Классическая композиция в фотографии

80 приёмов для осмысленного кадра

Наглядный атлас к уроку
«Фотограф должен двигаться»

Жизнь как кино

Композиция начинается с выбора

Что здесь главное? Что помогает это увидеть? Что зритель почувствует?

Композиция объединяет положение объектов, фон, световые и цветовые массы, границы кадра и момент съёмки. Одни приёмы относятся к геометрии, другие помогают управлять вниманием.

Этот атлас собирает 80 приёмов и инструментов. Некоторые пересекаются и работают вместе. Закрытого списка всех возможных композиций нет.

Два способа читать атлас

Для первого знакомства: центр и трети, диагонали, равновесие, фон, передний план, края и взгляд.

Для съёмки: откройте нужную главу и выберите один приём. Сначала попробуйте его отдельно, затем соедините с другим.

Не нужно применять всё сразу. После съёмки объясните себе, почему выбранное построение подходит именно этому сюжету.

Карта атласа

Разделы кликабельны. На каждой странице есть ссылка обратно.

01 Положение и линии

02 Геометрия внутри кадра

03 Равновесие и акценты

04 Ритм и зрительные связи

05 Глубина и разделение планов

06 Формат, ракурс и границы

07 Сюжет, отношения и момент

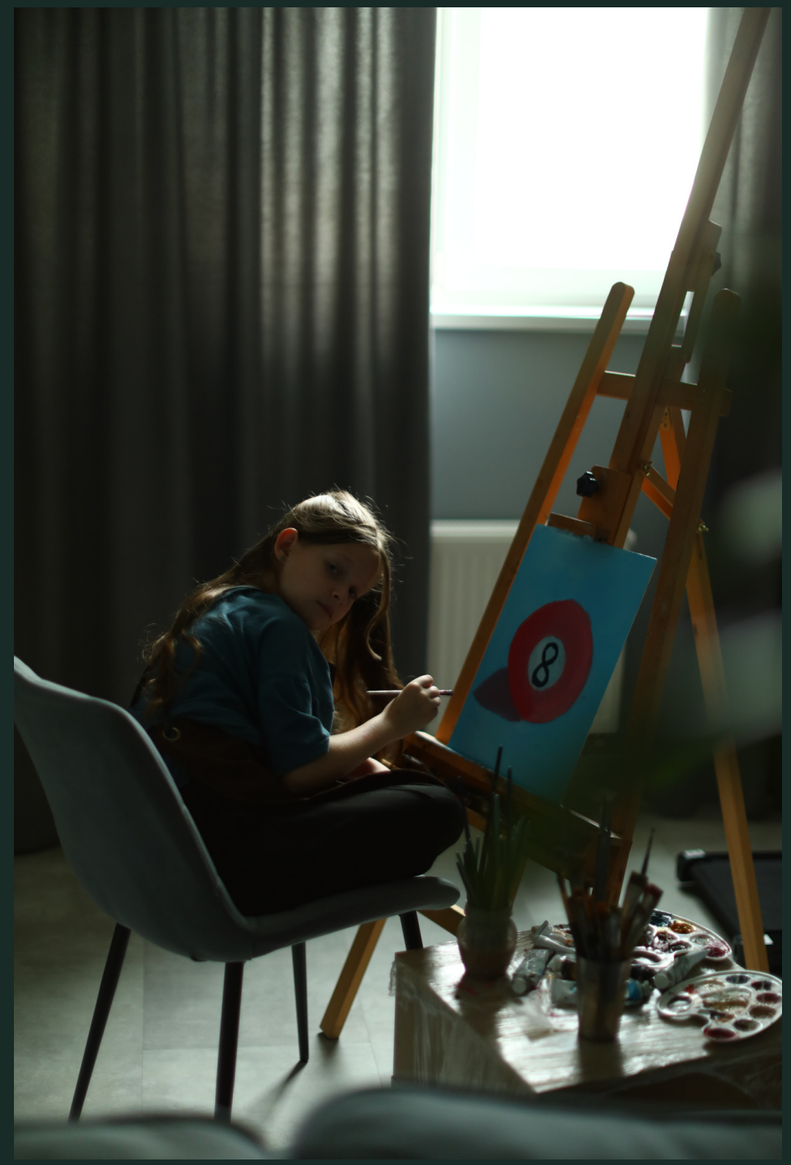
08 Цветовые и тональные сочетания

Разборы фотографий, практика, памятка и источники

01

Положение и линии

Куда сначала попадает взгляд и по какой траектории движется дальше?

ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИНИИ

«Отель „Гранд Будапешт“»

Густав расположен на центральной оси. Фигуры за ним поддерживают фронтальное построение.

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

01 Центральная композиция

Главный объект расположен около центра. Такое построение подчёркивает присутствие героя и прямой контакт со зрителем.

Попробуйте. Найдите спокойный фон. Поставьте камеру напротив героя и сравните центр со смещением в сторону.

Проверьте. Центр сам по себе не делает кадр симметричным.

02 Правило третей

Две вертикали и две горизонтали делят кадр на девять равных частей. Это удобные ориентиры для героя и горизонта.

Попробуйте. Включите сетку. Попробуйте поместить лицо около пересечения, оставив место для окружения.

Проверьте. Глаза не обязаны точно попадать на узел. Смысл и жест важнее сетки.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИНИИ

03 Золотое сечение

Отношение целого к большей части равно отношению большей части к меньшей: примерно 1,618. Линии сетки проходят на 38,2% и 61,8% ширины и высоты.

Попробуйте. При отборе сравните свободное кадрирование, трети и сетку золотого сечения.

Проверьте. Эта пропорция не гарантирует красоту. Не стоит искать её в каждой удачной фотографии.

1,618

38,2% / 61,8%

Ориентиры для деления сторон кадра по золотому сечению.

04 Спираль как маршрут

Изогнутая последовательность деталей может вести взгляд к главному объекту. Золотая спираль служит одним из ориентиров для такого движения.

Попробуйте. Ищите завиток лестницы, дугу рук, изгиб ткани. Проверьте, куда заканчивается маршрут.

Проверьте. Дуги в квадратах Фибоначчи лишь приближают золотую спираль. Любая кривая не становится «золотой».

Пропорция помогает анализировать отношения. Она не доказывает качество фотографии.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИНИИ

05 Золотые треугольники

Проведите диагональ прямоугольника. Из двух оставшихся углов опустите к ней перпендикуляры. Получится сетка для диагонального построения.

Попробуйте. Сопоставьте основные наклоны сцены с большой диагональю, а акценты с пересечениями.

Проверьте. Это название композиционной сетки. Её треугольники не следует путать с геометрическим золотым треугольником.

06 Динамическая симметрия

Система пропорций и диагоналей прямоугольника помогает искать связи между частями изображения. Это более сложный инструмент анализа.

Попробуйте. После съёмки проведите мысленно диагонали и перпендикуляры. Найдите реальные связи, которые уже поддерживают сюжет.

