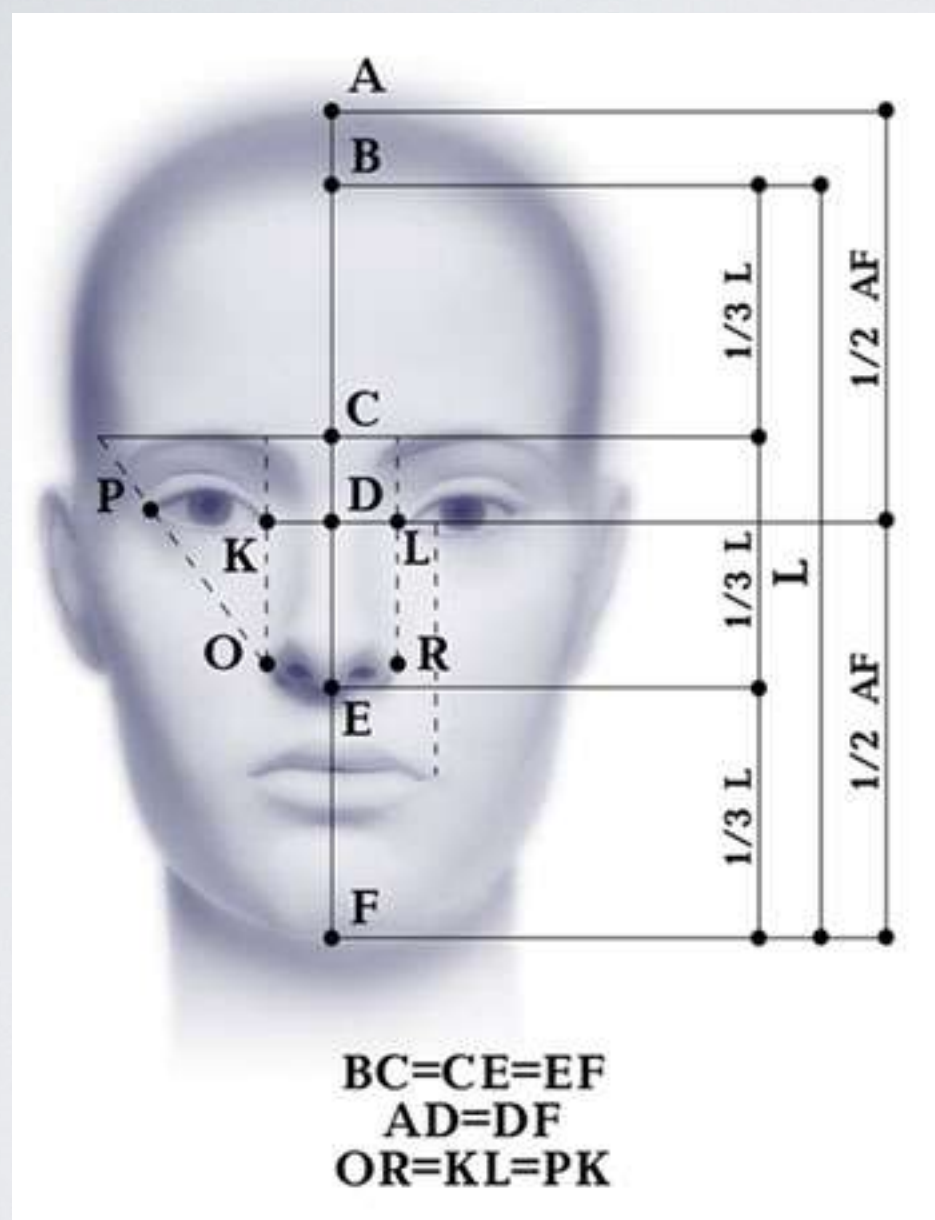

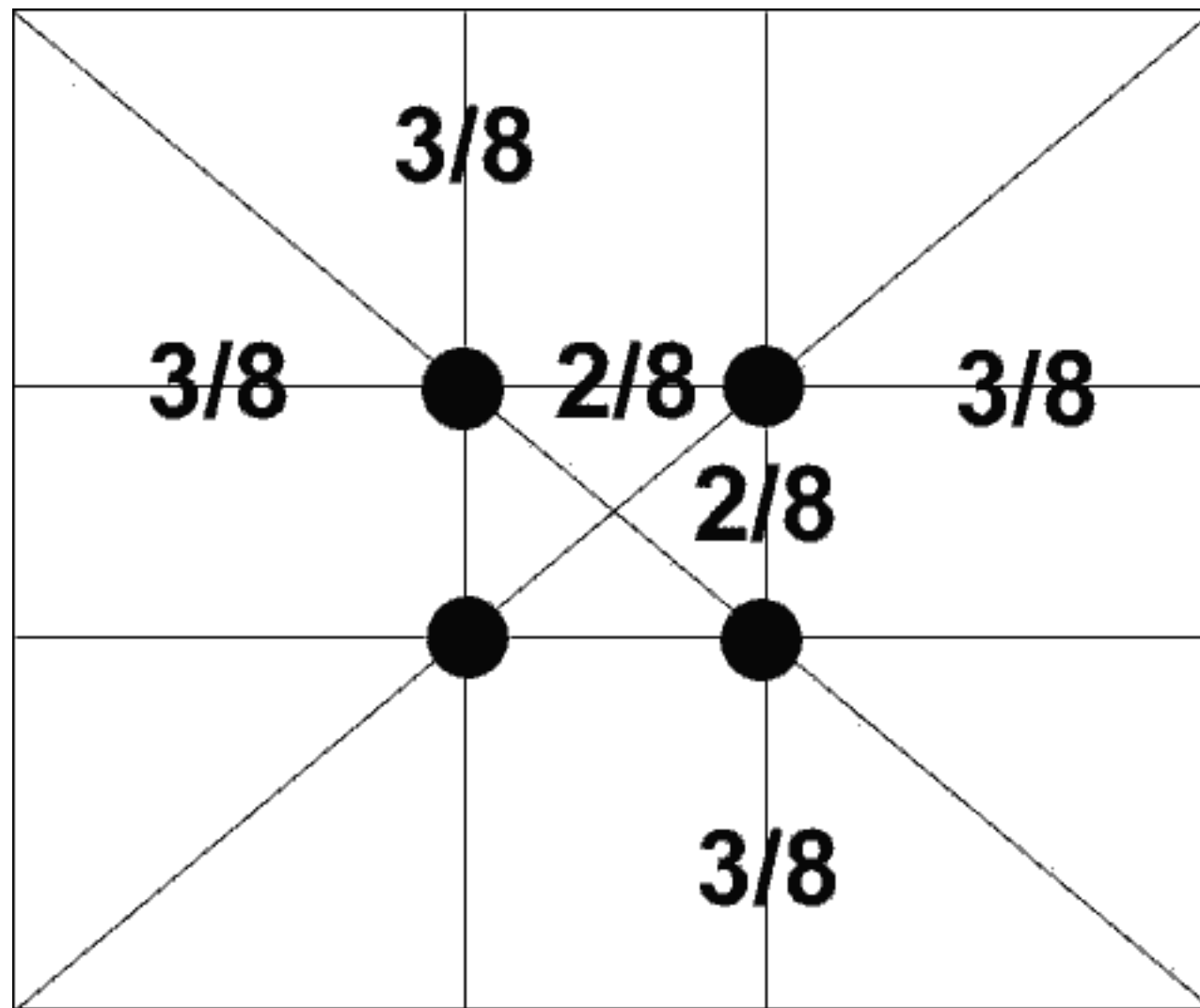
ЧЕЛОВЕК:

множество художников предпочитали использовать эту

ка с соотношением длины

совсем тупо 🙄

итак:

~~законы~~
~~правила~~
приемы

они могут сработать,
но для этого надо удачно их исполнить!

создавайте условия,
чтобы они сработали

исполняйте приемы на уровне!

И все-таки

Школа 1

КОМПОЗИЦИЯ ПО ЛИНЕЙКЕ

или

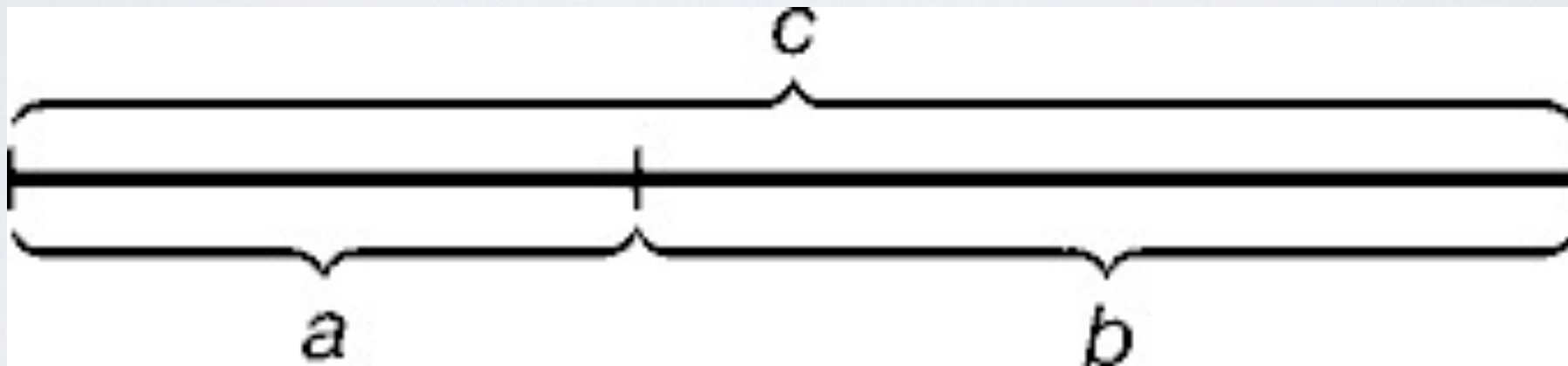
“Геометрическая композиция”

геометрическая КОМПОЗИЦИЯ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ **ПРИЕМЫ**

- Сечения
- Перспектива (схождение, тон, размер)
- Ритмы, рифмы, акценты
- Текстуры и цвета (не совсем геометрия, но...)
- Равновесие и неравновесие, динамика
- Формат кадра, наклон / ракурс / точка съемки

СЕЧЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

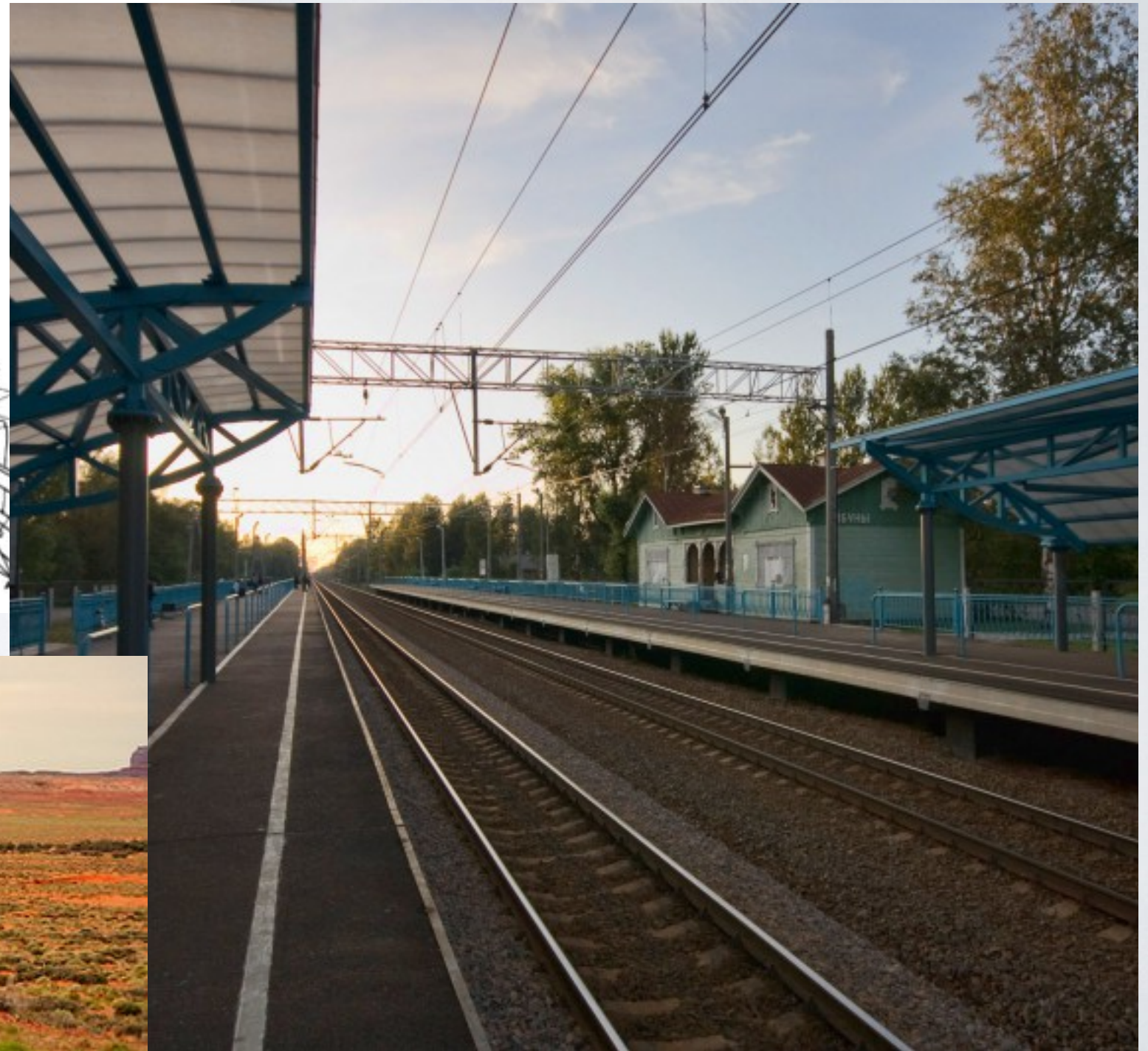
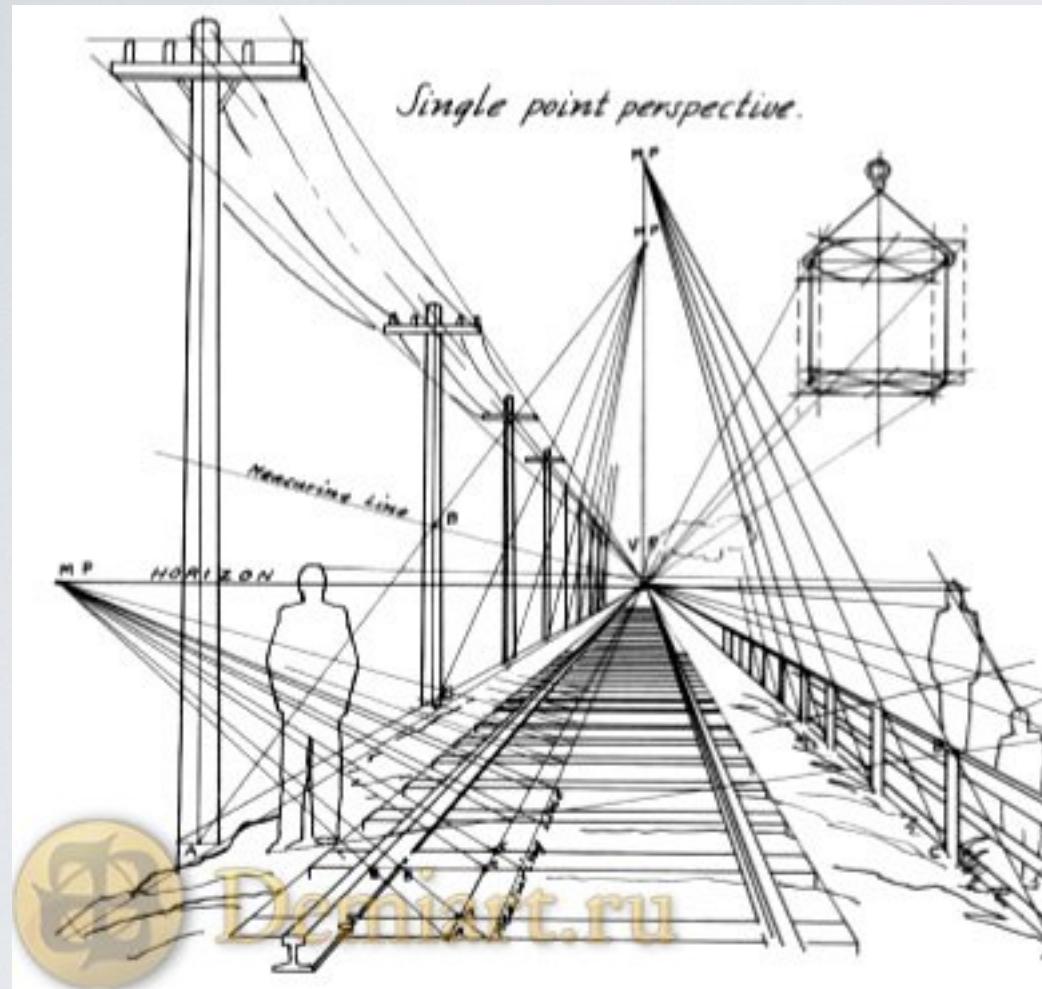

