

Что такое композиция?

Слово произошло от латинского термина *compositio*. Дословно это составление, соединение частей. Поэтому можно сказать, что основы композиции — это правила, позволяющие гармонично размещать и комбинировать предметы для создания целостного рисунка.

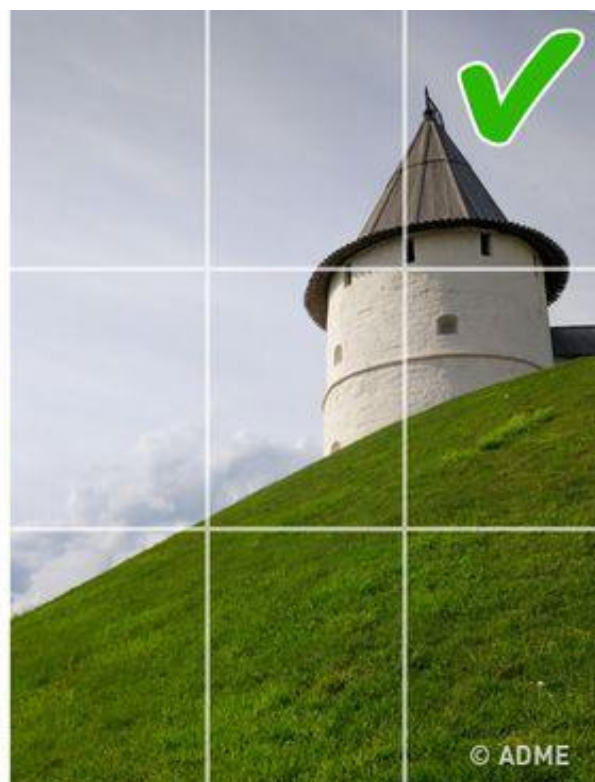
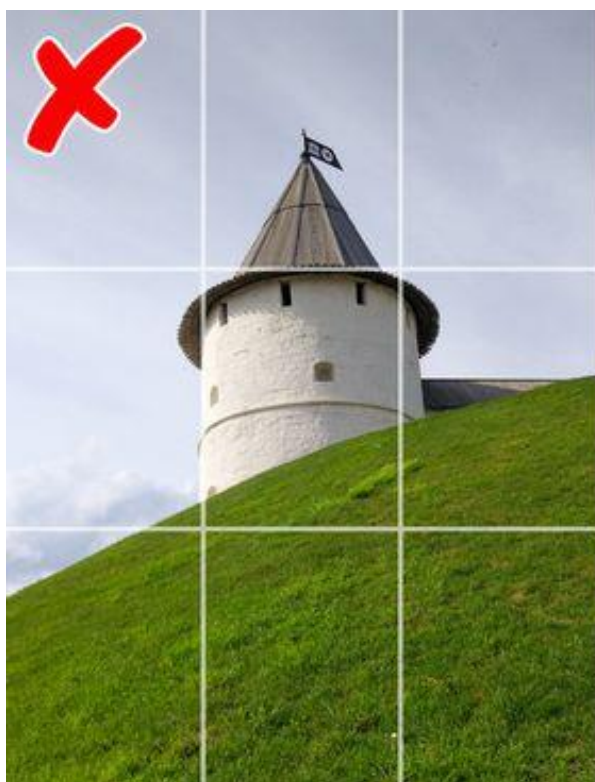
Знание таких правил понадобится при съёмке не только людей. Но и, например, еды. Важно понимать, какой продукт будет главным, привлекающим внимание зрителя, а какие дополнят картину и уравновесят её.

Базовые принципы построения гармоничного снимка

Правило третей

Оно простое и помогает разместить объекты в кадре. Визуально снимок делят на 9 частей с помощью 2 горизонтальных и 2 вертикальных линий. Важные объекты нужно размещать на линиях и точках их пересечения. Именно эти зоны привлекают внимание зрителя в первую очередь.