Проверьте. Для начинающего это дополнительная практика. Не подгоняйте жесты и лица под сложный чертёж.

Диагональ

Небольшая практика

Найдите диагональ комнаты. Измените точку съёмки и посмотрите, какие предметы она соединяет.

Упражнение можно выполнить без модели.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИНИИ

07 Горизонтали

Берег, стол, подоконник или ряд плеч создают горизонтальное направление. Оно может поддерживать спокойствие и протяжённость.

Попробуйте. Измените высоту камеры, чтобы горизонтальная линия прошла выше или ниже лица.

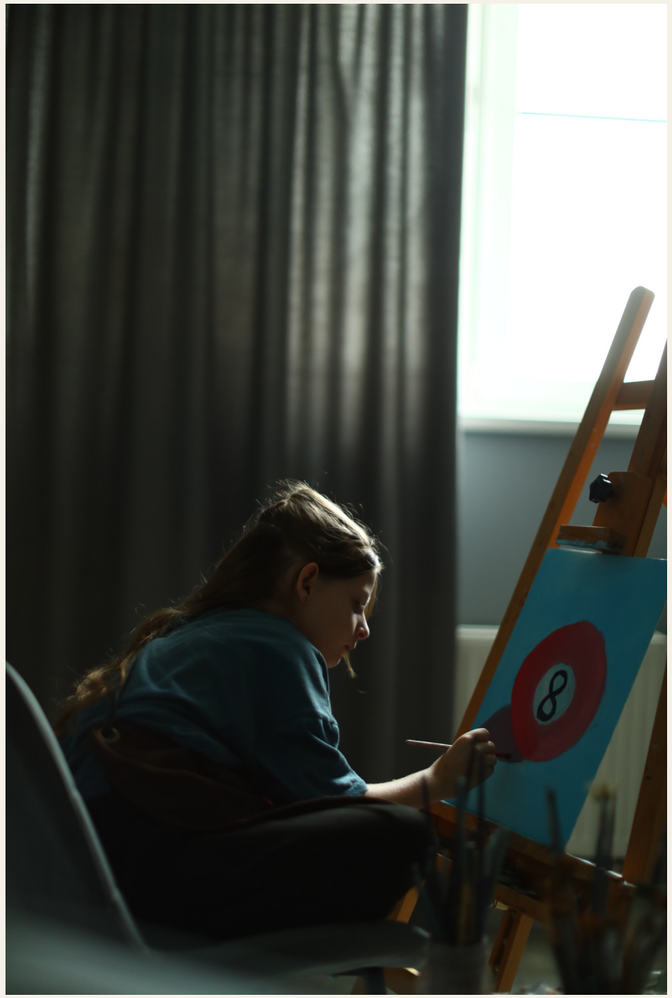
Проверьте. Несколько сильных горизонталей могут разделить изображение на несвязанные полосы.

08 Вертикали

Двери, деревья, колонны и стоящие фигуры организуют изображение по высоте. Они могут подчёркивать стройность и масштаб.

Попробуйте. Снимите человека между вертикалями, сохранив вокруг головы просвет.

Проверьте. Наклон камеры вверх меняет схождение вертикалей. Решите, нужен ли вам этот эффект.

Вертикаль шторы и линии мольберта организуют пространство вокруг фигуры.

ПОЛОЖЕНИЕ И ЛИНИИ

09 Диагонали

Наклонная линия связывает удалённые части кадра и может усиливать ощущение движения или напряжения.

Попробуйте. Сместитесь так, чтобы край стола или линия тел пересекали кадр по диагонали.

Проверьте. Диагональная композиция возможна и с ровным горизонтом. Наклонять камеру необязательно.

Наклон мольберта задаёт диагональное направление. Изгибы и диагонали не требуют заваленного горизонта.

10 S-образная линия

Извилистый маршрут делает переход между частями кадра плавным: дорога, река, ткань, положение тела.

Попробуйте. Найдите точку, с которой изгиб читается целиком и приводит к важной детали.

Проверьте. Кривая может увести взгляд за пределы сюжета. Проверьте её начало и конец.

02

Геометрия внутри кадра

Какая простая форма связывает людей и предметы внутри изображения?

ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРИ КАДРА

«Отель „Гранд Будапешт“»

Лица находятся на разных уровнях. Верхняя фигура и две нижние дают треугольную связь внутри группы.

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

11 Треугольник

Три опорные точки связывают детали в общую фигуру. Ими могут быть лица, руки, предметы или светлые пятна.

Попробуйте. В групповом портрете попробуйте расположить лица на разной высоте.

Проверьте. Это ориентир для отношений между людьми. Слишком точная расстановка может сделать жесты скованными.

12 Круг

Круговое расположение объединяет элементы вокруг внутреннего пространства. Подходит для общения, игр и предметной съёмки.

Попробуйте. Снимите сверху руки вокруг стола или людей, собравшихся вокруг одного занятия.

Проверьте. Если центр пуст, проверьте, имеет ли эта пустота смысл.

ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРИ КАДРА

13 Радиальная композиция

Линии расходятся из одной точки или сходятся к ней: спицы, лестница, лучи, ряды предметов.

Попробуйте. Найдите центр сходящихся направлений и решите, совпадёт ли с ним главный объект.

Проверьте. Сильный геометрический центр может отвлечь от лица, расположенного в другом месте.

14 L-образное построение

Вертикальная и горизонтальная массы обрамляют свободную часть изображения. Например, стена сбоку и стол внизу.

Попробуйте. Снимите героя рядом с углом комнаты, оставив открытое пространство перед ним.

Проверьте. Тяжёлый угол способен перетянуть всё внимание. Сравните его с размером героя.

Центр / угол

Небольшая практика

Разложите несколько предметов по кругу. Затем сдвиньте один к краю и сравните построение.

Упражнение можно выполнить без модели.

ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРИ КАДРА

«Королевство полной луны»

Лица образуют несколько уровней по высоте и глубине. Передняя фигура удерживает главный акцент.

«Королевство полной луны», 2012

15 Дуга и арка

Изогнутая форма мягко объединяет несколько элементов или обрамляет человека сверху и по сторонам.

Попробуйте. Используйте арку здания, ветви или дугу рук. Проверьте просвет вокруг головы.

Проверьте. Случайное касание дуги к голове может выглядеть как ненужный «ободок».

16 Ступенчатое построение

Высоты, размеры или расстояния меняются последовательно. Возникает переход от одного элемента к другому.

Попробуйте. Попробуйте распределить людей сидя и стоя или найти повторяющиеся предметы разной высоты.

Проверьте. Разница должна быть заметной. Почти одинаковые уровни часто выглядят случайно.

ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРИ КАДРА

17 X-образное построение

Две диагонали пересекаются. Их пересечение становится сильным узлом внимания.

Попробуйте. Ищите перекрёстные тени, лестницы или встречные направления жестов.

Проверьте. Пересечение на лице или шее может создавать неприятное зрительное напряжение.

18 V-образное построение

Две линии сходятся и выделяют пространство между собой: руки, склоны, края дороги или раскрытая книга.