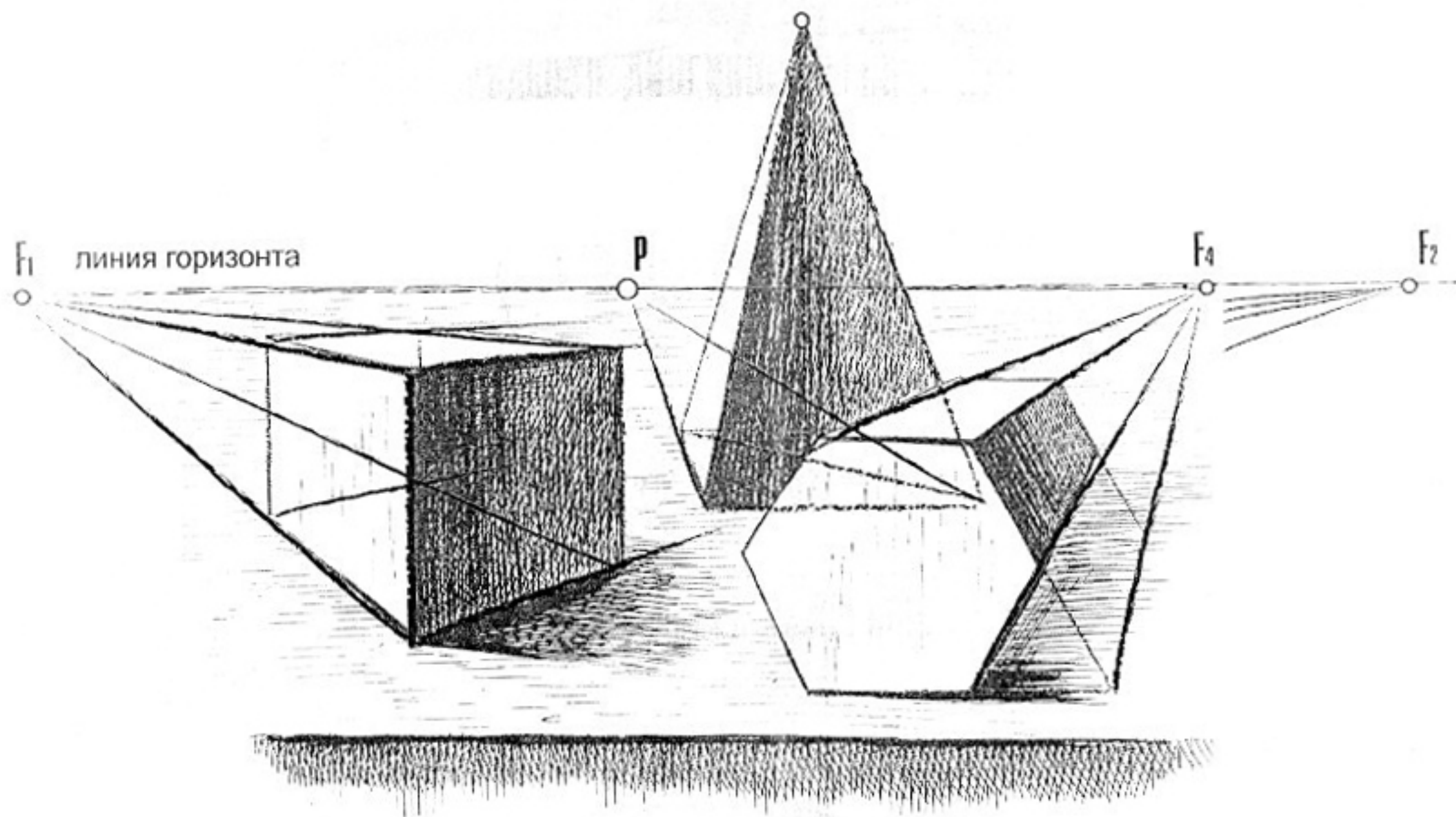
“ТРИ ПЛАНА”

ПЕРЕДНИЙ ПЛАН
СРЕДНИЙ ПЛАН ИЛИ ОБЪЕКТ
ЗАДНИЙ ПЛАН

ПЕРСПЕКТИВА ПО СХОЖДЕНИЮ

ТОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

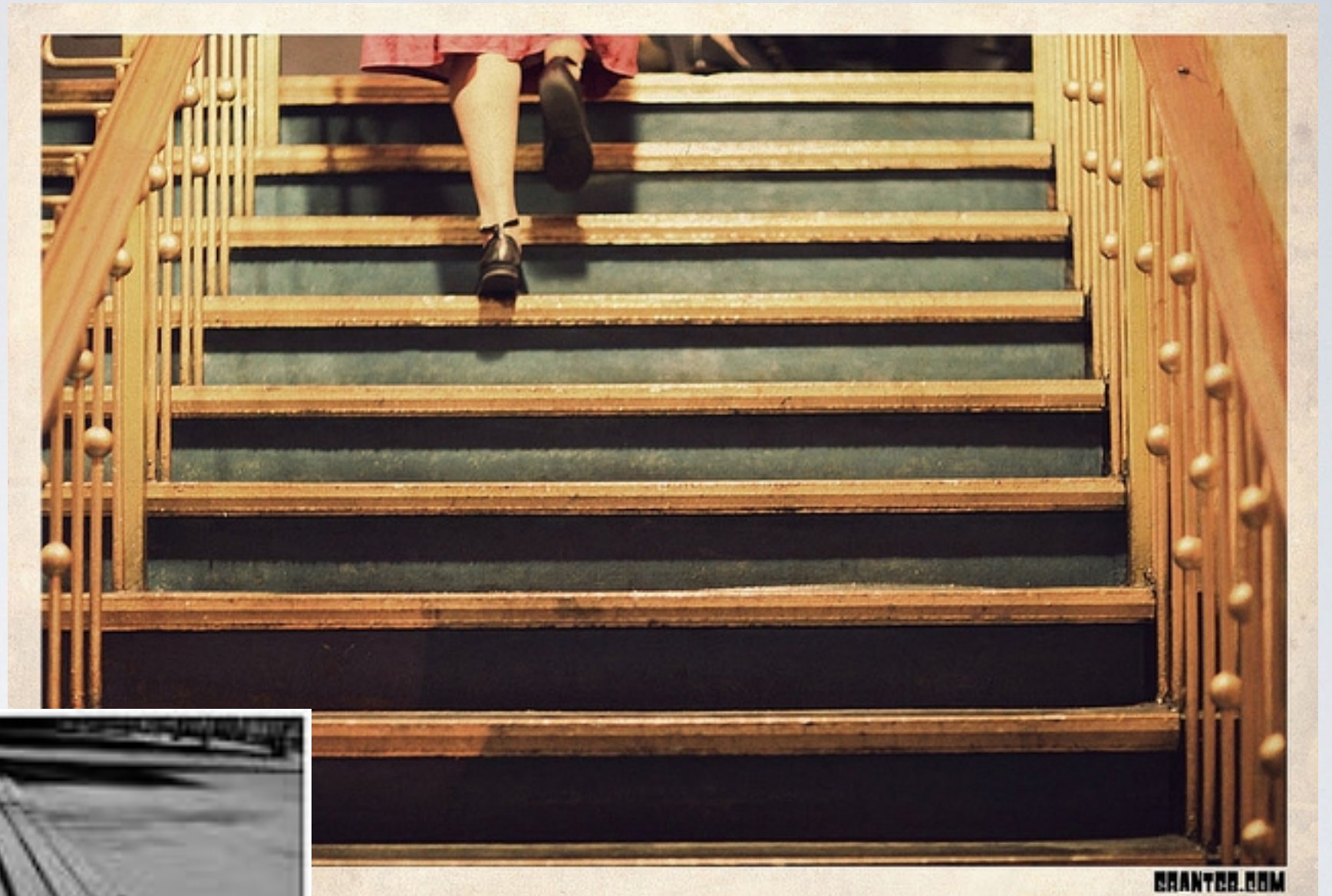
И ВСЕ ВМЕСТЕ:

РИТМЫ И АКЦЕНТЫ

РИТМЫ

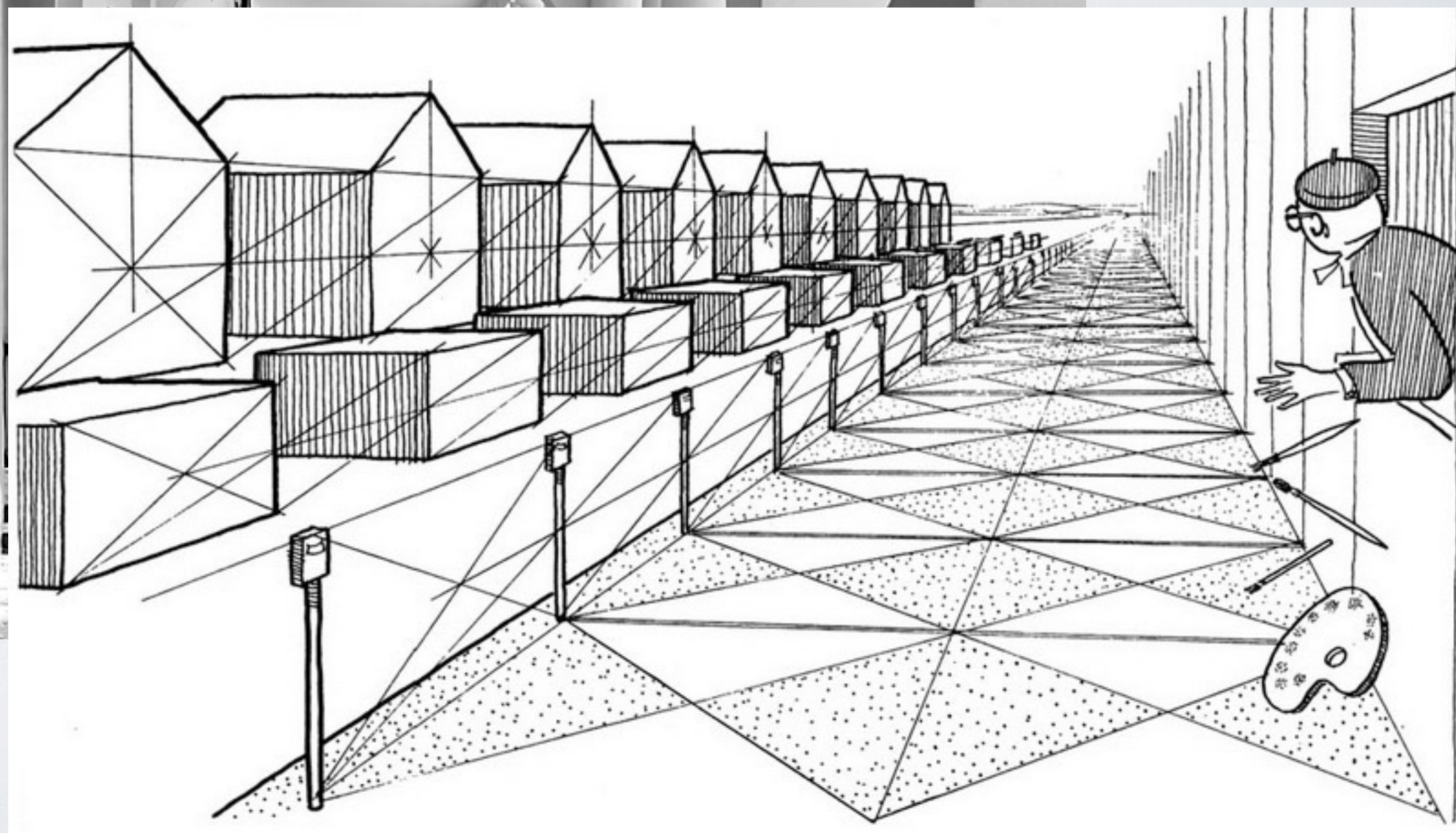
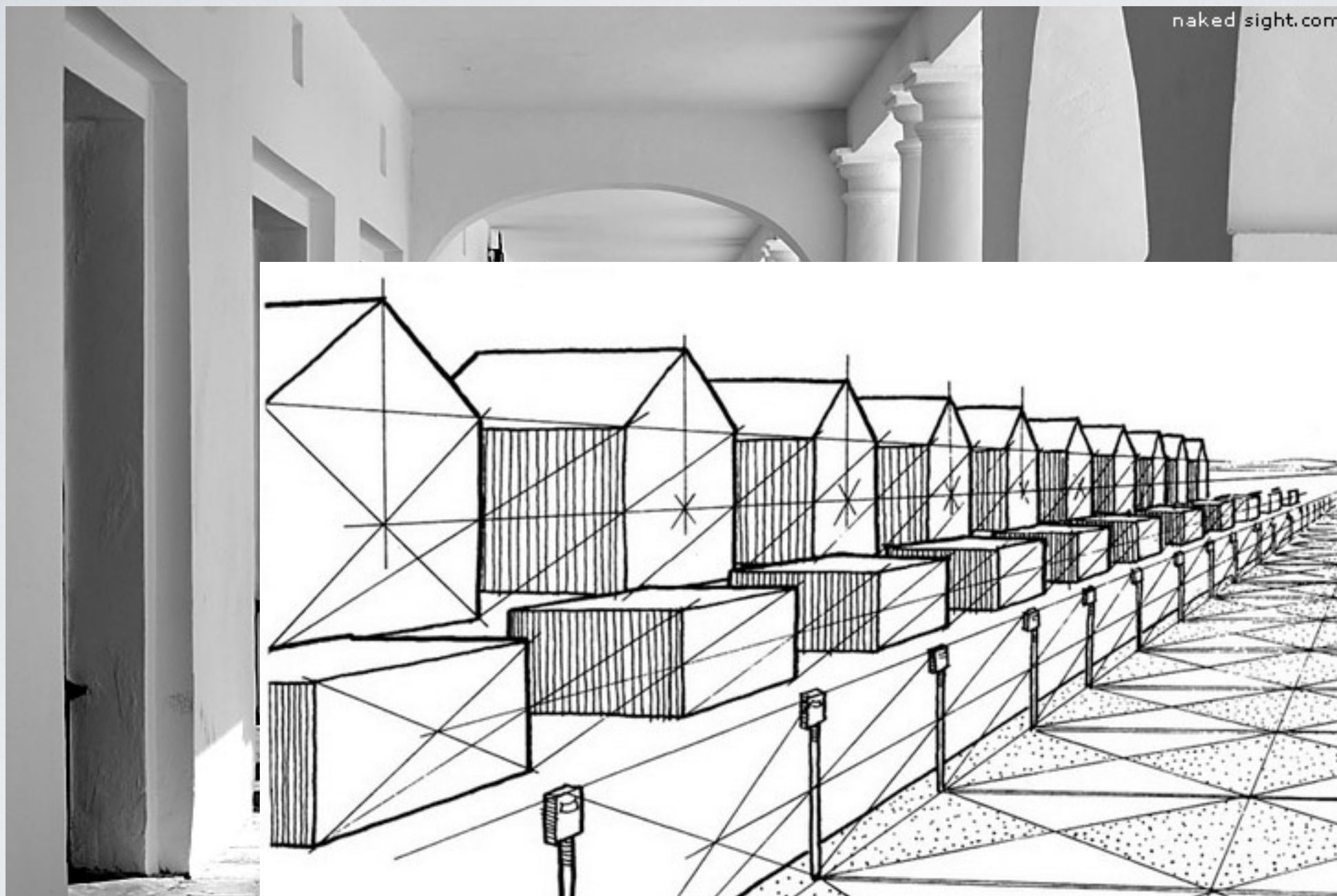
РИТМЫ (СЛОЖНЫЕ)