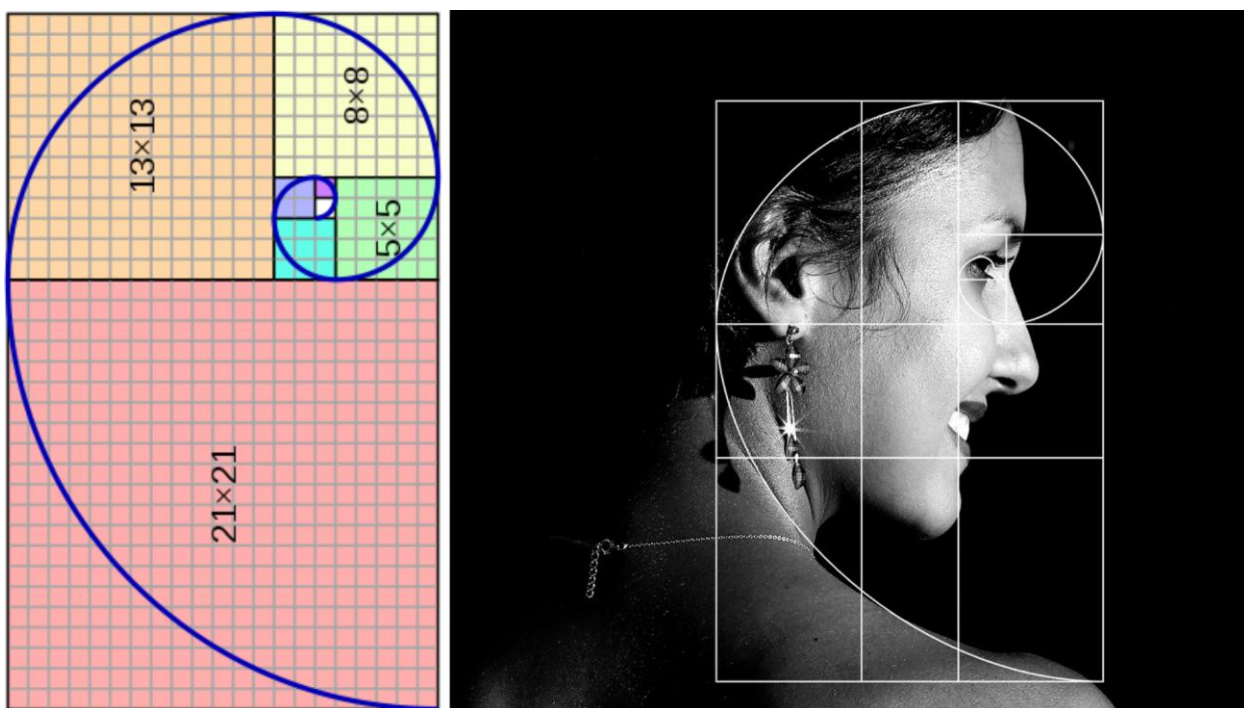

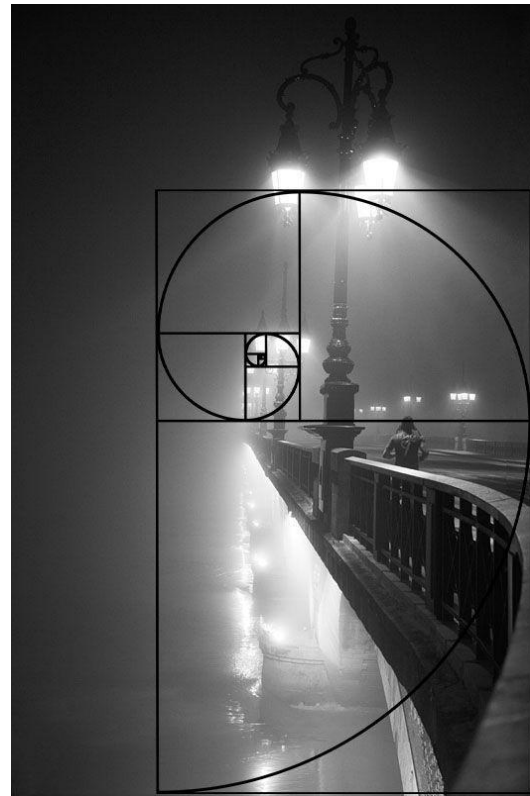
Самостоятельно высчитывать расположение линий не нужно. В камерах и смартфонах есть параметр «Сетка». Включить его можно в меню «Настройки». Точное расположение индивидуально и зависит от марки техники. После этого на экране появятся нужные линии.

Золотое сечение Фибоначчи

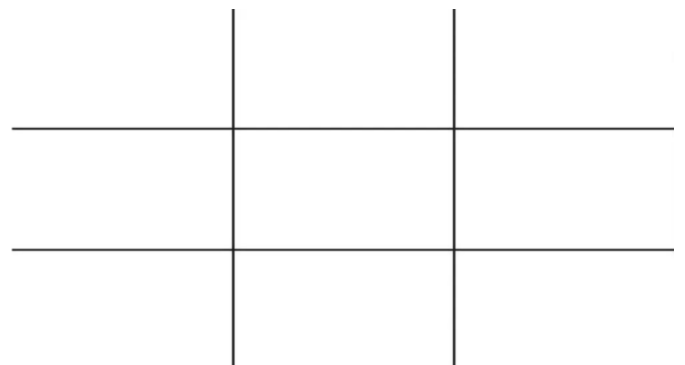
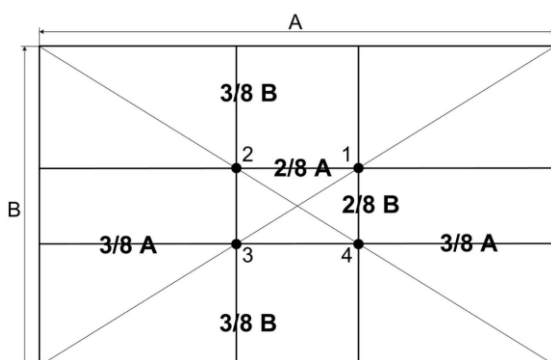
Этот итальянский математик выстроил последовательность цифр, где две предшествующие всегда дают в сумме последующую в этой бесконечной прогрессии. Позже о божественной пропорции говорили Леонардо да Винчи и философ Адольф Цейзинг.