Попробуйте. Расположите важную деталь внутри раскрытия или около точки схождения.

Проверьте. Буквальная буква V не нужна. Достаточно читаемого направления двух сторон.

Пересечение

Небольшая практика

Сложите две полоски бумаги крест-накрест. Переместите главный предмет относительно пересечения.

Упражнение можно выполнить без модели.

ГЕОМЕТРИЯ ВНУТРИ КАДРА

19 Замкнутая композиция

Основные линии и взгляды удерживают внимание внутри изображения. Сцена ощущается собранной и завершённой.

Попробуйте. Проверьте, связываются ли руки, лица и предметы в общий внутренний маршрут.

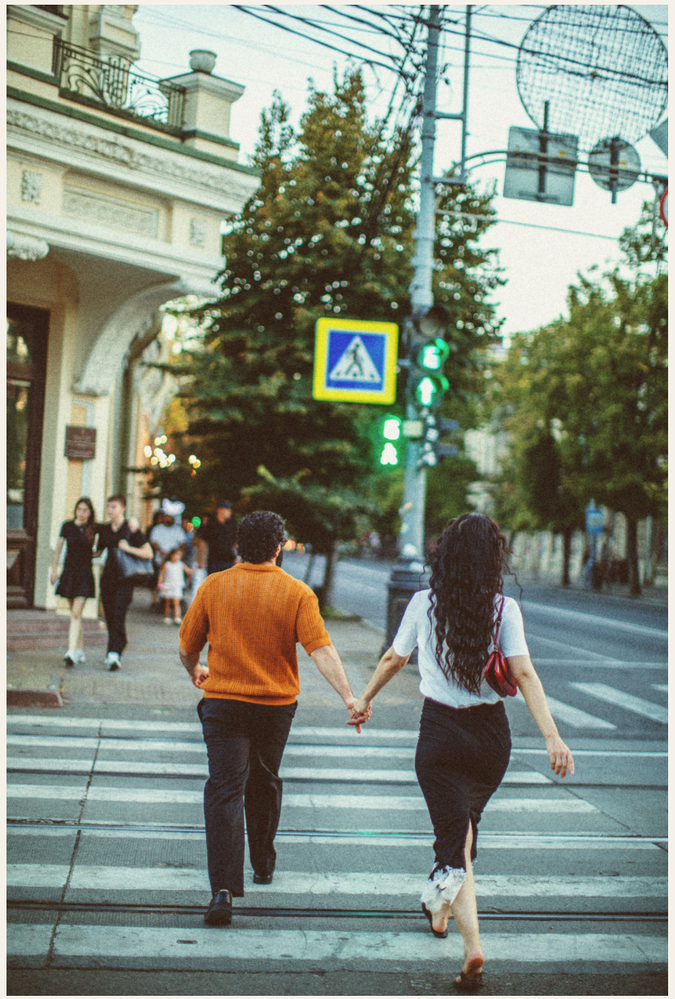
Проверьте. Излишняя замкнутость может уменьшить ощущение жизни за пределами кадра.

20 Открытая композиция

Линии, взгляды и частично обрезанные формы предполагают продолжение сцены за границами фотографии.

Попробуйте. Оставьте у края фрагмент действия или взгляд в сторону невидимого собеседника.

Проверьте. Зрителю нужна опора внутри кадра, иначе изображение будет выглядеть просто случайно обрезанным.

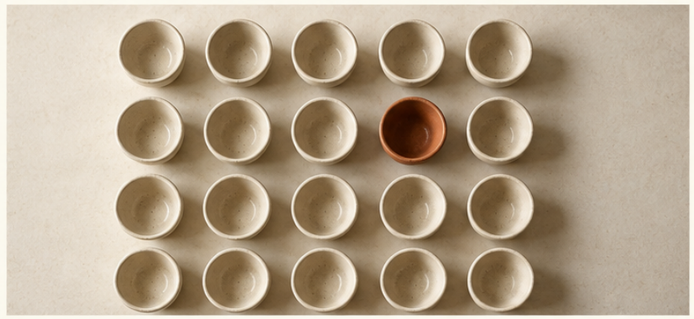
Дорога и направление движения предполагают продолжение за краем фотографии.

Геометрия на предметах

Учебная иллюстрация, созданная с помощью ИИ. Это не фотографии автора.

Сверху слева

Три опорные точки

Сверху справа

Круговое расположение

В центре слева

Нарушение повторения

В центре справа

S-образный маршрут

Снизу слева

Диагональное направление

Снизу справа

Радиальная композиция

03

Равновесие и акценты

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

Что притягивает внимание и чем уравновешивается этот акцент?

РАВНОВЕСИЕ И АКЦЕНТЫ

21 Симметрия

Части кадра соотносятся относительно оси или центра. Симметрия может создавать порядок, церемониальность или намеренную условность.

Попробуйте. Найдите точную точку съёмки между окнами, дверями или повторяющимися объектами.

Проверьте. Небольшой живой жест может нарушать идеальную симметрию и делать сцену выразительнее.

22 Асимметричное равновесие

Разные по форме и размеру элементы уравновешивают друг друга. Большой спокойный объект может сочетаться с маленьким ярким акцентом.

Попробуйте. Сравните, куда взгляд уходит первым и что возвращает его в другую часть кадра.

Проверьте. Равновесие определяется зрительным весом, а не равной площадью предметов.

Баланс

Небольшая практика

Поставьте крупную светлую чашку и маленький тёмный предмет. Меняйте расстояние между ними.

Упражнение можно выполнить без модели.

РАВНОВЕСИЕ И АКЦЕНТЫ

23 Тональный акцент

Светлое на тёмном или тёмное на светлом выделяется благодаря разнице яркости.

Попробуйте. Сдвиньтесь так, чтобы лицо оказалось на более однородном фоне.

Проверьте. Самое светлое пятно может стать главным даже тогда, когда это случайный пакет у края.

24 Цветовой акцент

Один заметный цвет собирает внимание. Его действие зависит от насыщенности, площади и окружения.

Попробуйте. Найдите небольшой цветовой акцент, связанный с героем, и уберите конкуренцию точкой съёмки.

Проверьте. Красный не обязан быть главным. Контекст важнее универсальных формул о цвете.

Цвет картины становится заметным акцентом в окружающем пространстве.

РАВНОВЕСИЕ И АКЦЕНТЫ

«Любовное настроение»

Лицо занимает заметную часть кадра. Поворот головы связывает героя с собеседницей у левого края.

«Любовное настроение», 2000

25 Масштабный акцент

Крупный объект занимает больше зрительного пространства, но маленький контрастный объект тоже может стать главным.

Попробуйте. Подойдите ближе и посмотрите, как изменились отношения лица, рук и фона.

Проверьте. Приближение меняет перспективу. Особенно заметно увеличиваются детали, ближайшие к камере.

26 Смысловой акцент

Лицо, взгляд, прикосновение или необычный предмет могут привлекать внимание сильнее геометрического центра.