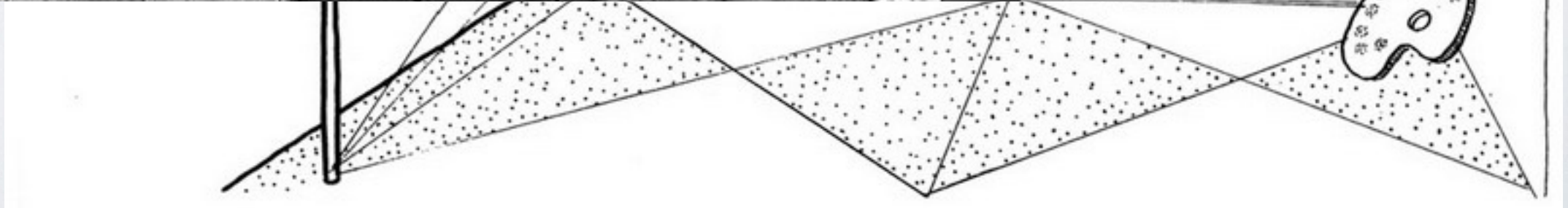
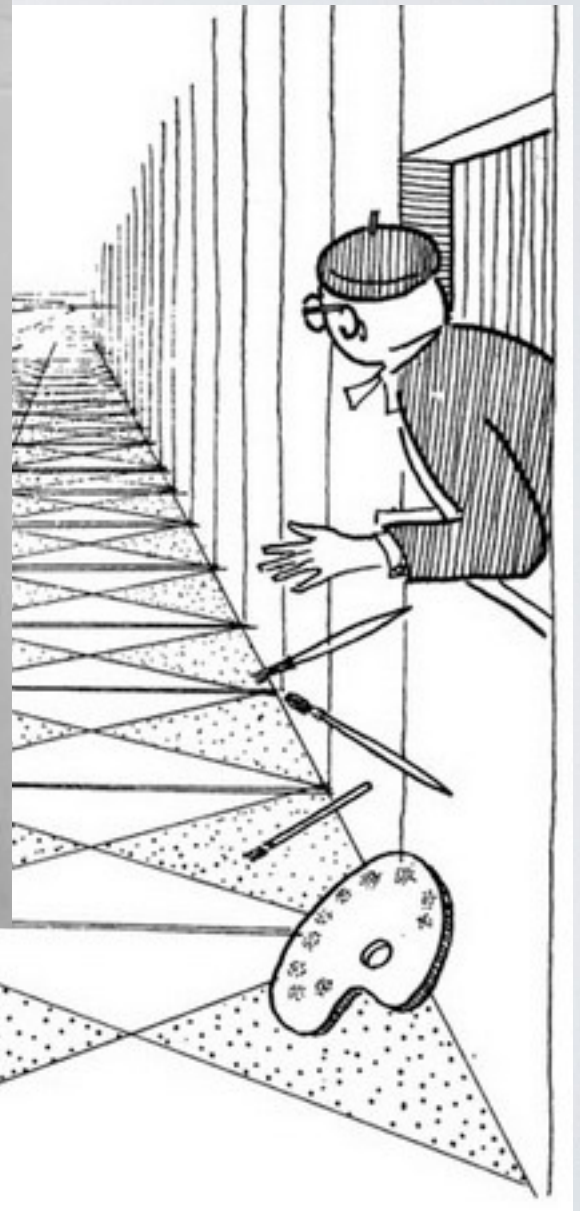
РИТМ + АКЦЕНТ

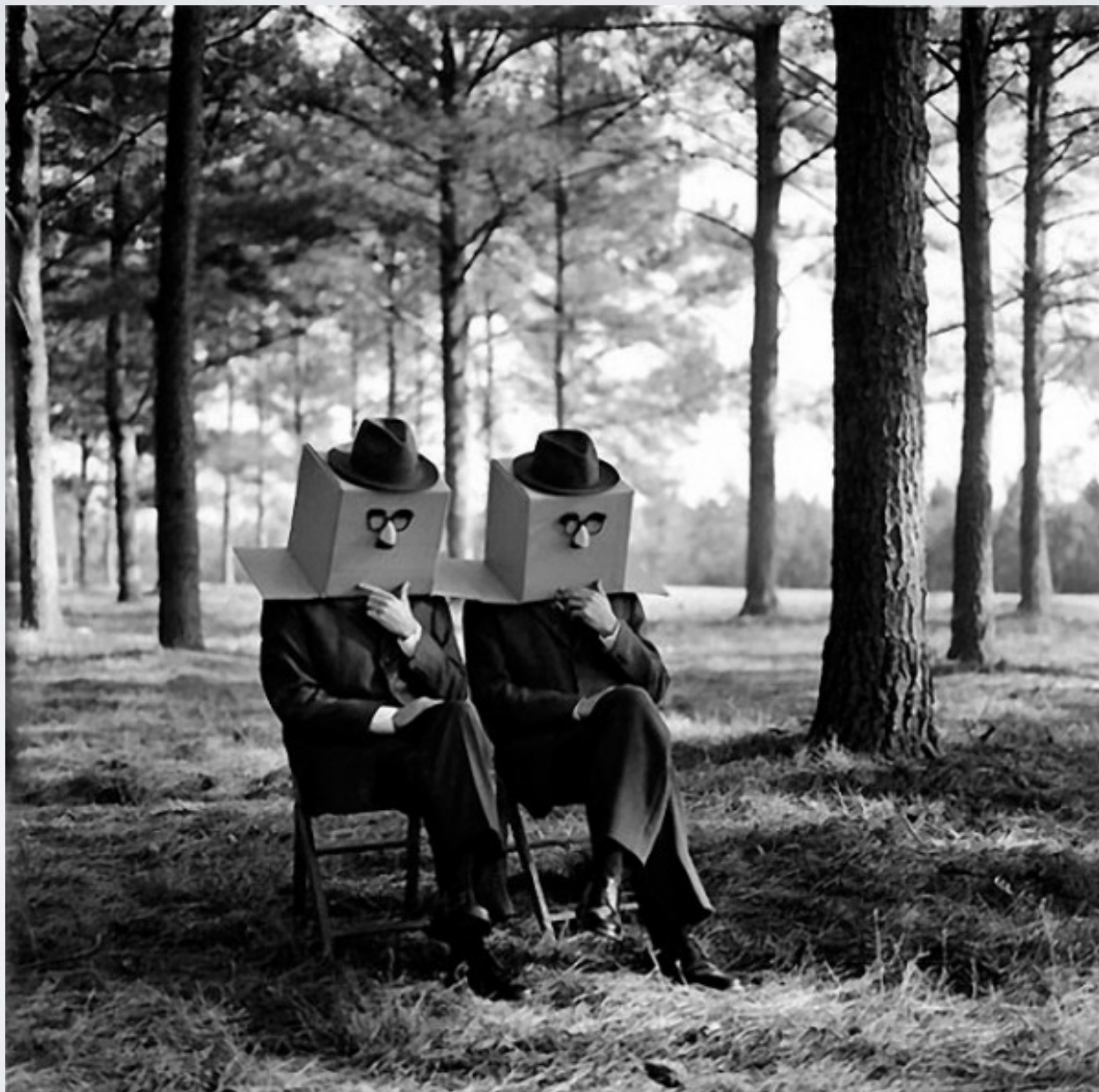
РИТМ И ПЕРСПЕКТИВА

РИТМ И ПЕРСПЕКТИВА

МИНИМАЛЬНЫЙ РИТМ

РИФМА

БОЛЕЕ **ЖИЗНЕННЫЕ**
ПРИМЕРЫ:

АКЦЕНТЫ И ВЫДЕЛЕНИЕ

- **Размер** (больше лучше, но не всегда 🤔)
- **Яркость** и **Контраст**
- **Цвет**
- **Форма**
- **Текстура**

ТЕКСТУРА И ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

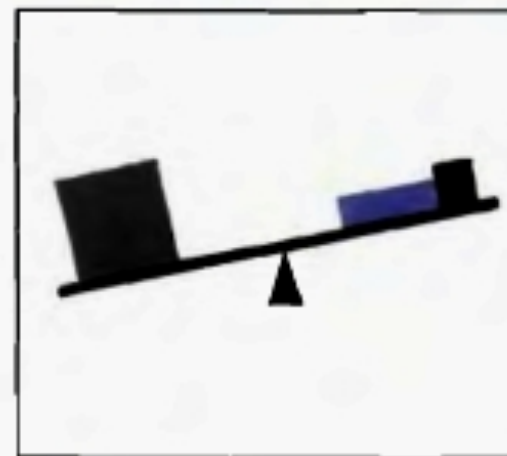
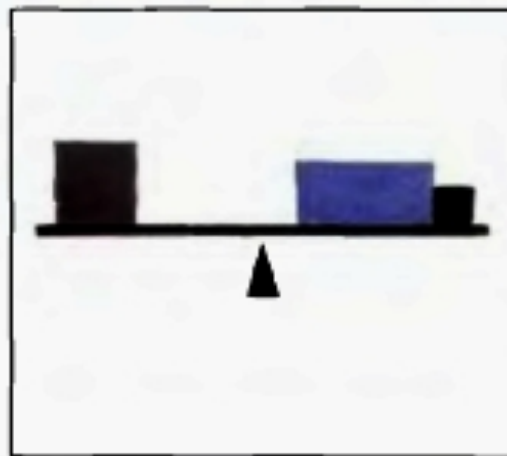

