Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр творчества "Пирамида"
МО Тимашевский район

Доклад

Тема: «Натюрморт в фотожурналистике»

Учащаяся т.о. «Проба пера»
Нестерова Мария

Натюрморт по праву можно назвать одним из самых сложных жанров в любом виде изобразительного искусства. И в фотографии в том числе. Природа, например, красива сама по себе. Для того, чтобы создать хороший пейзаж, художнику достаточно найти привлекательное место, проще говоря, красивую натуру, и передать на полотне состояние природы. Да, это, конечно, сложно. Очень сложно. Не каждому под силу передать на картине настроение. Ее сложнее сделать это в натюрморте. Ведь в натюрморте, в отличии, скажем, от пейзажа или портрета, художник сам эту натуру и организовывает, сам строит композицию, подбирает объекты для изображения…

Все это применимо и к фотохудожникам. При работе над натюрмортом очень большую роль играет творческая фантазия автора, знание законов композиции, чувствование фактуры и света… Ведь, в отличие от уже созданного еще до художника природой и человеком пейзажа, натюрморт художник создает с нуля, организует его на чистом листе. Там, где ничего до этого не было. Наверное, поэтому и не каждому художнику под силу создать хороший натюрморт. Посмотрите, хотя бы, на живописцев. Много ли среди них настоящих мастеров натюрморта? Портретистов и пейзажистов намного больше…. То же самое можно сказать и об искусстве фотографии.

В этой статье мы попробуем рассказать вам о том, как создать хороший фотографический натюрморт. Конечно же, дадим некоторые советы на этот счет. Надеемся, что они помогут вам в вашей творческой работе. Станут стимулом для творческого роста.

С чего натюрморт начинается.

Начинается натюрморт с замысла, то есть, проще говоря, с идеи. Посмотрите вокруг – что из того, что есть в вашем доме, представляет интерес как объект для составления композиции натюрморта? Какие предметы «просятся» в кадр? Очень хорошо смотрятся в натюрморт старые и «фактурные» предметы – различные вазы, часы, старинные книги, фарфоровые статуэтки, настольные лампы, сервизы, подсвечники и свечи, какие-то вещи из ткани грубого и крупного переплетения – салфетки, скатерти… Хорошо смотрятся в натюрмортах фрукты и овощи. Цветы так же являются одним из излюбленных объектов натюрмортистов. Причем, цветы не только живые, но и высушенные. Тут нет предела фантазии. Для натюрморта подходят самые разные предметы. Главное – чтобы все эти предметы гармонировали между собой по форме, цвету, фактуре, смыслу… Ну, например, какой идеей объединить в одном натюрморте, допустим, пассатижи и вазу с яблоками?

Давайте начнем ну хотя бы с самой простой композиции: натюрморт, главным «персонажем» которого будет ваза с фруктами. Кто-то скажет, что такой натюрморт - самый обычный, распространен и далеко не нов. Ну и что! Согласитесь, ну что может быть красивее и интереснее, чем красивые фрукты в красивой вазе? Вот это и будет идеей нашего натюрморта. Теперь давайте решать, какие предметы из имеющихся у нас можно

расположить рядом с такой красотой, какие фактуры и цвета будут гармонировать с цветами и фактурами фруктов и самой вазы. Учитывая всё это, помните и о смысловом наполнении натюрморта. Ведь натюрморт, как и любая другая картина, должен рассказывать какую-то история. Ну, представьте, например: ваза с яблоками, грушами и вишнями, а рядом несколько полевых цветов и кружка с молоком. Всё это расположено на простом дощатом деревенском столе. Вот вам и рассказ о раннем утре в деревне!

Подбираем место для съемки натюрморта

Предметным столом для натюрморта может послужить всё что угодно. Любой стол в вашем доме может играть эту роль. Да и не только стол. Предметы для съемки натюрморта можно расположить на подоконнике, на тумбочке, даже на полке в шкафу. Главный критерий тут – прочность этого предметного стола и его достаточная площадь. Чтоб было место для того, где бы ваша творческая фантазия чувствовала себя спокойно, чтобы ей там было просторно и легко жить. Даже на полу можно организовывать композиции из предметов для съемки натюрмортов. Ну, а если поверхность, на которой вы устанавливаете ваши предметы, неприглядна или совсем не подходит по всем возможным критериям для натюрморта, над которым вы работаете, то ее можно прикрыть красивой тканью: скатертью или салфеткой. Можно просто положить на нее кусок бумаги или красивой фанеры, например.