Попробуйте. Сформулируйте, ради какого события или отношения вы делаете снимок.

Проверьте. Не убирайте важный смысловой элемент только потому, что он мешает красивой сетке.

РАВНОВЕСИЕ И АКЦЕНТЫ

27 Негативное пространство

Относительно спокойная область вокруг героя помогает почувствовать его масштаб и отношение к окружению.

Попробуйте. Отойдите и оставьте стену, небо или воду рядом с человеком.

Проверьте. Такое пространство может передавать свободу, ожидание или одиночество. Значение зависит от сюжета.

28 Заполнение кадра

Главный объект занимает почти всё изображение. Зритель замечает выражение, фактуру или жест.

Попробуйте. Подойдите ближе или выберите более узкое поле зрения. Проверьте границы.

Проверьте. Тесное кадрирование может убрать важный контекст и сделать жест непонятным.

Небольшая фигура среди окружающих предметов сохраняет связь с местом.

РАВНОВЕСИЕ И АКЦЕНТЫ

29 Минимализм

Небольшое число элементов позволяет особенно ясно увидеть их отношения.

Попробуйте. Найдите один смысловой центр и спокойный фон. Уберите лишнее перемещением камеры.

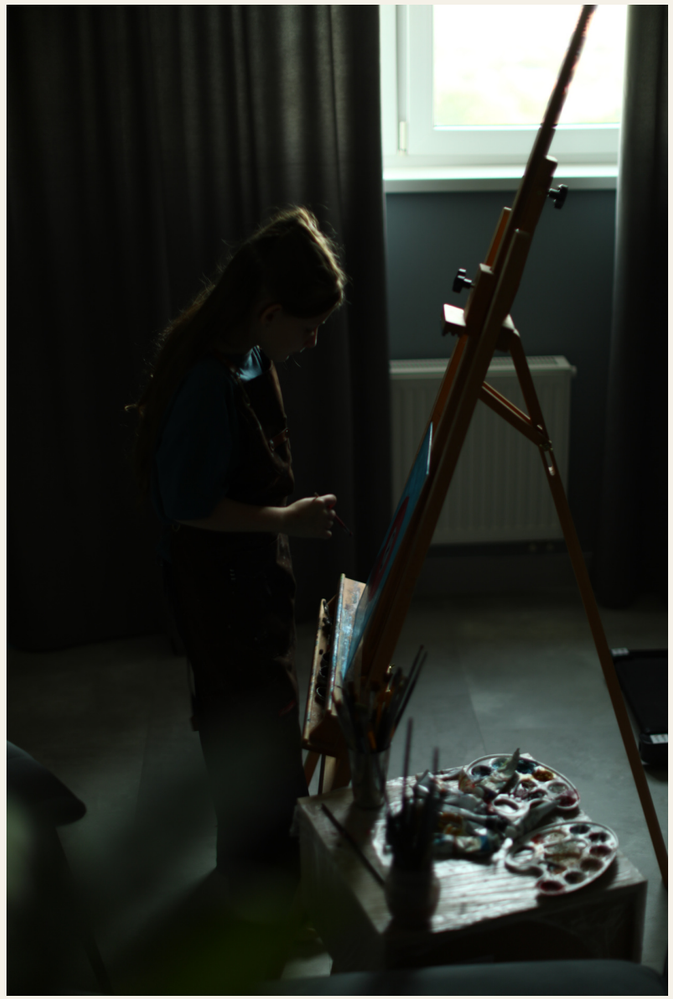
Проверьте. Пустота сама по себе не создаёт выразительность. Нужны интересный объект или точное отношение.

30 Плотная композиция

Много деталей создают насыщенную среду. Главный объект удерживает внимание через свет, цвет, жест или положение.

Попробуйте. Сначала найдите центр истории, затем проверьте, какие детали помогают её прочитать.

Проверьте. Насыщенность становится хаосом, если все элементы одинаково громкие.

Насыщенный предметами интерьер требует понятного смыслового центра.

04

Ритм и зрительные связи

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

Что повторяется, что отличается и какие элементы воспринимаются вместе?

РИТМ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

31 Регулярный ритм

Повторяющиеся формы с похожими интервалами создают порядок: окна, стулья, люди, тени.

Попробуйте. Снимите ряд с точки, где повторения хорошо отделяются друг от друга.

Проверьте. Край кадра способен случайно нарушить ритм. Проверьте первый и последний элементы.

32 Переменный ритм

Повторения меняются по размеру, расстоянию или направлению. Композиция становится менее предсказуемой.

Попробуйте. Ищите чередование больших и маленьких форм или разных промежутков между людьми.

Проверьте. Для восприятия ритма нужна хотя бы одна заметная общая черта.

Повтор

Небольшая практика

Разложите одинаковые предметы в ряд. Сделайте интервалы сначала равными, затем разными.

Упражнение можно выполнить без модели.

РИТМ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

33 Нарушение ритма

Один отличающийся элемент выделяется внутри повторяющейся структуры.

Попробуйте. Найдите пустой стул в ряду, повёрнутую голову или один цветной предмет среди похожих.

Проверьте. Если исключений много, эффект единственного нарушения исчезает.

Исключение

Небольшая практика

Снимите ряд одинаковых предметов. Замените один другим и сравните центр внимания.

Упражнение можно выполнить без модели.

34 Нечётное число элементов

Три или пять объектов удобно связывать в группы без обязательного деления на одинаковые пары.

Попробуйте. Сравните натюрморт из двух и трёх предметов. Посмотрите, что меняется в отношениях.

Проверьте. Это учебный приём, а не закон. Парный портрет прекрасно работает с двумя людьми.

РИТМ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

«Отель „Гранд Будапешт“»

Близость героев и соприкосновение тел объединяют их в одну компактную группу среди коробок.

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

35 Близость

Объекты рядом друг с другом обычно воспринимаются как группа. Промежуток отделяет одну группу от другой.

Попробуйте. Проверьте расстояния между людьми: кто выглядит вместе, а кто отдельно?

Проверьте. Случайный разрыв способен рассказать об отчуждении, которого в действительности нет.

36 Подобие

Похожие цвета, формы или жесты зрительно связывают элементы даже на расстоянии.

Попробуйте. Найдите перекличку одежды и предмета или повтор одного жеста у разных героев.

Проверьте. Сходство работает убедительнее, когда его можно заметить без долгого объяснения.

РИТМ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

37 Продолжение линии

Глаз склонен связывать совпадающие направления в одну траекторию, даже если между ними есть промежуток.

Попробуйте. Посмотрите, как край стола продолжается в руке, тени или детали фона.

Проверьте. Нежелательное продолжение может превратить ветку за головой в её странное «продолжение».

38 Зрительное замыкание

Зритель может мысленно достроить незавершённую форму по нескольким характерным фрагментам.

Попробуйте. Попробуйте оставить узнаваемую часть предмета или кругового расположения.

Проверьте. Фрагментов должно хватать для узнавания. Иначе загадка превращается в неясность.