РАВНОВЕСИЕ И НЕ-

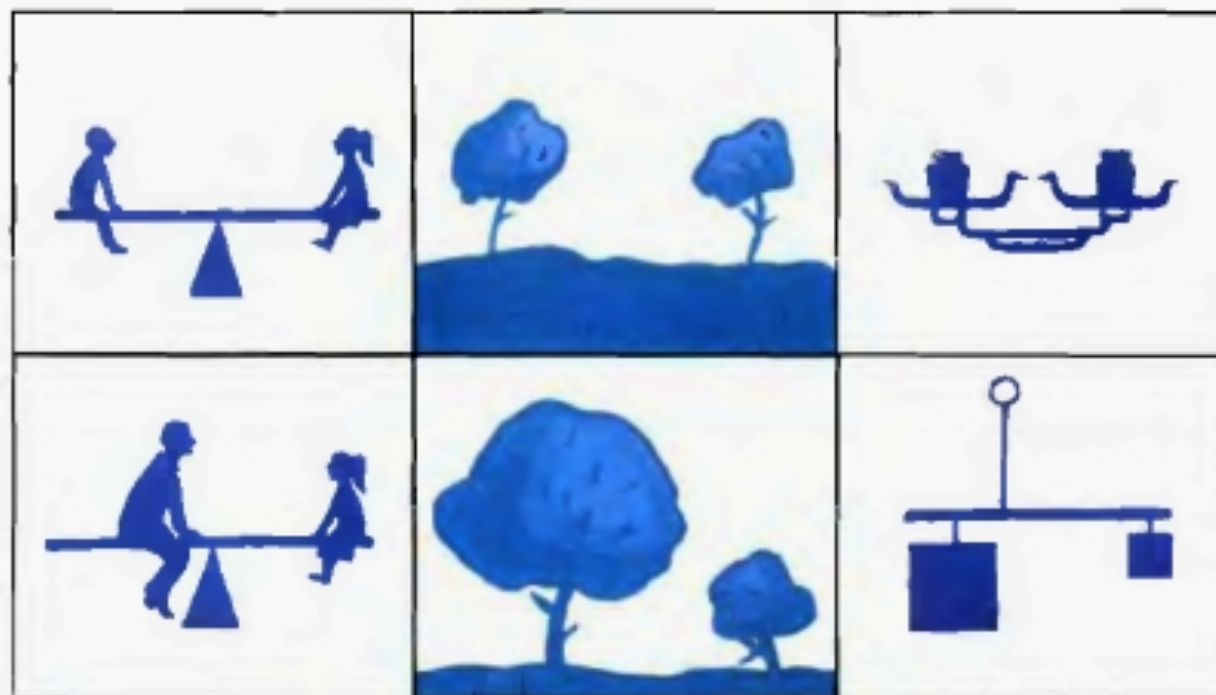
69

70

69. Уравновешенная композиция

70. Неуравновешенная композиция

71. Схема равновесия в композиции

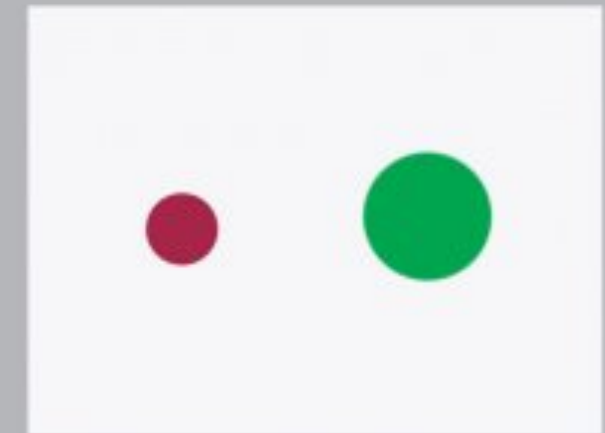
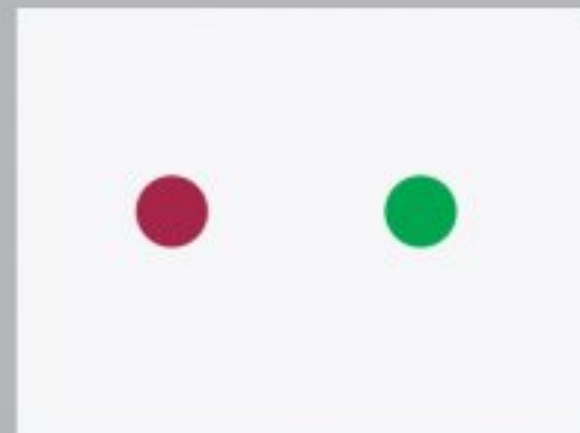
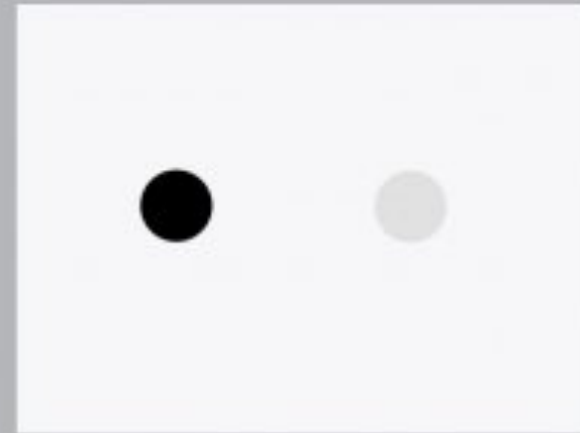
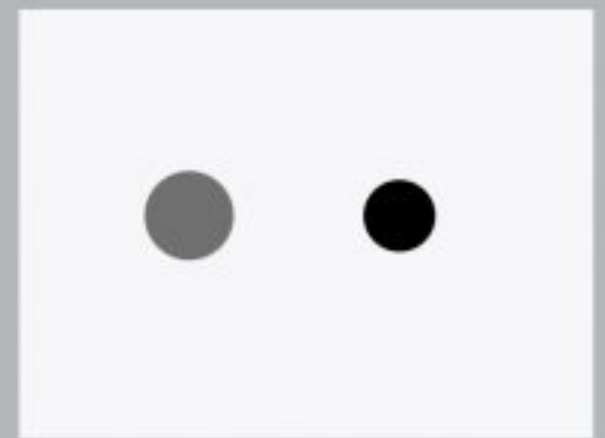
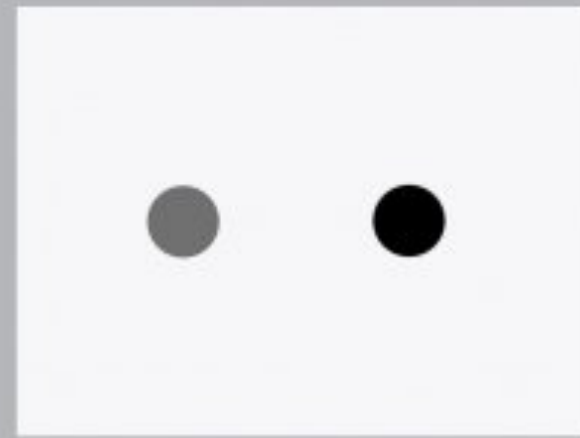

71

СУТЬ РАВНОВЕСИЯ

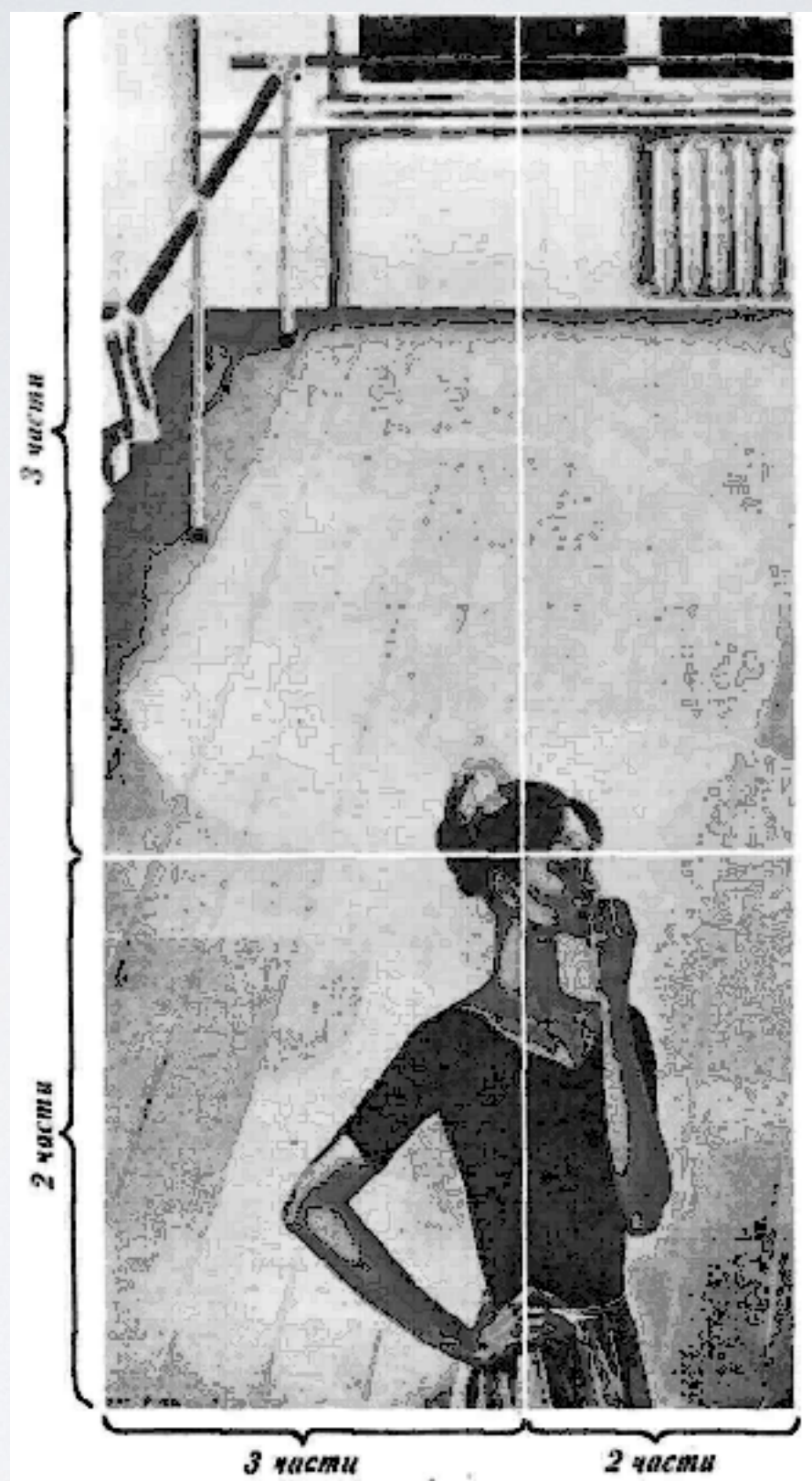
- По размеру
- По яркости и цвету
- По удалению от центра

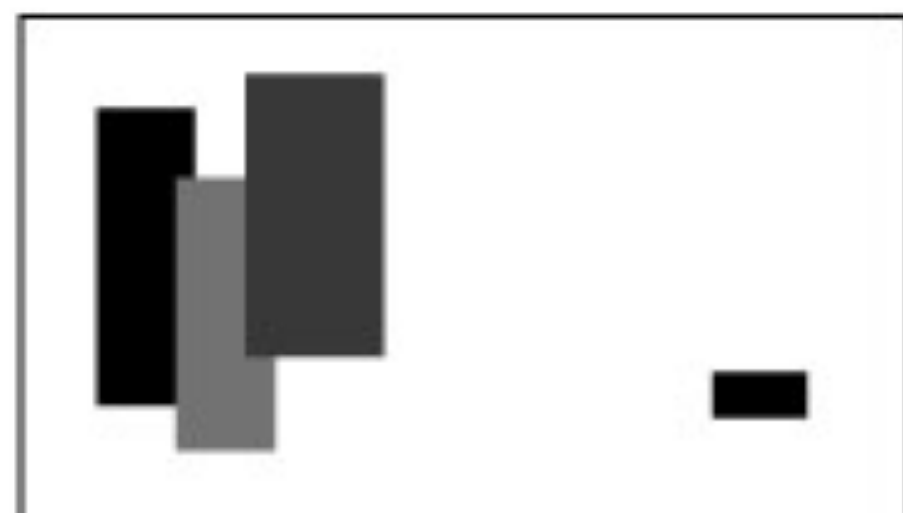
РАВНОВЕСИЕ ПО РАЗМЕРУ И ЦВЕТУ

РАВНОВЕСИЕ ПО УДАЛЕНИЮ

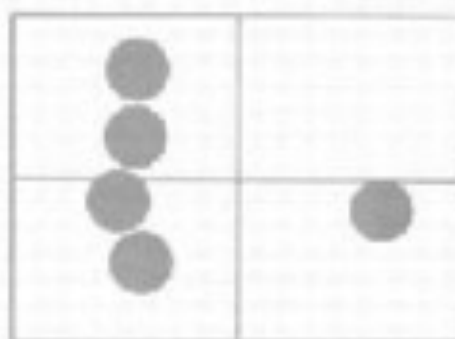
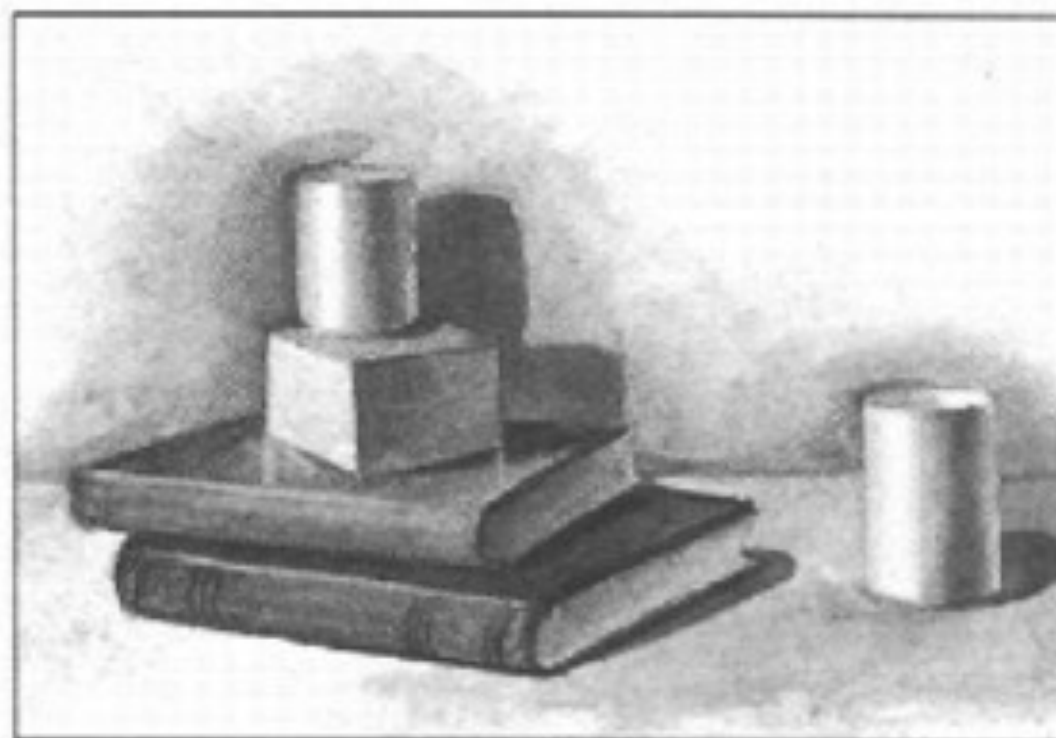
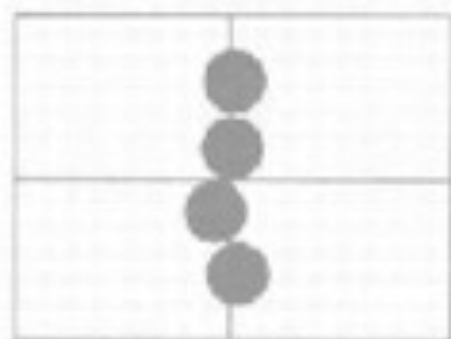
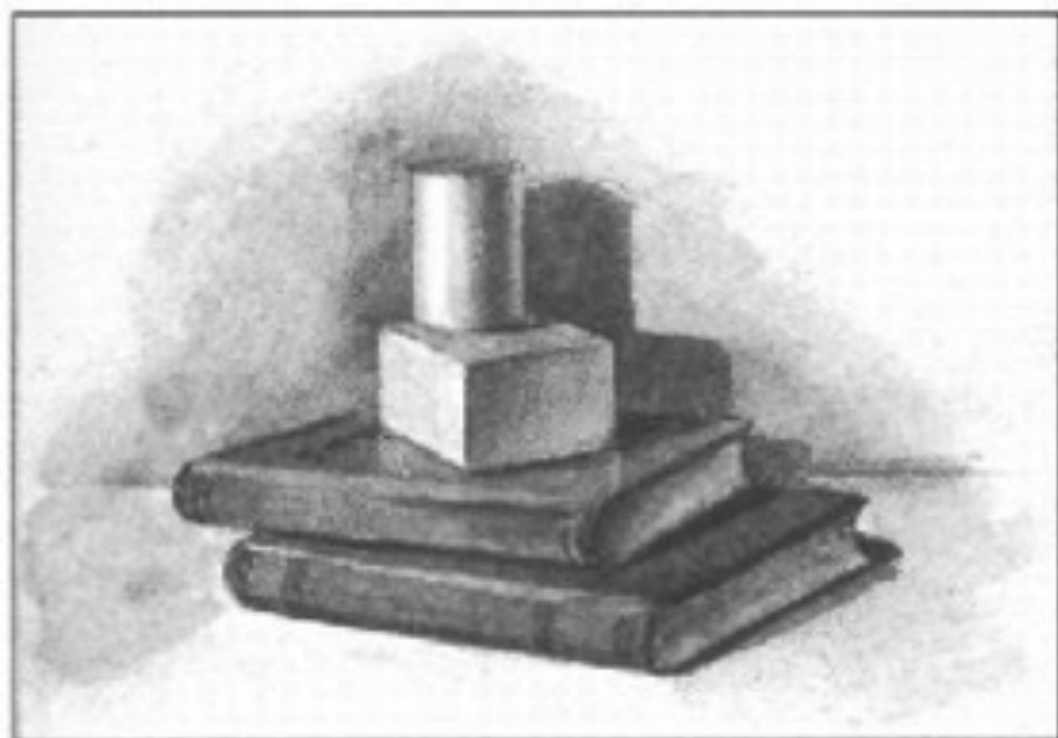