Не забывайте и про фон вашего натюрморта. Фон в этом жанре изобразительного искусства играет очень важную роль. Ведь именно он задает все настроение картины (и фотографии, естественно)! Ну, например, если фон вашего натюрморта будет черный, бордовый, темно-коричневый или состоящий из сочетания этих цветов – то картина у вас получится драматичной, в некотором роде даже несколько мрачноватй. Светлый фон – белый, розовый, салатовый, голубой – придаст натюрморту нежность, чувственность, романтичность. На светлом фоне хорошо снимать «женские» натюрморты, на темном – «мужские». То есть, такие, на которых предметы натюрморта как бы принадлежат женщине или мужчине, или для них предназначены.

Материалом для заднего фона натюрморта может послужить фанера или картон, выкрашенные в нужный цвет, любой другой материал, желательно не бликующий, а матовый. С бликующим фоном работать очень тяжело даже хорошим мастерам фотографии. Если в качестве фона вы используете ткань, то ее можно красиво задрапировать, то есть уложить эффектными складками. Некоторые ухитряются снимать натюрморты вообще не используя фон как некий предмет.

Делать это можно в случае, если вы не применяя естественный свет, а снимаете только при искусственном освещении в темном помещении. В этом случае осветительные приборы нужно направить исключительно на сами фотографируемые предметы. При этом всё остальное, что останется за рамками этого светового пятна, уходит в полную темноту и превращается в глубокий, красивый матовый черный фон.

Выстраиваем композицию натюрморта

Создание композиции – это, пожалуй, самый сложный этап в работе над натюрмортом. Кому-то этот этап может показаться несущественным, несложным. Вроде бы, на первый взгляд, все просто: поставил красиво на стол красивые предметы – и начинай их фотографировать. Но это совсем не так. Точнее, совершенно не так! Очень быстро вы поймете, что некоторые предметы не гармонируют друг с другом, например, по цвету, по размеру, по смыслу… Композиция получается непропорциональной, «заваливается» на одну или на другую сторону. Короче, осознание того, что этот этап в работе над натюрмортом самый сложный и самый важный, поздно или рано придет к вам. И вы поймете, что не то чтобы идеально, но даже просто грамотно поставить предметы для натюрморта – это очень и очень сложная задача. И решить ее быстро получается далеко не у каждого фотографа и художника.

Итак, приступаем к непосредственной работе. Начинаем создавать композицию нашего будущего натюрморта.

Первым делом нам необходимо определить, что же будет в нашем натюрморте для зрителя центром интереса. Проще говоря, что будет в нашей картине главным объектом, таким, вокруг которого и сложится, завертится вся создаваемая история. Ну, а раз уж мы начали говорить о натюрморте на примере вазы с фруктами, так давайте эту тему и продолжим. Пусть она, эта ваза, и будет центром, главным объектом всей композиции.

Первым делом нужно учесть, что смысловой и геометрический центры любой картины, в том числе и фотографии, и, естественно, натюрморта – далеко не всегда совпадают. Короче, если наша ваза с фруктами будет находиться четко в центре площади кадра, на пересечении его диагоналей – это плохо (Чаще всего плохо. Но не забывайте что из любых

правил бывают исключения…). Так что рекомендуем сдвинуть вазу в одну из сторон кадра. Можно рядом поставить или положить еще один или несколько каких-то предметов. Ну, например, одно яблоко положить около вазы. Или красивый бокал с вином рядом поставить… Если вам так будет угодно, вазу с фруктами вы можете оставить и в гордом одиночестве. И это тоже может быть красиво и гармонично. Но, тем не менее, сделать это будет достаточно сложно. Минимализм всегда был сложным жанром в изобразительном искусстве. Чем проще, тем лучше – это главный принцип минимализма. И воплотить его в жизнь, в реальность, под силу далеко не каждому художнику. Так что для начала мы рекомендуем вам все же составить композицию натюрморта из нескольких предметов. Но не забывайте про то, чтобы все эти предметы были связаны между собой по смыслу, гармонировали бы по цвету, форме, размеру и фактуре. Например, если в вашей вазе уютно расположились яблоки красного цвета, то рядом, на красивую белоснежную скатерть, можно положить гордую красную розу. Или красный мак. А вот, скажем, миксер, принесенный вами с кухни, пусть даже он будет красного цвета, в этой композиции окажется совершенно неуместным. Надо стремиться к тому, чтобы предметы в натюрморте дополняли друг друга, а не спорили между собой, не вызывали у зрителя чувство недоумения.