Связь

Небольшая практика

Найдите две детали, которые зрительно продолжают друг друга. Проверьте, помогает ли эта связь сюжету.

Упражнение можно выполнить без модели.

РИТМ И ЗРИТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

«Отель „Гранд Будапешт“»

Лицо остаётся главным на мягком фоне. Световые пятна отделяются от его контура и не закрывают глаза.

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

39 Фигура и фон

Мы различаем главный объект и среду по границам, контрасту и смыслу. Читаемый контур помогает отделить героя.

Попробуйте. Проверьте лицо и руки на фоне. Небольшой шаг часто освобождает их силуэт.

Проверьте. Однотонный фон не обязателен. Важно, чтобы существенные детали не терялись.

40 Рифма форм

Разные по смыслу предметы перекликаются очертаниями: круг очков и круг окна, изгиб руки и ветви.

Попробуйте. Найдите две похожие формы и выберите точку, где они видны одновременно.

Проверьте. Рифма может стать самостоятельной шуткой. Проверьте, подходит ли она настроению портрета.

05

Глубина и разделение планов

Где стоит зритель, где находится герой и что продолжается за ним?

ГЛУБИНА И РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВ

41 Передний план

Близкий к камере предмет даёт зрителю точку присутствия и отделяет героя от позиции наблюдателя.

Попробуйте. Снимайте через край шторы, плечо или листву, оставляя главный жест видимым.

Проверьте. Большое размытое пятно не должно случайно закрывать важную часть сцены.

42 Перекрытие

Когда один объект закрывает часть другого, становится понятно, что он ближе.

Попробуйте. Ищите небольшое перекрытие предметов при сохранении читаемых силуэтов.

Проверьте. Совпадение контуров может склеить людей. Перекрытие и случайное слияние дают разный результат.

Отражение и частично закрытый обзор создают несколько зрительных слоёв.

ГЛУБИНА И РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВ

43 Ведущие линии

Края дороги, мебели или архитектуры направляют внимание между частями кадра.

Попробуйте. Найдите линию и проследите, куда она приводит взгляд.

Проверьте. Линия может вести к герою, к контексту или наружу. Важно понимать её роль.

44 Уменьшение в перспективе

Сходные объекты выглядят меньше по мере удаления. Повторение помогает почувствовать расстояние.

Попробуйте. Снимите вдоль ряда деревьев, стульев или окон.

Проверьте. Разные реальные размеры предметов могут усложнить сравнение расстояний.

Улица продолжается вдаль. Линии и уменьшение деталей помогают читать расстояние.

ГЛУБИНА И РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВ

45 Воздушная перспектива

Дальние планы в дымке часто теряют контраст и детализацию. Это может усиливать ощущение глубины.

Попробуйте. В туманное утро сравните ближнее дерево и дальние силуэты.

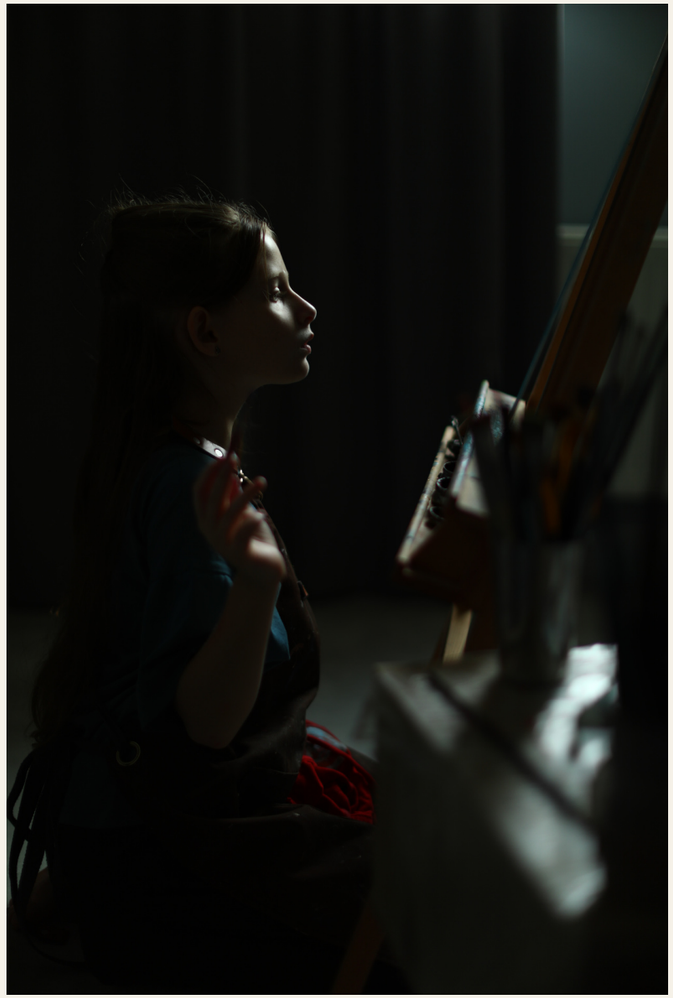
Проверьте. Эффект зависит от воздуха и освещения. Дальний план не всегда светлее или холоднее.

46 Разделение светом

Разная освещённость помогает отделить героя от окружения и различить планы.

Попробуйте. Найдите положение, где освещённое лицо читается на более тёмном фоне или наоборот.

Проверьте. Световой рисунок зависит от источников. Перемещение фотографа прежде всего меняет видимый фон.

Контур фигуры и светлое пространство различаются по тону.

ГЛУБИНА И РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВ

47 Разделение резкостью

Резкая деталь на мягком фоне может стать точкой внимания. Это оптический способ поддержать композицию.

Попробуйте. Выберите нужную точку фокусировки и проверьте, узнаваем ли контекст.

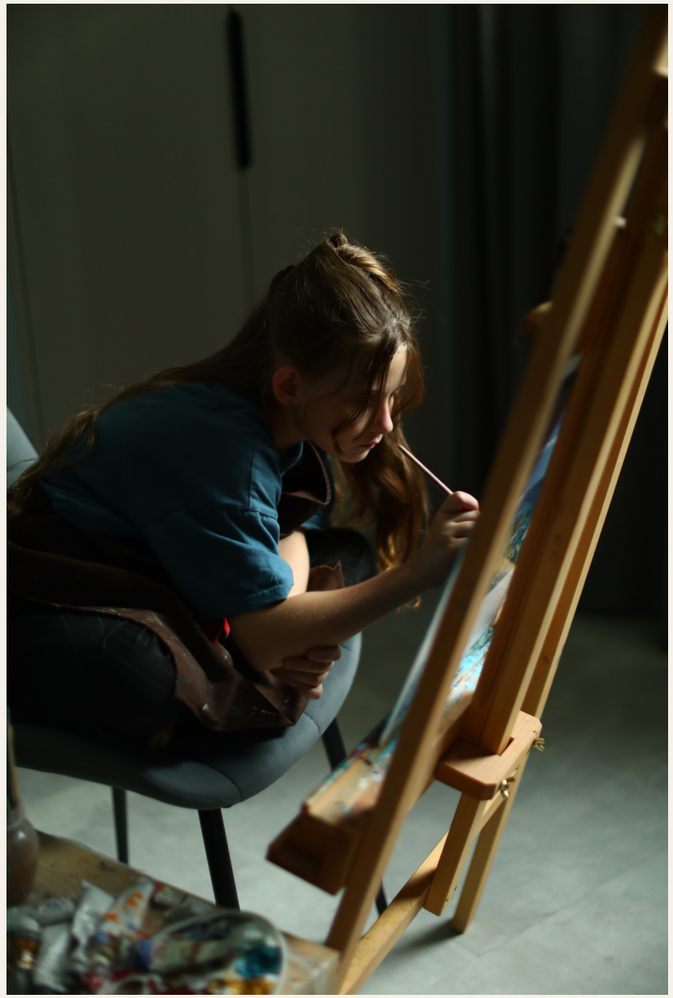
Проверьте. Максимальное размытие не всегда полезно. В групповом портрете важные лица должны оставаться читаемыми.