Но как проявляется правило золотого сечения в живописи и фотографиях? Это, подобно правилу третей, визуально комфортное и правильное размещение объектов в кадре.

Суть — у нас есть прямоугольник. В нём нужно выделить квадрат. В оставшемся прямоугольном куске нужно снова выделить квадрат. В новом маленьком прямоугольнике снова выделяем квадрат и т. д. Через все квадраты можно провести округлую линию, которая сложится в спираль. В её центре — основной акцент картины, снимка.

Золотое сечение можно изобразить в виде спирали и сетки. Схемы золотого сечения (слева) и правила третей (справа) очень похожи. У первого они стоят чуть ближе друг к другу.

Золотые треугольники

Такой приём позволяет показать динамику. Задача фотографа — визуально провести диагональ через весь кадр. Из незадействованных углов на диагональ нужно опустить по одной перпендикулярной линии.

Используете золотые треугольники? Поставьте объект:

- на одной из линий или в месте их пересечения;
- в один из треугольников.

Специальной сетки в камерах нет. Фотограф может размещать предметы «на глаз» или потом кадрировать снимок в Photoshop. Это поможет более чётко подогнать кадр под золотой треугольник. Для этого нужно выбрать инструмент: Рамка/Crop — нажать на кнопку в виде сетки — выбрать Треугольник/Triangle.

Правило диагоналей

Эффект, который делает снимки динамичным. Согласно такому правилу, важные части композиции нужно размещать по диагонали. Настроение кадра можно сделать:

- более спокойным — линия направлена из левого нижнего угла в правый верхний;
- стремительными, тревожными — линия направлена из левого верхнего в правый нижний угол.

Ведущие линии

- Они отлично работают в роли направляющей, подводят зрителя к тому, на что нужно обратить внимание. Дорога, ж/д пути, лестница, даже полотно забора — всё это может направить взгляд зрителя. Привлекательно смотрятся как прямые линии, так и изогнутые.

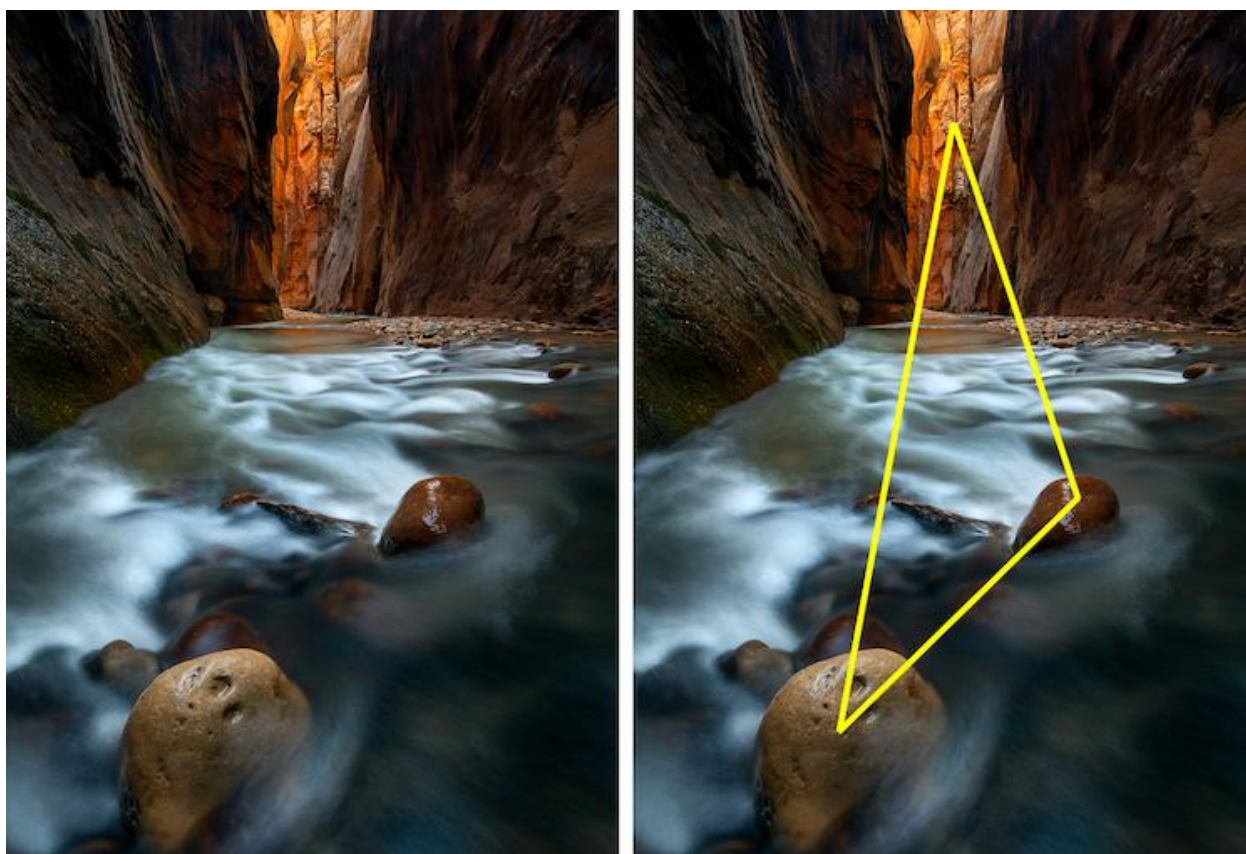
Линии могут привести зрителя к композиционному центру. А могут показать, куда движется объект съёмки.