Уравновешенная композиция

Неуравновешенная композиция

НЕПРОСТАЯ ПРИРОДА **РАВНОВЕСИЯ**

абстракция и как её понять

**посмотрите мой стрим
про Малевича и ЧК**

https://www.youtube.com/watch?v=K9JEBg_Dws0

ЛУЧШИХ СОСОК

НЕ БЫЛО И НЕТ

ЛЕНГИЗ

КНИГИ

ПО ВСЕМ
ОТРАСЛЯМ
ЗНАНИЯ

ЛЕНГИЗ

ЛЕНГИЗ
ЛЕНГИЗ

КНИГИ

ЛЕНГИЗ
ЛЕНГИЗ

ГОТОВ СОСАТЬ ДО СТАРЫХ ЛЕТ

ПРОДАЮТСЯ ВЕЗДЕ

РЕЗИНОТРЕСТ

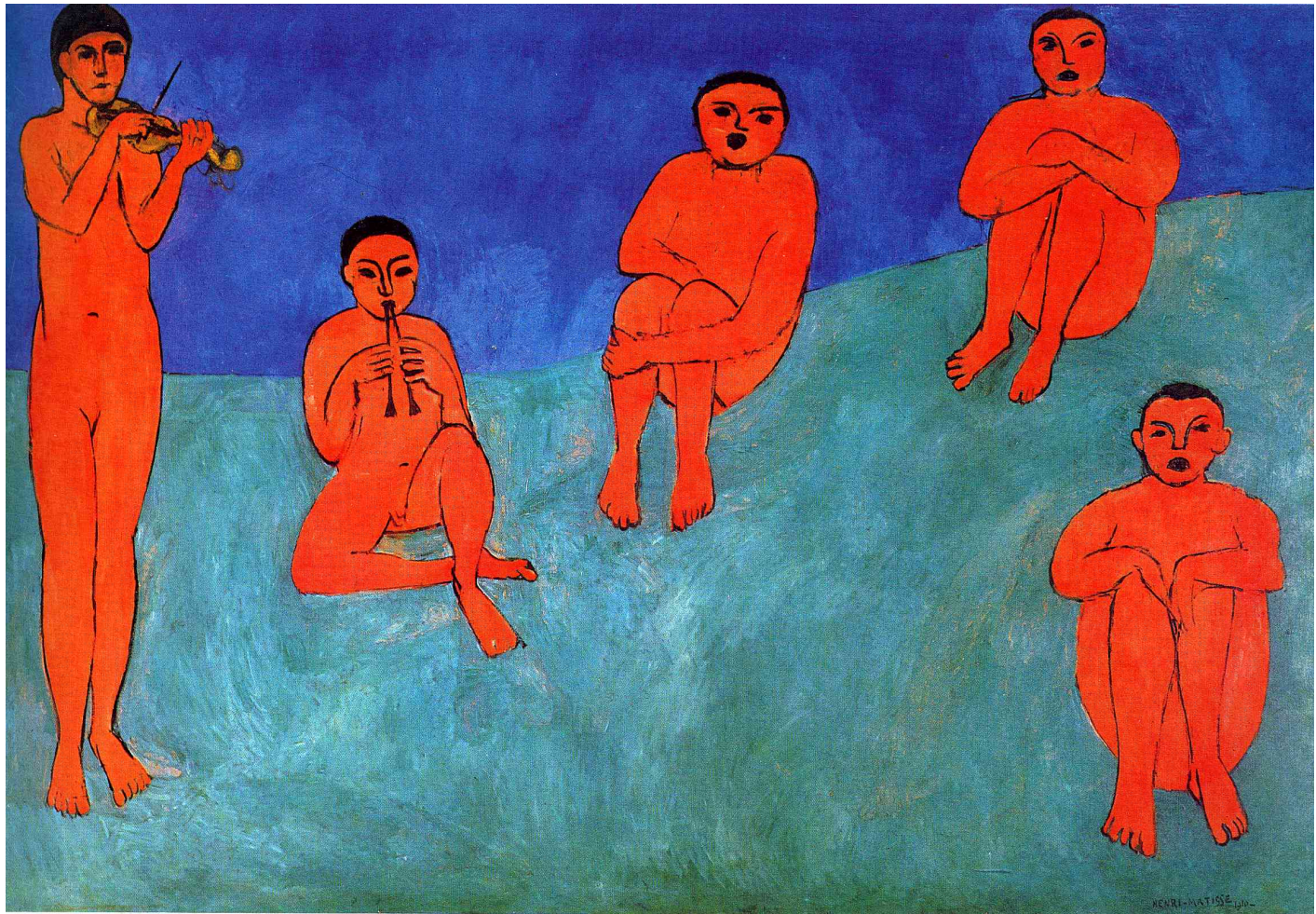
ЛУЧ СМЕРТИ

РАЗГАДАТЬ
ДО ПЕРВОГО
ПРОСМОТРА

СДЕЛАВШЕМУ ТАЙНУ
ЭТИХ ЗНАКОВ
ПОНЯТНОЙ
ВХОД ЛУЧ СМЕРТИ
БЕСПЛАТНО

КАРТИНА
ПРОИЗВОДСТВА
ГОСКИНО

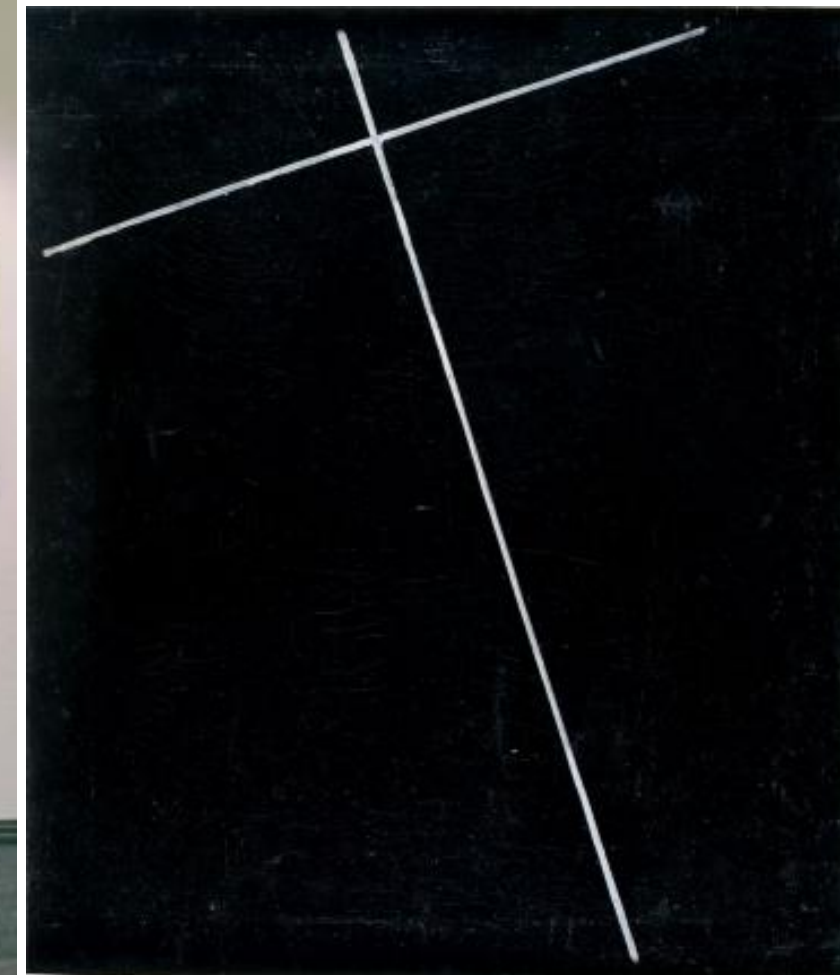
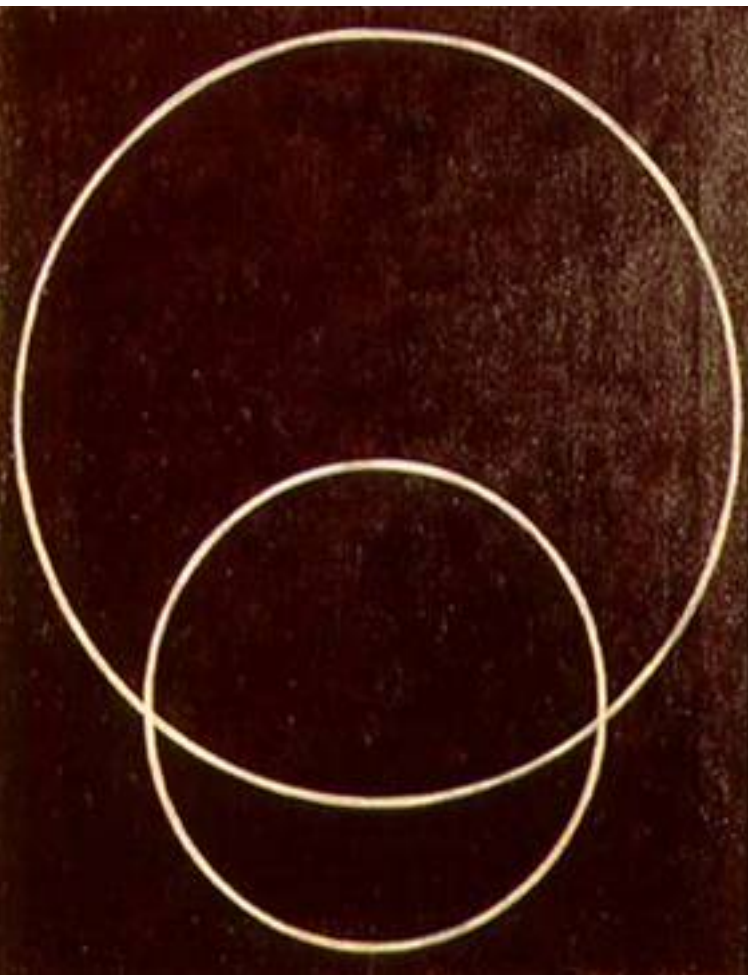