48 Рамка внутри кадра

Проём, окно, ветви или предметы выделяют внутреннюю область изображения.

Попробуйте. Найдите рамку и оставьте за героем пространство, если хотите подчеркнуть глубину.

Проверьте. Рамка может только выделять объект. Глубина появляется благодаря читаемым расстояниям.

Резкость, освещение и окружающие формы вместе помогают выделить человека.

ГЛУБИНА И РАЗДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВ

49 Отражение

Зеркало, вода и стекло позволяют связать два пространства, повторить объект или показать невидимую напрямую часть сцены.

Попробуйте. Двигайтесь вдоль стекла и наблюдайте, как отражение смещается относительно лица.

Проверьте. Проверьте яркие блики, своё отражение и случайные пересечения с глазами.

Отражение повторяет сцену и связывает видимую комнату с поверхностью стекла.

50 Силуэт

Тёмная фигура на светлом фоне делает главным контур, позу и отношения между фигурами.

Попробуйте. Найдите светлый фон и точку, из которой руки и профиль отделяются от тела.

Проверьте. Выражение лица может исчезнуть. Выбирайте силуэт, когда историю способен рассказать жест.

06

Формат, ракурс и границы

Как изменится кадр, если сесть, подняться, повернуться или отойти?

ФОРМАТ, РАКУРС И ГРАНИЦЫ

51 Горизонтальный формат

Даёт место для взаимодействия людей и окружающей среды по сторонам.

Попробуйте. Сравните героя в центре и у края, оставляя значимый контекст.

Проверьте. Сам по себе широкий формат не делает фотографию кинематографичной.

Горизонталь поддерживает протяжённость транспорта и сцены вокруг пары.

52 Вертикальный формат

Поддерживает фигуру в полный рост, высоту пространства и отношения между верхом и низом.

Попробуйте. Проверьте, что рассказывает пространство над головой и под ногами.

Проверьте. Вертикальный кадр тоже может быть слишком свободным или слишком тесным.

ФОРМАТ, РАКУРС И ГРАНИЦЫ

53 Квадрат

Равные стороны усиливают внимание к равновесию, центру и отношениям между углами.

Попробуйте. Попробуйте квадрат для пары предметов или спокойного портрета.

Проверьте. Квадрат не требует симметрии. Асимметричное расположение в нём тоже работает.

54 Панорамный формат

Вытянутый кадр подчёркивает протяжённость и расстояния между объектами.

Попробуйте. Ищите сюжет, в котором важны края и промежуток между героями.

Проверьте. При обрезке сверху и снизу легко потерять жесты. Формат лучше учитывать во время съёмки.

Улицу можно читать как протяжённую сцену. Формат выбирают под сюжет.

ФОРМАТ, РАКУРС И ГРАНИЦЫ

55 Низкая точка

Камера ниже привычного уровня меняет перекрытия и показывает больше верхних частей окружения.

Попробуйте. Присядьте и сравните фон за лицом: вместо мебели может появиться стена или небо.

Проверьте. Близкая низкая точка способна сильно изменить пропорции тела.

56 Высокая точка

Камера сверху показывает расположение объектов на поверхности и меняет видимые пропорции.

Попробуйте. Поднимите камеру над столом или найдите безопасную точку выше героя.

Проверьте. Человек может выглядеть меньше, но это не универсальный психологический закон.

Высота точки съёмки меняет видимые поверхности мольберта и пола.

ФОРМАТ, РАКУРС И ГРАНИЦЫ

57 Уровень глаз

Камера на высоте глаз помогает строить прямой контакт с человеком. Особенно заметна перемена при съёмке детей.

Попробуйте. Опуститесь до уровня ребёнка и сравните фон с кадром, снятым стоя.

Проверьте. Контакт зависит и от дистанции, выражения лица, взгляда и ситуации.

58 Наклон кадра

Намеренно наклонённые вертикали и горизонт создают ощущение неустойчивости или движения.

Попробуйте. Сделайте ровный вариант и один с заметным, осмысленным наклоном.

Проверьте. Очень небольшой случайный завал часто выглядит как техническая неточность.

Сравнивайте контакт с героем при разных высотах камеры.

ФОРМАТ, РАКУРС И ГРАНИЦЫ

59 Положение горизонта

Высокая или низкая граница между землёй и небом меняет долю каждого пространства.

Попробуйте. Решите, что важнее: фактура земли или небо. Выделите этому больше места.

Проверьте. Горизонт по центру уместен, например, при отражении или намеренном равенстве двух половин.

60 Работа с краями

Касания, случайные обрезы и посторонние детали влияют на ощущение завершённости кадра.

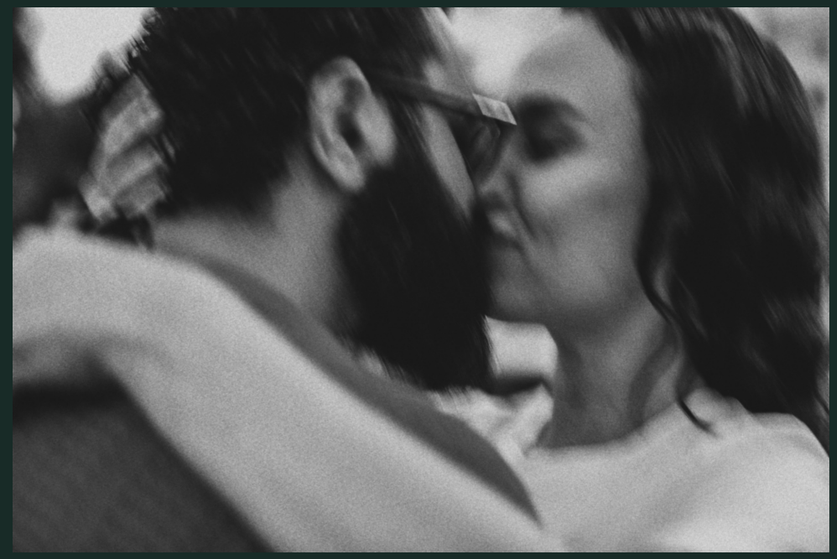
Попробуйте. Перед нажатием быстро обведите взглядом все четыре края.