Правило нечётных объектов

Оно гласит, что на нечётном количестве людей, предметов пользователю легче сосредоточиться. А вот если их 2, 4 и т. д., то они отвлекают внимание и выглядят даже иногда раздражающе.

Треугольники

Метод, которым пользуются при съёмке еды, украшений, декора. Портрет также можно снять с «треугольником». О чём идёт речь? О том, что на снимке можно выделить 3 вершины, важные точки. А если между ними визуально провести линии, получится треугольник. Например, человек стоит широко расставив ноги и подняв руку вверх. Ступни и ладонь — вершины треугольника, которые привлекают внимание.

Треугольник может быть любого размера, равносторонним или нет. Но чем правильнее он, тем сильнее вызывает чувство устойчивости.

Горизонт и голландский угол

«Заваленный», наклонный горизонт принято считать дефектом. Но есть случаи, когда это композиционная особенность. В этом случае камера наклоняется вбок достаточно сильно (например, на 10 градусов и более), чтобы симитировать наклон головы. Эффект может показать динамику. Также используется для напряжённых сцен, хорошо сочетается с правилом диагоналей, ведущими линиями.

Голландский угол в фотографии — возможность показать движение.

Равновесие

На снимке можно разными способами создавать акценты. Например, крупные объекты визуально «утяжелят» область.

На рисунке наглядный пример неуравновешенной композиции. Большой объект находится в правой стороне, из-за чего композиция несбалансированная и визуально «тяжёлая» с одной стороны. Стоит ли использовать такой приём и может ли он быть достоинством, а не недостатком? Да. Например, в фэшн фотографии, чтобы показать экстравагантность, эпатажность и однозначно притянуть внимание зрителя к участку кадра.

Как проще всего уравновесить кадр? Поставить объект съёмки по центру. В этом случае не всегда будет соблюдаться правило третей. Например, если модель стоит далеко и не может дотянуться до заветных линий и точек их пересечения. В этом случае можно:

- добавить в кадр элементы, которые будут расположены на линиях или их точках пересечения. Но в этом случае есть риск отвлечь внимание от самой модели;
- пересмотреть размещение модели в кадре. Например, поставить её ближе;
- обыграть подачу, нарушив эту композиционную основу.

Второй способ уравновесить снимок — расположить в другой части кадра ещё один объект. Важно: цвет помогает нам изменить визуальный вес предмета. Более тяжёлые: яркие, красный и его оттенки. Лёгкие: пастельные, полупрозрачные. Чёрный и другие очень тёмные чаще выглядят «легче» ярких красных, бордовых (им проще слиться с фоном).

Уравновесить композицию из двух фигур можно движениями. Пример: одна модель подняла левую руку, а вторая — правую.

Если человек идёт в сторону, а перед ним нет пространства, снимок выглядит странно и вызывает дискомфорт. Особенно если за движущимся человеком есть свободное пространство. Если делаем акцент на взгляде или движении в сторону, перед лицом нужно оставить пространство. Чем больше динамики, движения (или агрессии) нужно показать, тем больше места оставляем.

(рис. 1)

(рис. 2)

Композиционные ошибки — допустимы ли?

Многие классические ошибки сегодня можно назвать современным взглядом, авторской задумкой. Например, обрезанные макушки знаменитостей на страницах гляцевых журналов уже стали нормой.

Для новичков рекомендуется не пренебрегать правилами и нормами. Так как это поможет понять основы и компоновать предметы в кадре.