Итак, с композиций мы определились. Переходим к следующему этапу работы:

Ставим свет

Правильно поставленный или выбранный свет в натюрморте имеет не менее важное значение, чем собственно его композиция.

Если вы работаете над натюрмортом в домашних условиях, не в специальной студии, а в своей квартире, то лучше всего начать снимать при естественном, дневном освещении. В этом случае предметный столик рекомендуем расположить невдалеке от окна или напротив него. Мягкий, рассеянный, и в то же время направленный свет, падающий из окна на вашу предметную композицию, создаст красивые, длинные, негрубые тени от предметов, и в то же время выгодно подчеркнет и выявит фактуру этих предметов, придаст им объем.

Как бы вам это не показалось странным, контролировать и регулировать естественный солнечный свет из окна достаточно легко. Это несложно производить путем манипуляций с различными отражателями и заслонками, сделанными, например, из картона, фанеры или других материалов, оказавшихся под рукой. Отражателем, скажем, может служить обыкновенный лист бумаги формата А4, прислоненный к чему-нибудь на вашем предметном столе. Да даже сложенная «шалашиком» и поставленная

рядом газета сможет сработать как отражатель!. А притенять свет из окна можно при помощи оконных штор или жалюзи.

Если вы работаете над своим натюрмортом вечером, и дневной свет вам попросту недоступен, работать приходится со светом искусственным. В качестве источника такого света хорошо подойдет самая обыкновенная фотовспышка. Только надо надеть на нее рассеиватель. Если этого не сделать и снимать без рассеивателя, на фоне могут образоваться резкие, грубые и некрасивые тени. Если у вас в распоряжении есть хороший источник постоянного искусственного света, то лучше использовать его совместно с софтбоксом.

Как дополнительный источник света можно использовать настольную лампу. Пучок света от нее, например, можно направить на фон. Но в этом случае ее нужно ставить подальше от фона, на расстоянии примерно около одного метра. В противном случае световое пятно на фоне будет очень резким, грубым и некрасивым. Настольную лампу можно установить и сзади выстроенной вами композиции из предметов и использовать ее как источнике контрового света.

Ну вот. Композиция выстроена. Свет поставлен. Всё готово. Начинаем снимать. Натюрморты лучше всего снимать со штатива. Почему? Потому что вам, возможно, для достижения тех или иных целей потребуется работать на достаточно длинных выдержках. А без штатива такая съемка попросту невозможна. Фотоаппарат должен стоять устойчиво. В качестве примера тут можно привести натюрморты классика чехословацкой фотографии середины прошлого века Вацлава Йиру, которые он создавал в своей студии или вне ее ночью, исключительно при лунном свете, не используя при этом никакие дополнительные источники света. Ну, а уж если вы не ставите перед собой такие высокие цели, то, снимая с рук, старайтесь держать камеру так, чтобы она не дрожала. Смазка, нерезкость в натюрморте исключены. Такой уж это жанр в искусстве – все должно быть четко.

В процессе съемки натюрморта рекомендуем переставлять предметы с места на место, смело меняйте свет, двигайте его источники в разных направлениях. Снимайте с разными выдержками и различными диафрагмами. Меняйте другие настройки своей фотокамеры. Снимайте под разными ракурсами, с разных точек съемки. Снимайте разными объективами. Импровизируйте на ходу! Ищите различные варианты! Именно в процессе съемки натюрморта и возникает некий азарт, своего рода кураж. Вам будет хотеться строить все новые и новые варианты композиции натюрморта, все новые и новые схемы освещения. Не сковывайте полет своей творческой фантазии! Возможно, именно сегодня вы и создадите свой лучший кадр, который потом прославит вас!