Проверьте. Обрезать фигуру допустимо. Особенно внимательно проверяйте срезы по суставам и важным жестам.

Архитектурные границы требуют внимания к краям и положению фигуры.

07

Сюжет, отношения и момент

Какие отношения и какое действие делают эту фотографию историей?

СЮЖЕТ, ОТНОШЕНИЯ И МОМЕНТ

61 Пространство перед взглядом

Свободное место по направлению взгляда помогает представить, на что смотрит герой.

Попробуйте. Сравните кадр с воздухом перед лицом и кадр, где лицо близко к краю.

Проверьте. Тесный край может создать напряжение. Он уместен, если это соответствует замыслу.

62 Пространство для движения

Место впереди движущегося объекта создаёт ожидание продолжения действия.

Попробуйте. Оставьте пространство по направлению шага, бега или жеста.

Проверьте. Пространство позади тоже может работать, например, как ощущение ухода или завершения.

Свободное место помогает прочитать отношения между человеком с камерой и героями.

СЮЖЕТ, ОТНОШЕНИЯ И МОМЕНТ

63 Линии взглядов и жестов

Направление глаз, поворот головы и вытянутая рука связывают людей и предметы без видимой нарисованной линии.

Попробуйте. Снимите момент, когда взгляды или руки образуют понятную связь.

Проверьте. Проверьте, видно ли, к чему относится жест. Случайный обрез может разрушить связь.

Положение рук и поворот лиц связывают людей внутри кадра.

64 Противоположные направления

Два движения или взгляда могут расходиться и создавать напряжение между частями кадра.

Попробуйте. Понаблюдайте за встречными потоками или людьми, повернувшимися в разные стороны.

Проверьте. Расхождение не всегда означает конфликт. Читайте его вместе с выражениями лиц.

СЮЖЕТ, ОТНОШЕНИЯ И МОМЕНТ

65 Сопоставление

Соседство людей, предметов или надписей создаёт дополнительный смысл: сходство, контраст, иронию.

Попробуйте. Найдите связь героя с окружением и выберите точку, где оба элемента читаются.

Проверьте. Случайная надпись может придать портрету нежелательный или обидный смысл.

66 Два смысловых центра

Два значимых объекта предлагают зрителю сравнение или историю отношений. Между ними важен промежуток.

Попробуйте. Проверьте, что удерживает объекты вместе: взгляд, действие, цвет или общий сюжет.

Проверьте. Если связи нет, зритель может не понимать, какая из двух историй главная.

Два человека становятся одной историей благодаря взаимодействию.

СЮЖЕТ, ОТНОШЕНИЯ И МОМЕНТ

«Королевство полной луны»

Люди распределены по разным уровням и планам. Центральный проход помогает разделить группы.

«Королевство полной луны», 2012

67 Группа и интервалы

Расстояния, уровни лиц и перекрытия определяют, как воспринимается группа.

Попробуйте. Вместо одинаковой расстановки предложите общее занятие и ищите читаемые отношения.

Проверьте. Проверьте скрытые лица, слипшиеся силуэты и случайно отделённого от группы человека.

68 Деталь как центр истории

Руки, следы действия или небольшой предмет способны представить событие без общего вида.

Попробуйте. Подойдите ближе к детали, в которой есть действие: пальцы на клавишах, испачканная краской ладонь.

Проверьте. В самостоятельном кадре должно хватать контекста. В серии деталь может опираться на соседние фотографии.

СЮЖЕТ, ОТНОШЕНИЯ И МОМЕНТ

69 Композиция момента

В движущейся сцене отношения форм меняются каждую секунду. Пауза или шаг могут собрать изображение.

Попробуйте. Сначала выберите фон и границы, затем дождитесь нужного положения людей.

Проверьте. Серия кадров помогает выбору, но не заменяет наблюдение за жестом и фоном.

70 Осознанное нарушение

Смещение к краю, теснота, дисбаланс или обрез могут работать, когда поддерживают состояние героя и сюжет.

Попробуйте. Сравните привычный вариант и намеренное отклонение. Назовите, что изменилось в ощущении.

Проверьте. Нарушение не становится выразительным автоматически. Его результат должен быть виден в самой фотографии.

Выразительный момент объединяет жест, положение тел и окружающее пространство.

08

Цветовые и тональные сочетания

«Любовное настроение», 2000

Как цветовые и тональные массы объединяют изображение или разделяют его на части?

ЦВЕТОВЫЕ И ТОНАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

71 Монохромное сочетание

Разные светлоты и насыщенности одного цветового семейства объединяют изображение. Это не обязательно чёрно-белая фотография.

Попробуйте. Соберите фон и предметы близких оттенков. Выделите главное разницей светлоты или фактуры.

Проверьте. Если всё одинаково и по цвету, и по тону, границы важных объектов могут потеряться.

72 Аналогичные цвета

Соседние области цветового круга дают родственное сочетание: например, жёлтый, жёлто-зелёный и зелёный.

Попробуйте. Найдите в окружении близкие цвета и один из них сделайте преобладающим.

Проверьте. Согласованная палитра не заменяет смысловой центр. Следите за лицом и действием.

Родство

Небольшая практика

Соберите предметы близких оттенков. Сравните, помогают ли различия светлоты отделить главный объект.

Упражнение можно выполнить без модели.

ЦВЕТОВЫЕ И ТОНАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

73 Дополнительные цвета

Цвета с противоположных сторон выбранного цветового круга дают заметное цветовое различие. В живописной модели примером служат красный и зелёный.

Попробуйте. Сравните большой спокойный фон и маленький акцент противоположного оттенка.

Проверьте. Цветовые модели различаются. Дополнительность цветов не означает обязательное равенство их площадей.

Различие

Небольшая практика

Сравните спокойный фон и небольшой предмет противоположного оттенка. Затем поменяйте их доли в кадре.

Упражнение можно выполнить без модели.

74 Раздельно-дополнительное сочетание

К основному цвету добавляют два оттенка по сторонам от его дополнительного на выбранном круге.

Попробуйте. Для постановочного натюрморта выберите один ведущий цвет и два небольших поддерживающих акцента.

Проверьте. Не усложняйте реальную сцену ради схемы. Она удобнее для планирования одежды и предметов.

ЦВЕТОВЫЕ И ТОНАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

75 Цветовая триада

Три цвета расположены примерно через равные интервалы на выбранном цветовом круге. Сочетание может быть активным даже при простом сюжете.

Попробуйте. Оставьте один цвет основным, а два других используйте меньшими пятнами.

Проверьте. Три одинаково насыщенные и крупные области способны конкурировать за внимание.

76 Две цветовые пары

Тетрада объединяет две пары дополнительных цветов. Она даёт много отношений и требует ясного распределения акцентов.