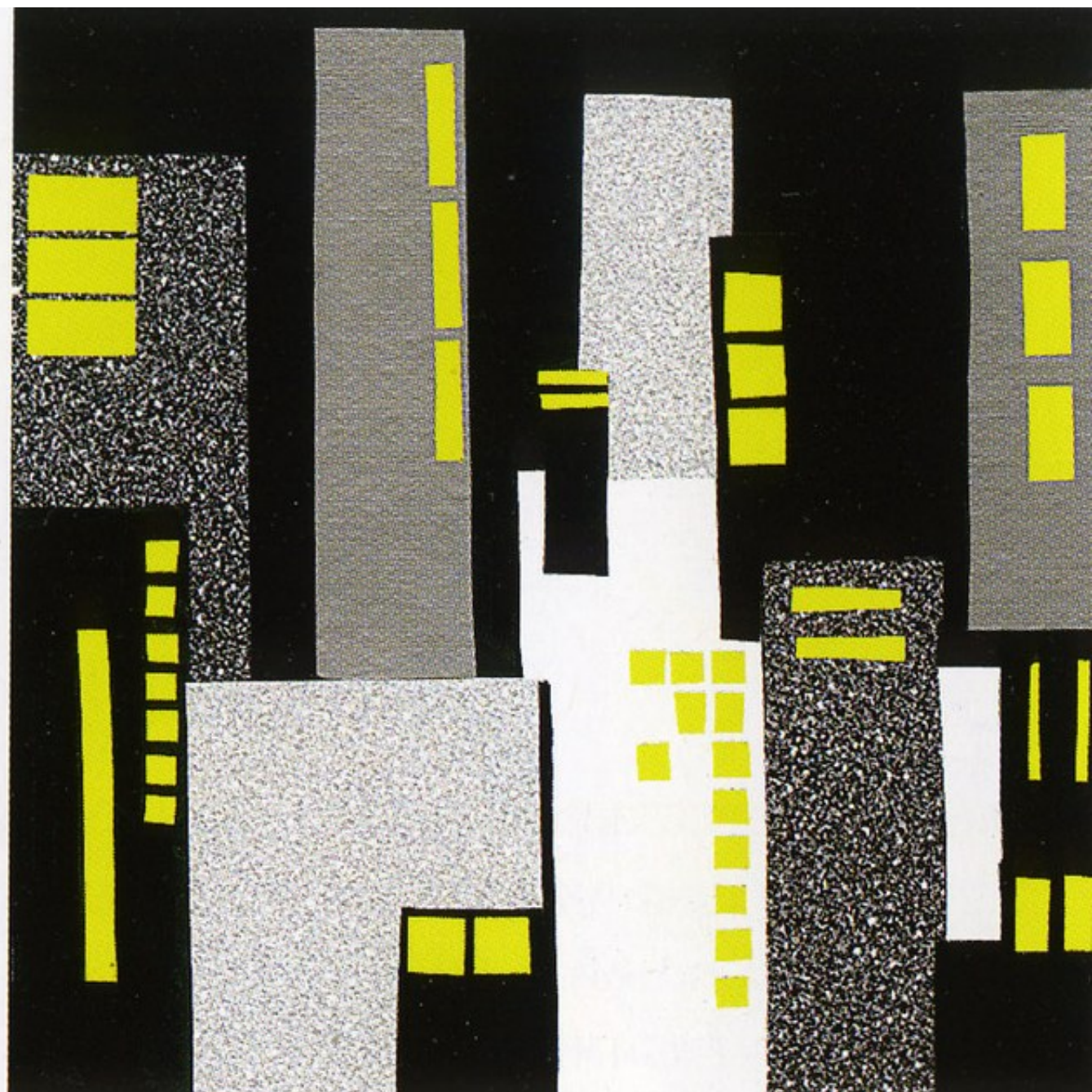

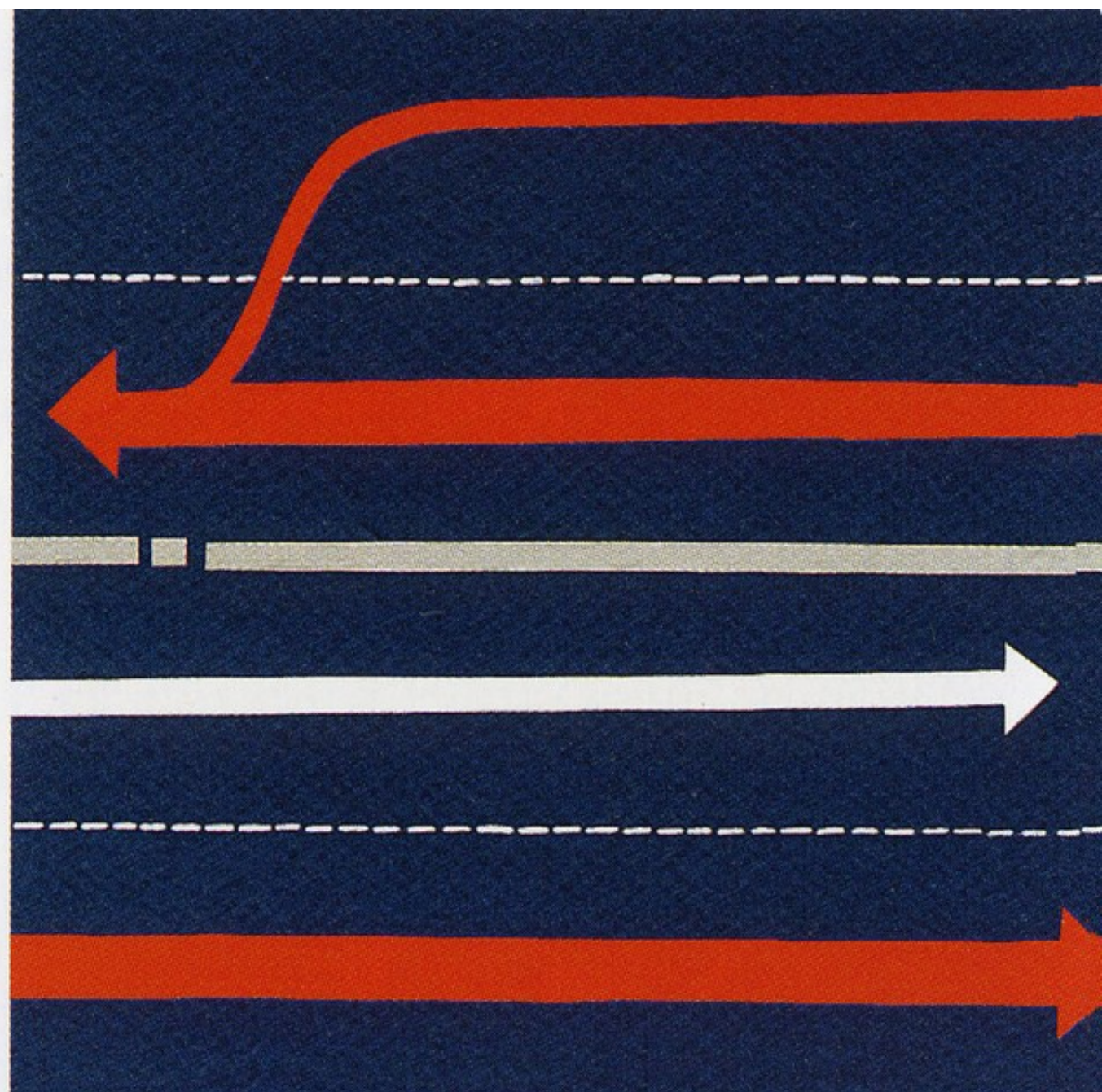

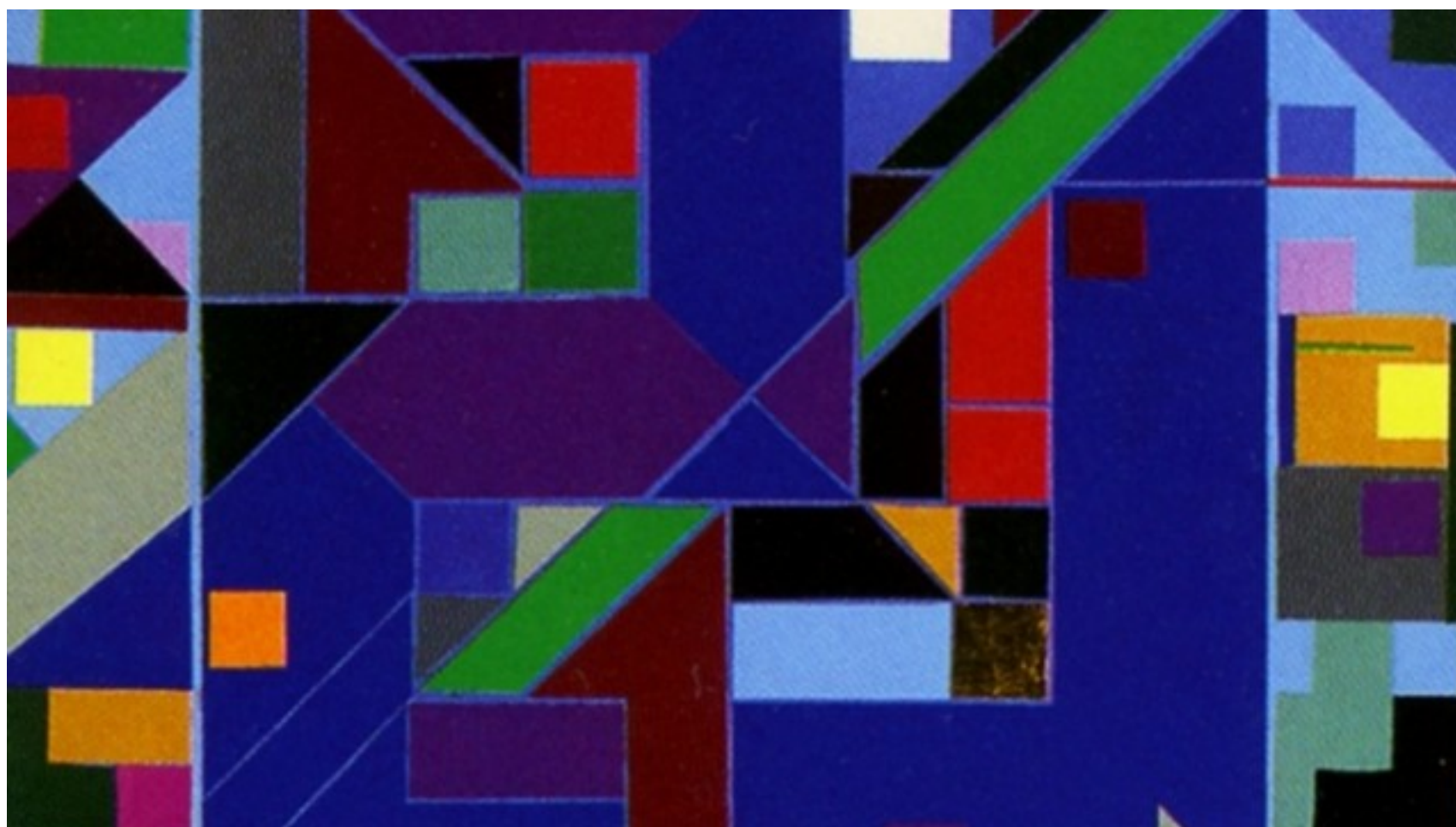

фигуративная и НЕфигуративная

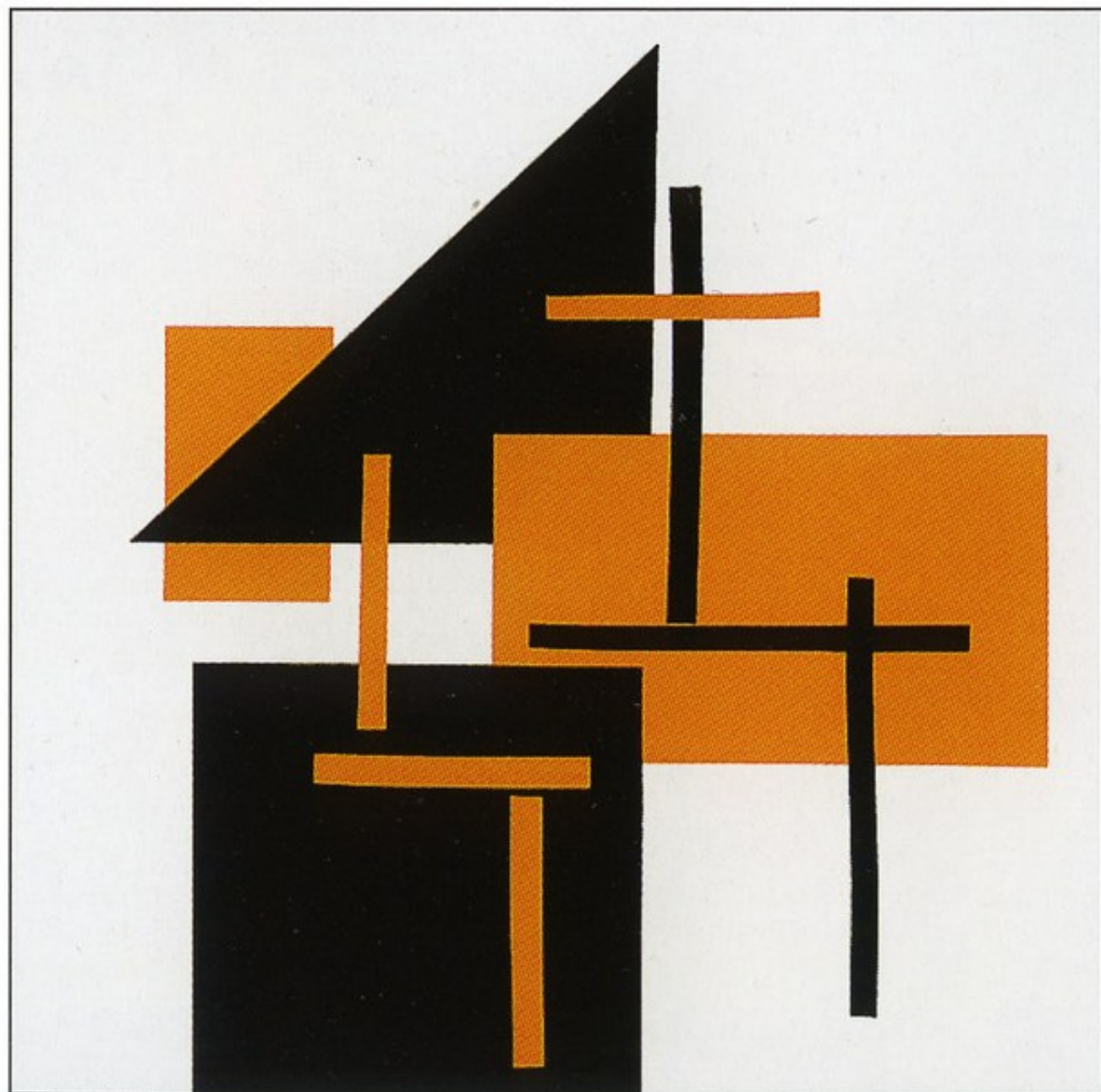
ЖИВОПИСЬ