Попробуйте. Для сложной сцены решите, какая пара главная, а какая появляется только в деталях.

Проверьте. Схема помогает организовать палитру, но не требует добавлять в кадр недостающие цвета.

Палитра

Небольшая практика

Выберите несколько цветных листов и один предмет. Сравните два набора цветов, сохранив положение предмета.

Упражнение можно выполнить без модели.

ЦВЕТОВЫЕ И ТОНАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

«Королевство полной луны»

Тёплые оттенки одежды и постройки соотносятся с более холодным небом. Светлая среда сохраняет детали.

«Королевство полной луны», 2012

77 Тёплое и холодное

Относительная разница тёплых и холодных оттенков может разделять героя и среду или связывать планы.

Попробуйте. Сравните тёплый свет на человеке и более холодное окружение.

Проверьте. Теплота относительна. Тёплый объект не всегда кажется ближе: важны тон, размер и контекст.

78 Высокий ключ

В изображении преобладают светлые тона. Контуры и небольшие тёмные акценты становятся особенно значимыми.

Попробуйте. Выберите светлую среду и мягкое освещение. Проверьте, сохранились ли нужные детали кожи и ткани.

Проверьте. Высокий ключ не равен случайной передержке. Светлое изображение может сохранять тонкие различия.

ЦВЕТОВЫЕ И ТОНАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

«Любовное настроение»

В кадре преобладают тёмные тона. Небольшие освещённые участки стены и фигур позволяют прочитать сцену.

«Любовное настроение», 2000

79 Низкий ключ

В изображении преобладают тёмные тона, а свет выделяет небольшую часть сцены.

Попробуйте. Найдите тёмное окружение и осмысленно освещённый участок лица или предмета.

Проверьте. Низкий ключ не равен недодержке. Важный объект должен оставаться читаемым.

80 Градация тона и цвета

Постепенное изменение светлоты или оттенка связывает области кадра и может поддерживать переход в глубину.

Попробуйте. Найдите плавный переход света по стене, ткани или ряду предметов.

Проверьте. Резкий яркий участок способен прервать плавный маршрут. Проверьте, нужен ли он сюжету.

Точка съёмки меняет отношения

Посмотрите на лицо, мольберт и руку.

Что видно

Камера смотрит сверху. Части мольберта занимают близкий план, а лицо находится за ними.

Что попробовать

Сохранить занятие героя и сравнить эту точку с уровнем глаз. Изменится не только лицо, но и количество видимого пола.

Что проверить

Не перекрывает ли ближайшая деталь глаза или важный жест?

Жест становится центром кадра

Посмотрите, как руки связывают предметы.

«Отель „Гранд Будапешт“», 2014

Что видно

Руки взаимодействуют с предметом в центре. Параллельные детали вокруг задают порядок, а действие создаёт смысловой акцент.

Что попробовать

Снять занятие человека сверху, сохранив обе руки и предмет действия. Дождаться момента, когда жест легко прочитать.

Что проверить

Не потерялась ли связь между руками и предметом? Не отвлекают ли детали у краёв?

Среда становится частью портрета

Проследите связь между лицом и предметом.

Что видно

Герой взаимодействует с предметом. Важен не только портрет, но и действие рук.

Что попробовать

Оставить предмет и жест целиком, затем сделать более тесный вариант и сравнить понятность истории.

Что проверить

Достаточно ли контекста, чтобы понять, что делает человек?

Цвет связывает разные планы

Сравните цветовые области вокруг двух героев.

«Любовное настроение», 2000

Что видно

Зелёные и красные участки распределены по комнате. Они связывают разные планы, а расстояние между героями сохраняет самостоятельность каждой фигуры.

Что попробовать

Найти цветовую перекличку между одеждой, мебелью и фоном. Проверить, как она меняется при шаге в сторону.

Что проверить

Читаются ли оба героя? Не становится ли яркий предмет важнее их действия?

Один сюжет, несколько точек

01	Шаг в сторону	Меняет взаимное положение героя и фона, перекрытия и отражения.
02	Выше или ниже	Меняет видимые поверхности, фон за головой и относительное положение линий.
03	Ближе или дальше	Меняет перспективу и соотношение ближних и дальних объектов.
04	Поворот камеры	Меняет границы кадра и долю пространства по сторонам героя.

Зум меняет поле зрения. Если камера остаётся на месте, сама точка перспективы не меняется.

Домашнее задание

То же задание, что в видеоуроке. Атлас помогает выбрать приём.

Один человек.
Одно занятие.
Три точки съёмки.

Используйте хотя бы один приём из атласа. Выберите два снимка с разным настроением и объясните, что изменили в композиции.

Вопросы для сравнения

Что стало главным?

Что изменилось на фоне?

Как поменялось ощущение от героя?

Дополнительно, по желанию: повторите один приём на простом натюрморте из домашних предметов.

Пять вопросов перед кадром

01 Ради чего я снимаю эту сцену?

02 Что первым привлекает внимание?

03 Как связаны герой и окружающие детали?

04 Что происходит у всех четырёх краёв?

05 Изменит ли один шаг фотографию к лучшему?

Сочетания для разных задач

Человек внутри своей жизни	Средний план + значимый фон + линии взгляда или жеста.
Личный, тихий момент	Частично закрытый обзор + спокойные края + читаемое лицо.
Порядок и торжественность	Симметрия + фронтальная точка + повторение форм.
Движение и энергия	Диагонали + выразительный момент + пространство для действия.
Связь между людьми	Близость + читаемые интервалы + общие жесты или взгляды.

Это отправные точки. Ни один набор приёмов не задаёт настроение автоматически.

Источники и дальнейшее чтение

Ссылки открываются нажатием на название.

Nikon: 5 Easy Composition Guidelines

Трети, направление взгляда и ведущие линии.

Nikon: When Center Composition Can Elevate a Portrait

Центральное построение в портретной фотографии.

Canon: Centre and Symmetrical Composition

Различие центральной композиции и симметрии.

Adobe: 15 Essential Composition Techniques

Обзор геометрии, ритма и контраста.

Источники и дальнейшее чтение

Ссылки открываются нажатием на название.

Adobe: Golden Ratio in Design

Пропорции золотого сечения.

Nikon: Composing Photographs

Негативное пространство и отражения.

Adobe: Colour Wheel Combinations

Цветовые сочетания и отношения на цветовом круге.

Adobe Color

Интерактивный подбор монохромных, аналогичных, дополнительных и других сочетаний.

Фильмы в методичке

Стоп-кадры для разбора композиции. Названия ведут к источникам изображений.

«Отель „Гранд Будапешт“»

2014 · Режиссёр: Уэс Андерсон

Страницы: 6, 12, 18, 24, 27, 29, 55.

«Королевство полной луны»

2012 · Режиссёр: Уэс Андерсон

Страницы: 14, 46, 52.

«Любовное настроение»

2000 · Режиссёр: Вонг Карвай

Страницы: 21, 48, 53, 57.