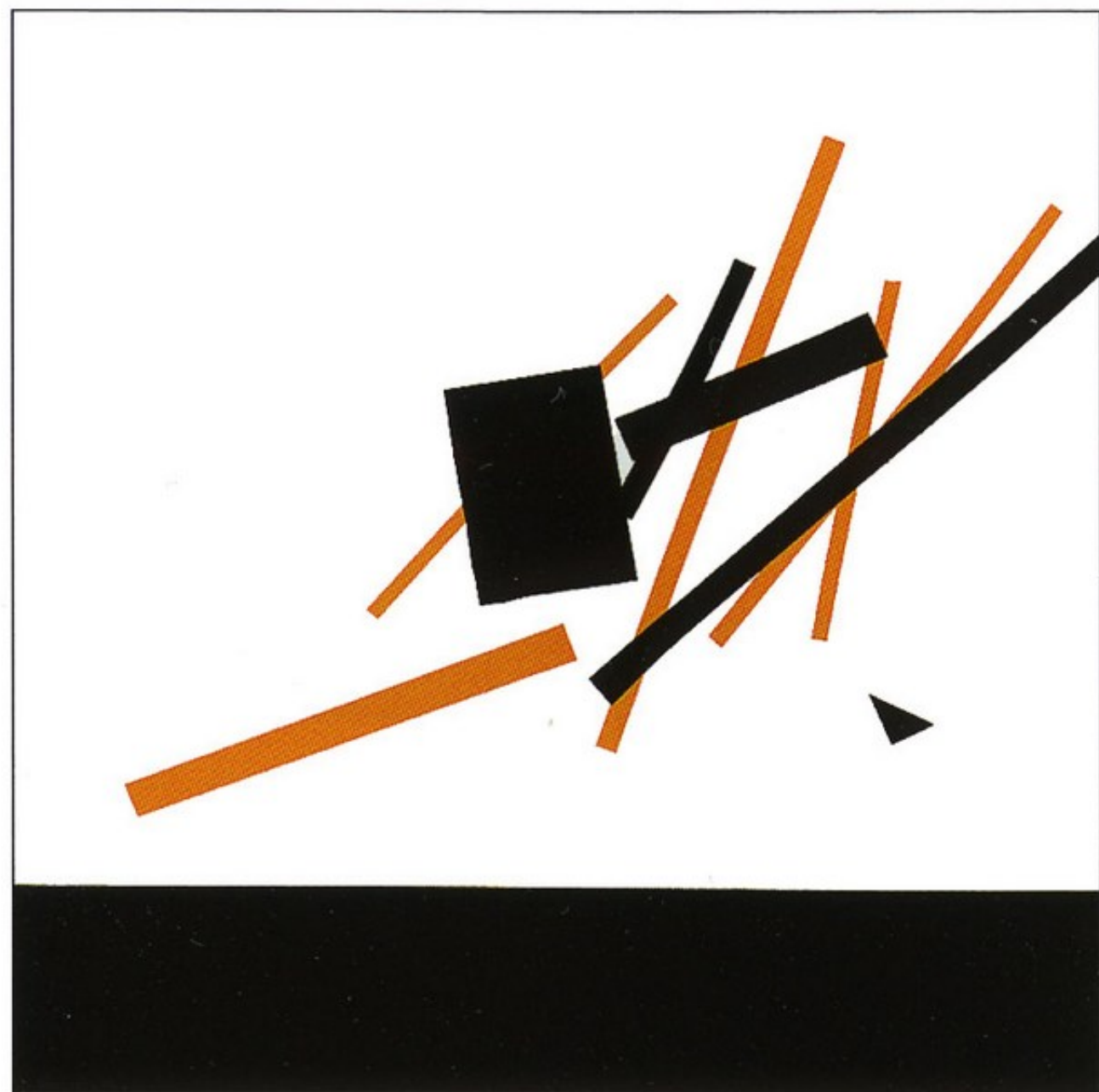
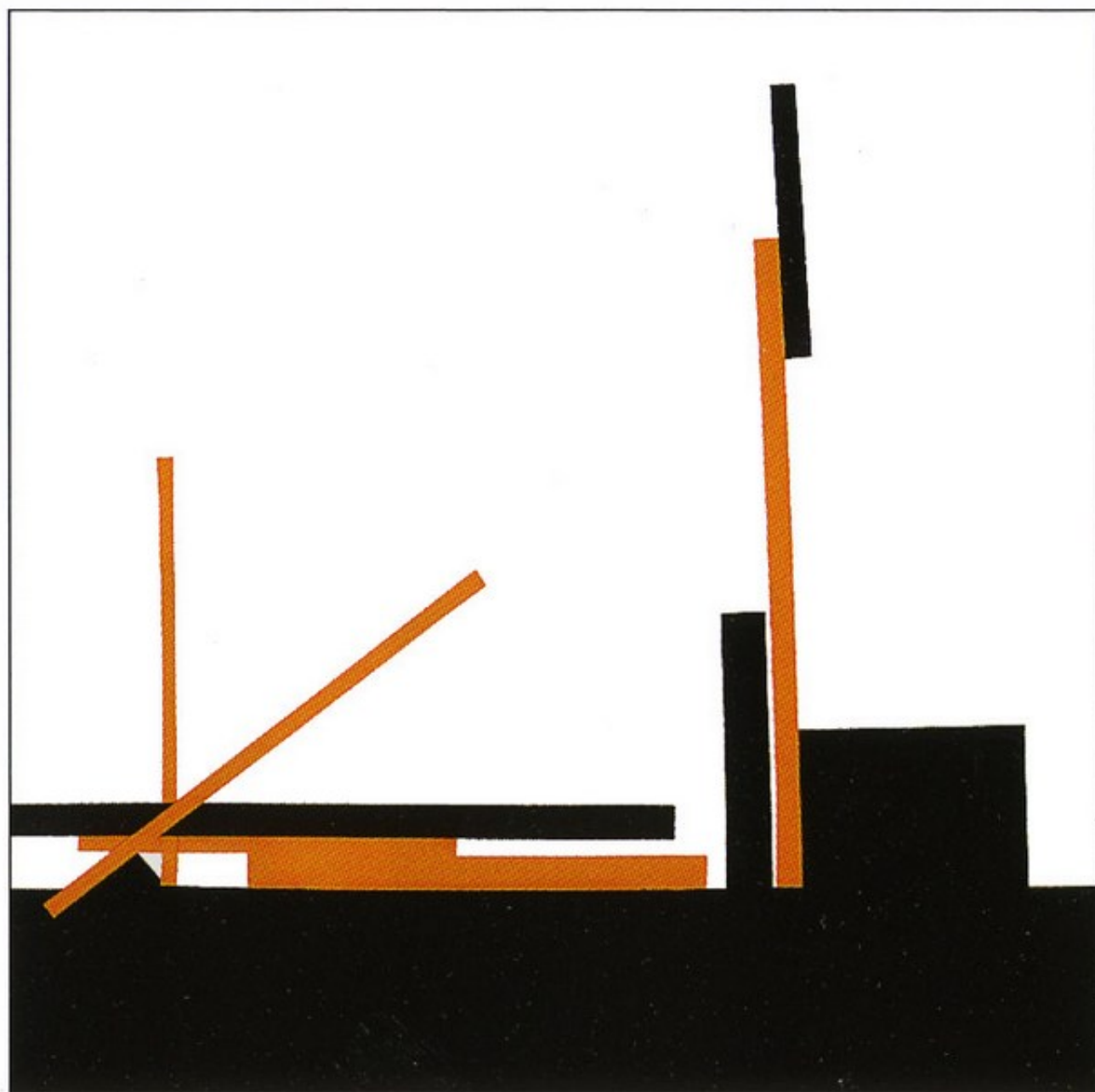

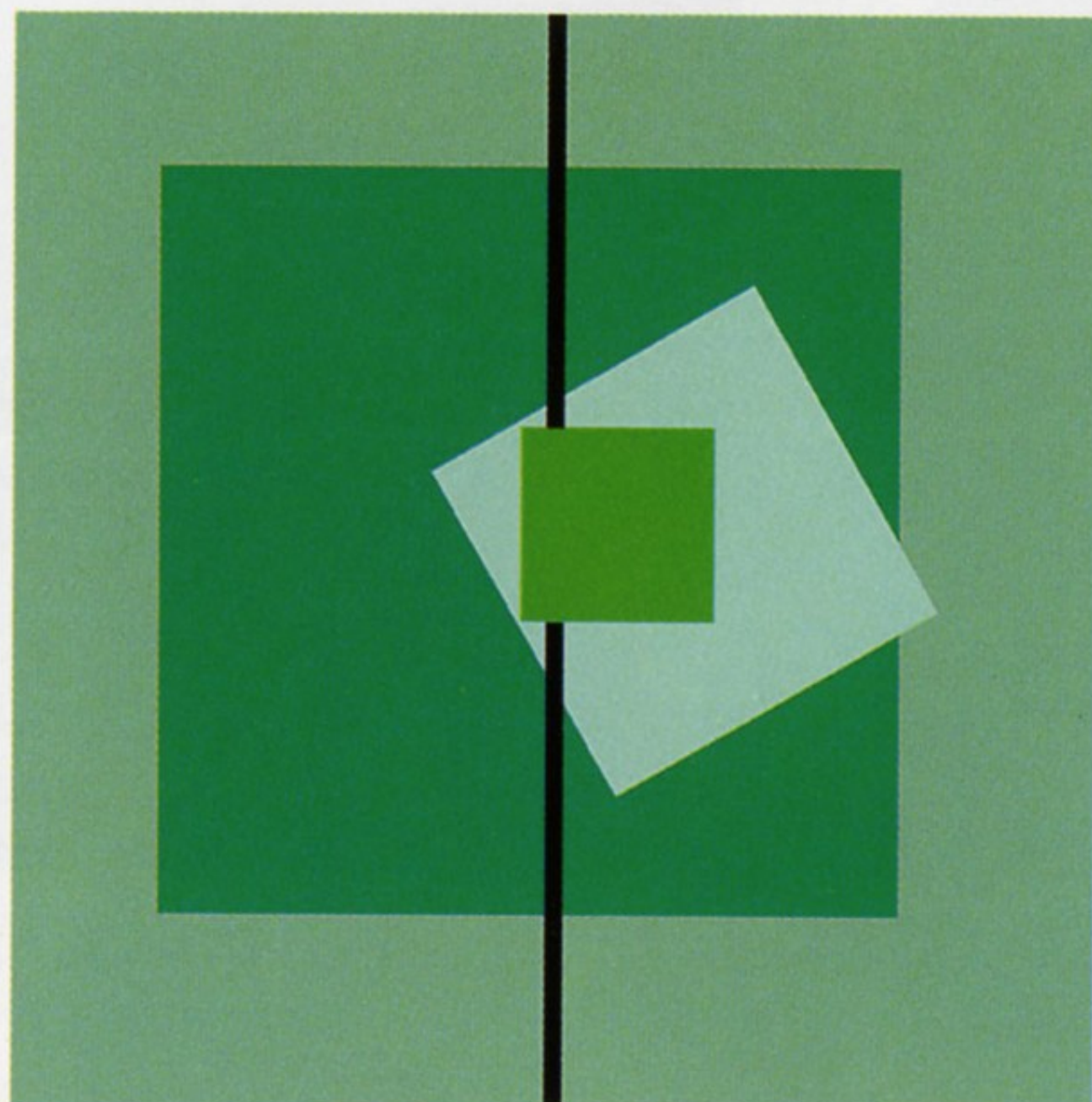
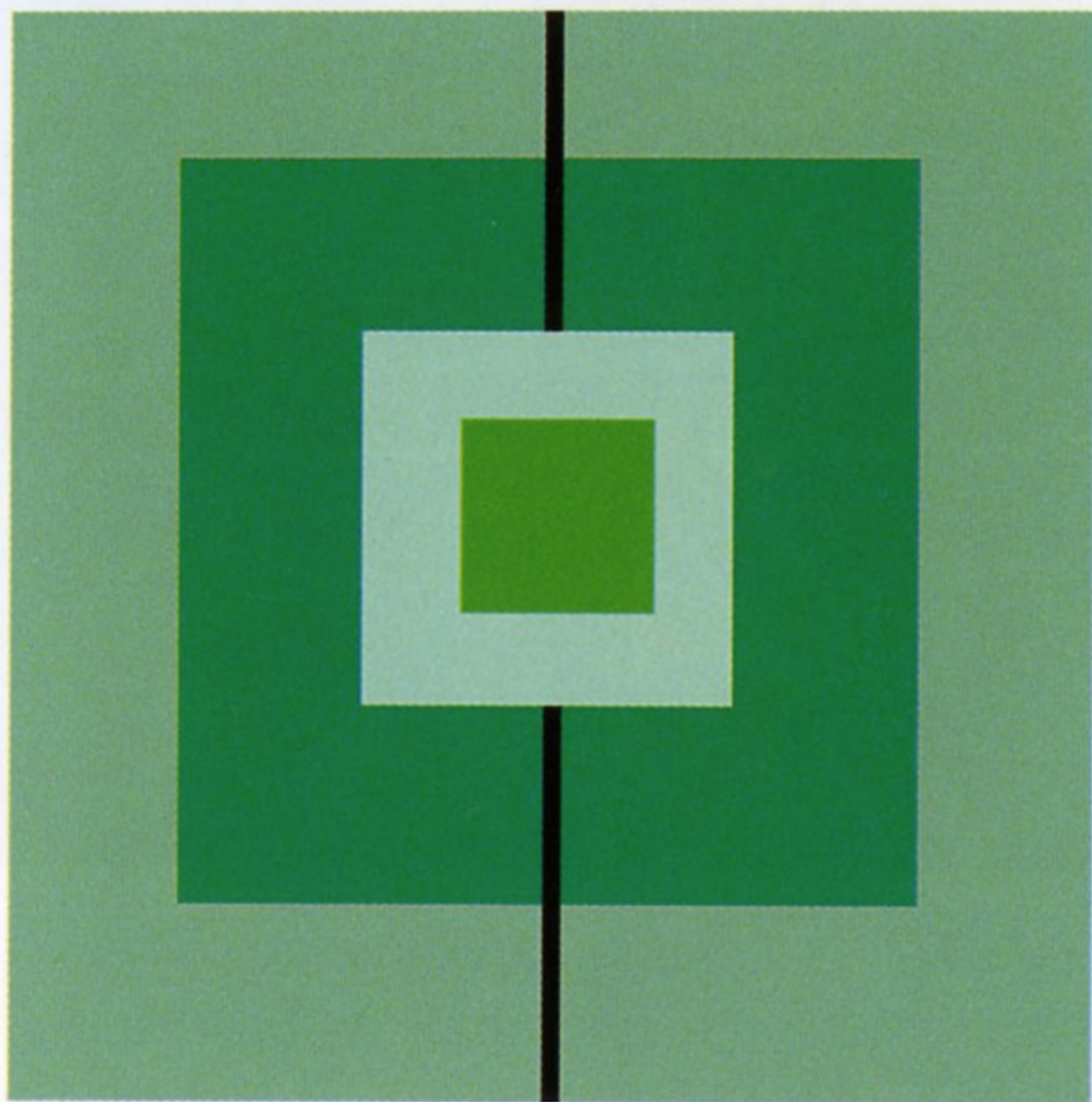

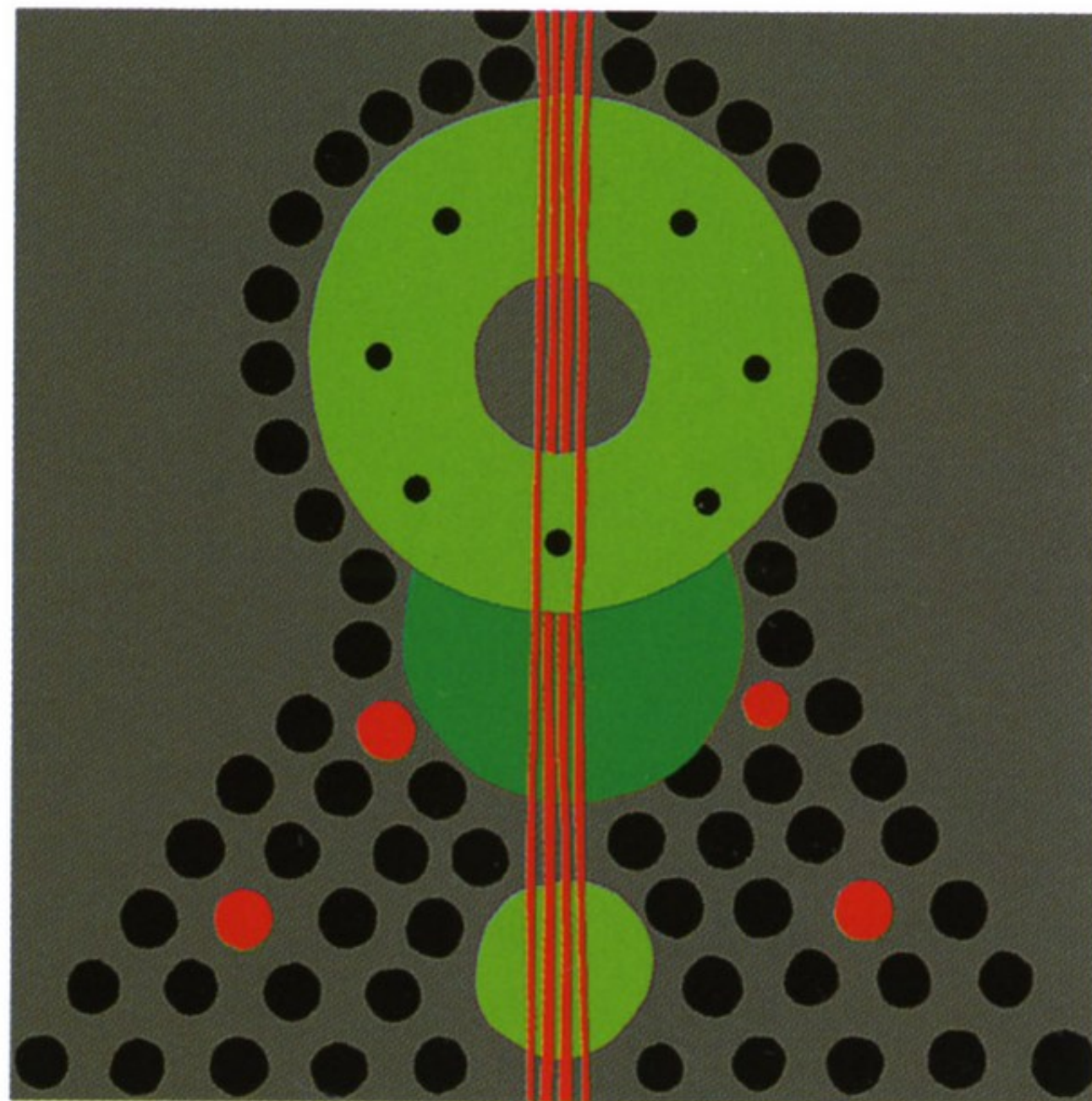

???

ИТАК: СЛОЖНЫЕ МОТИВЫ РАВНОВЕСИЯ

- Замкнутые и разомкнутые композиции
- Агрессия и спокойствие
- Вертикальная или горизонтальная направленность
- Динамика и “неустойчивость”
- Формат кадра (квадрат, вертикаль, горизонт)

А ФОРМАТ КАДРА?

- Квадрат - гармония и спокойствие
- Горизонтальный кадр - развитие событий (почему кадр в кино все шире)
- Вертикальный кадр - неустойчивое равновесие, угроза и тревога
(ну или просто | человек вертикален и страница журнала такая же)

А **РАМКА** КАДРА?

- в цифровом виде давно не нужны рамки
- в физическом — зависит, но чаще устарело

ДЗ 5 ПО ЛИНЕЙКЕ (I)

- **5.1** Снимите 1...3 кадра с наличием четко заметных 3-х приемов геометрической композиции из: ритм, рифма, перспективы, сечения, акценты и прочее. Можно более трех приемов. Напишите в описании какие приемы присутствуют.
СНЯТЬ! НЕ АРХИВ
- **5.2*** Создайте **абстрактную композицию** на реальный ВАЖНЫЙ для вас случай из вашей жизни. Используйте то что рассказано на этой лекции и на лекции по цвету. Напишите случай!!! Выберем самые понятные и классные.

Срок — постарайтесь за неделю

биологическая КОМПОЗИЦИЯ

ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ

Вторая школа композиции

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ:

ПОСТОЯННАЯ
СКЛЕЙКА ПАНОРАМЫ

ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ

ДВИЖЕНИЕ:

- Точки остановки: размер, контраст
- Движение по линиям: контраст
- Прыжки: логика направления

НАЧНЕМ С
ПРОСТОГО:

ТРИ КРУГА*

ЧЕМ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ

- Порядок прочтения
- Траектории движения:
 - по линиям или прыжки,
 - характер линий и прыжков
- Замкнутые и разомкнутые траектории
- Тревожное и спокойное движение

В ИТОГЕ: ОЩУЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ!

ПРИМЕРЫ И ИХ РАЗБОР

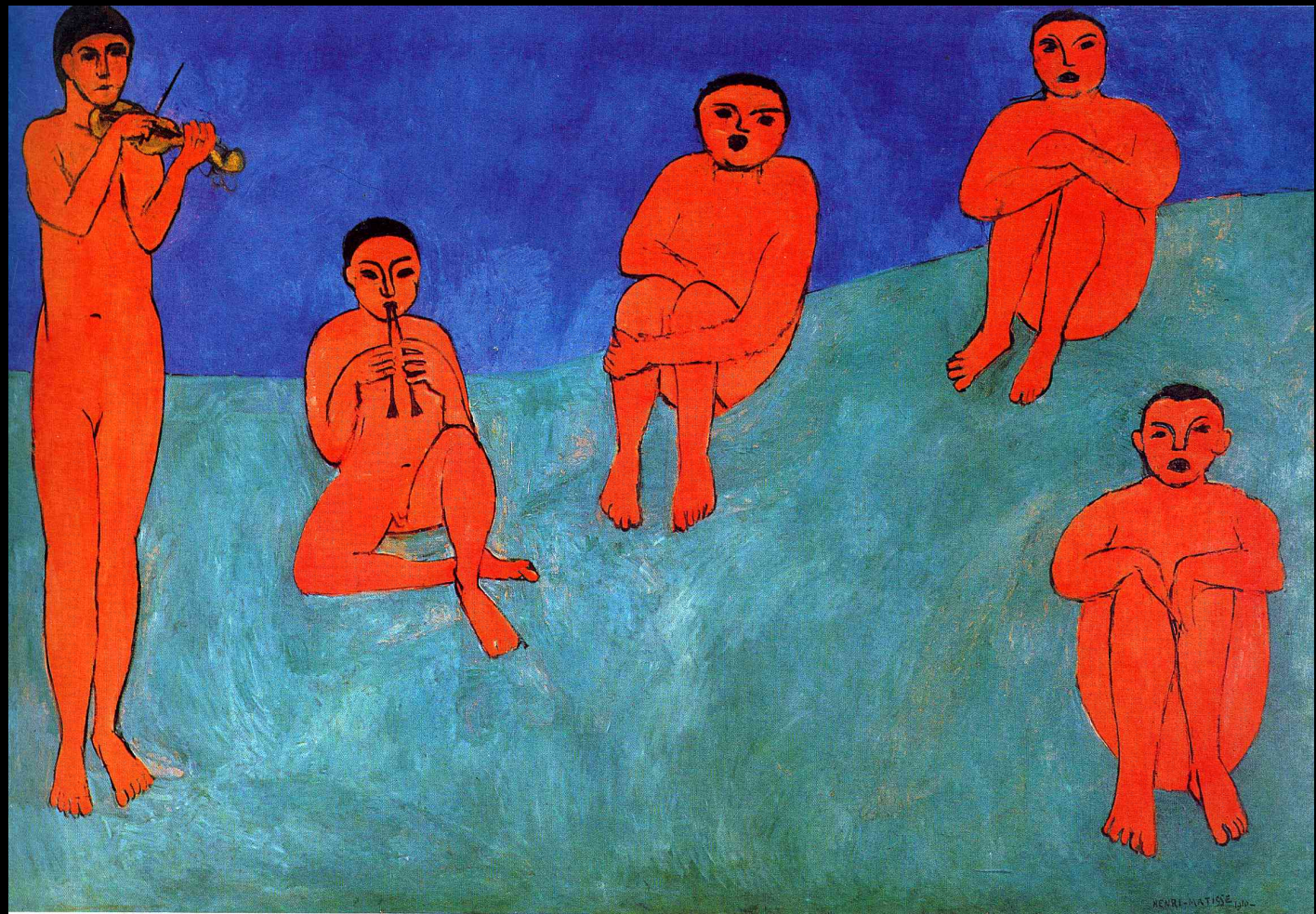

ЛУЧ СМЕРТИ

РАЗГАДАТЬ
до ПЕРВОГО
ПРОСМОТРА

СДЕЛАВШЕМУ ТАЙНУ
ЭТИХ ЗНАКОВ
ПОНЯТНОЙ
ВХОД ЛУЧ СМЕРТИ
БЕСПЛАТНО

КАРТИНА
ПРОИЗВОДСТВА
ГОСКИНО

ИТАК

- Размер, контраст и цвет
- Положение относительно центра
- Характер и баланс прыжков и линий
- Группировки и круги
в т.ч. малый, средний, большой
- Смысловые акценты

ДЗ 5 ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ (2)

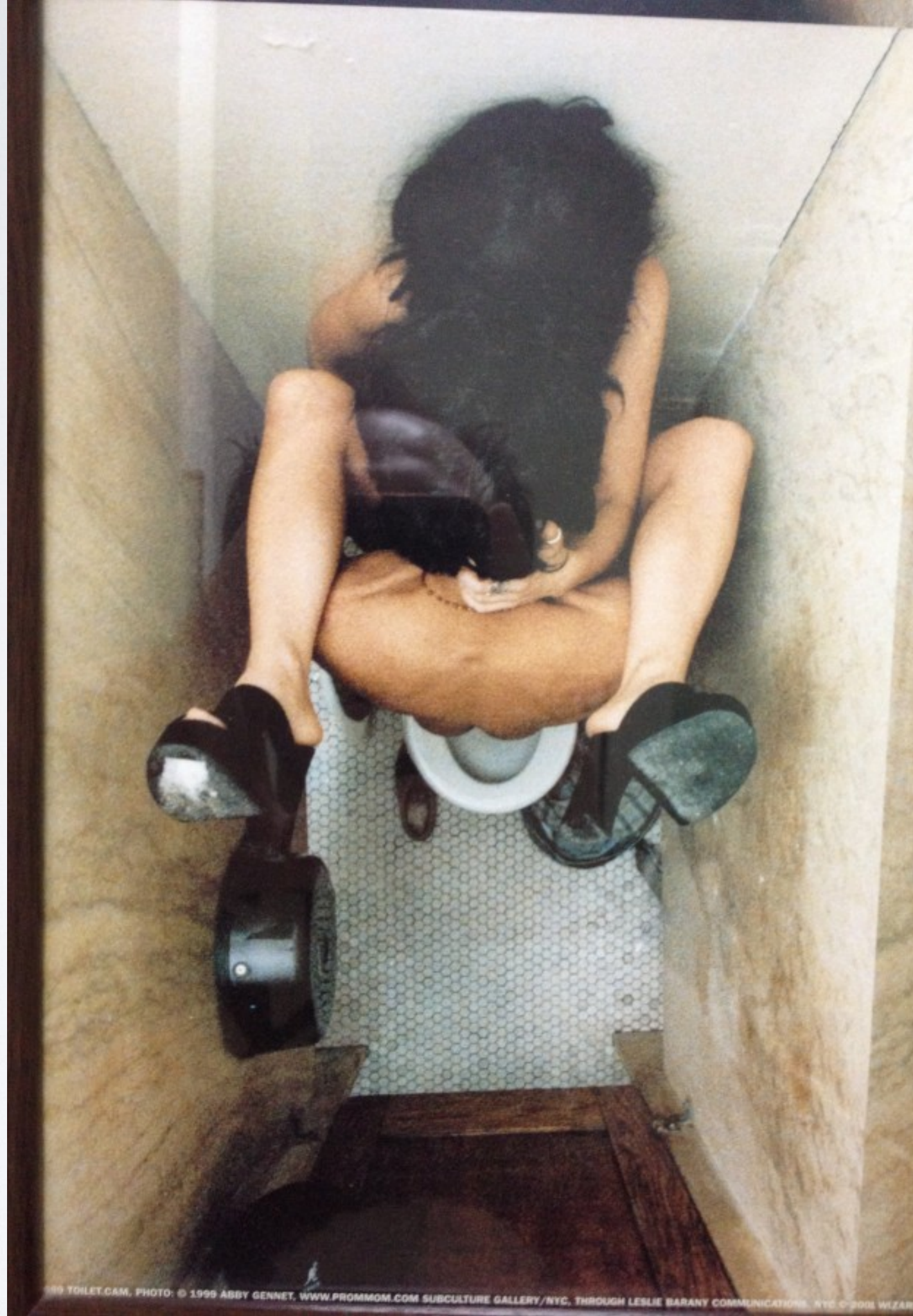
- **5.3** Снимите: 1...3 “тревожный” и 1...3 “спокойный” кадр. Глаза зрителя формируют ощущение. Хотя бы один спокойный стоит сделать с явными кругами для глаз, можно 1/2/3 круга — как получится
- **5.4** Картина (лучше классическая живопись): разобрать и нарисовать поверх нее движение ваших глаз линиями (как шли) и точками (за что зацепились)

Срок — постарайтесь за неделю

ситуационная КОМПОЗИЦИЯ

СИТУАЦИОННАЯ КОМПОЗИЦИЯ

секретная третья школа

НАЧНЕМ С ПРОСТОГО

00:06:27

НАЧНЕМ С ПРОСТОГО (2)

СУТЬ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА

- Не только сама ситуация и герои но
- Кто наблюдатель
- Откуда он все видит
- Как он все видит:
что ему мешает,
на чем он сконцентрирован

ЭКСПЕРИМЕНТ

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПРАВИЛЬНАЯ ТОЧКА
ЗРЕНИЯ ДЛЯ СИТУАЦИОННОЙ
КОМПОЗИЦИИ?

ДЗ 5 СИТУАЦИЯ (3)

- **5.5** Найдите 3...5 классных примеров субъективной композиции в фильмах и приведите их. Сделайте один или несколько скриншотов и словами опишите что происходит, откуда смотрит наблюдатель, что ему мешает и кто он по сути в этой ситуации.
- **5.6** Ваша работа: Ситуационная композиция. Снимите банальный сюжет остро или интересно с точки зрения ракурса и подачи, от 1 до 3 разных решений:
 - банальный сюжет
 - ситуационная композиция
 - необычная точка зрения которая удивит зрителя

Срок — неделя или две

смотрим практику

ПРАКТИКА

1. пример съемки с разными композициями
2. пример съемки с разными сценами для курсовой
3. пример субъективных кадров в парикмахерской

курсовая

“эдиториал”

съемка о человеке или предмете

показать его разнообразно

3...5 разных сцен

**показать интересно и красиво,
используя то что мы узнали на курсе**

сцена	задник	одежда	действия	свет	поза и эмоции	...
1						
2						
3						
4						
5						
...						

*** условия просмотра**

3G 17:57 86%

11 / 38

11
Зал №10 и "Явление Христа народу"

00:00 02:03

Выбрать по номеру QR-код

потребление композиции

- Формат кадра
- Размер работы
- Освещение
- Рамки
- Что рядом с ней
- Расстояние до зрителя

* какой фотик купить

на сегодня все 👍

домашнее задание

ДЗ 5 ПО ЛИНЕЙКЕ (I)

- **5.1** Снимите 1...3 кадра с наличием четко заметных 3-х приемов геометрической композиции из: ритм, рифма, перспективы, сечения, акценты и прочее. Можно более трех приемов. Напишите в описании какие приемы присутствуют.
СНЯТЬ! НЕ АРХИВ
- **5.2*** Создайте **абстрактную композицию** на реальный ВАЖНЫЙ для вас случай из вашей жизни. Используйте то что рассказано на этой лекции и на лекции по цвету. Напишите случай!!! Выберем самые понятные и классные.

Срок — постарайтесь за неделю

ДЗ 5 ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ (2)

- **5.3** Снимите: 1...3 “тревожный” и 1...3 “спокойный” кадр. Глаза зрителя формируют ощущение. Хотя бы один спокойный стоит сделать с явными кругами для глаз, можно 1/2/3 круга — как получится
- **5.4** Картина (лучше классическая живопись): разобрать и нарисовать поверх нее движение ваших глаз линиями (как шли) и точками (за что зацепились)

Срок — постарайтесь за неделю

ДЗ 5 СИТУАЦИЯ (3)

- **5.5** Найдите 3...5 классных примеров субъективной композиции в фильмах и приведите их. Сделайте один или несколько скриншотов и словами опишите что происходит, откуда смотрит наблюдатель, что ему мешает и кто он по сути в этой ситуации.
- **5.6** Ваша работа: Ситуационная композиция. Снимите банальный сюжет остро или интересно с точки зрения ракурса и подачи, от 1 до 3 разных решений:
 - банальный сюжет
 - ситуационная композиция
 - необычная точка зрения которая удивит зрителя

Срок — неделя или две