Андрей Чекановский

Фото: Андрей Шелухин

Гармония сфер и 12 способов ее достижения

Чем отличается красивое от некрасивого? Как ни странно, этот вопрос был актуальным еще в глубокой древности, когда люди начали сооружать первые наземные жилища и барабанить первую музыку на костях мамонтов. Сейчас кажется, что ответ был найден тогда же.

Создатели ранних цивилизаций владели решением этой проблемы в совершенстве (пирамида Хеопса, XXVII в. до н. э.). В европейской традиции формулировка параметров «совершенства» связана с именами Пифагора и Леонардо да Винчи. Пифагор «поверял алгеброй гармонию», кстати, еще до появления алгебры (так что правильнее будет сказать – арифметикой гармонию). Он считал гармонию основой бытия. Леонардо придумал понятие «Золотое сечение», назвав им пропорцию двух величин, когда бóльшая так относится к меньшей, как их сумма к большей: A:B = (A+B):A, при A>B. Например, 8:5 приблизительно равно 13:8 и т. д. Очень близкое к «Золотому сечению» соотношение 5:3. «Очень близкое» – определение из «Большого советского энциклопедического словаря». Значит, все же неточное? Некоторые авторы еще больше округляют числа, употребляя термин «правило третей».

Взгляните на жилище из костей в Киевском природоведческом музее Национальной академии наук. Не соответствуют ли его размеры «Золотому сечению»? Там же представлен древний музыкальный инструмент с отметинами на костях, куда следует колотить, чтобы получить «правильный» звук. Интересно, что была даже выпущена грампластинка с музыкой, извлеченной посредством инструмента.

Чтобы отразить гармонию сфер в фотографии, надо строить изображение на снимке в соответствии с «Золотым сечением».

Нередко тот, у кого есть природный талант к фотографии (а по-своему талантливы все люди), делает такие снимки случайно, иногда даже не подозревая о существовании «Золотого сечения». Но любой человек может достичь успеха благодаря знаниям, упражнениям и тренировкам. «Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка». Одним из эффективных тренажеров для обучения основам композиции служит простая схема, приведенная на илюстрации.

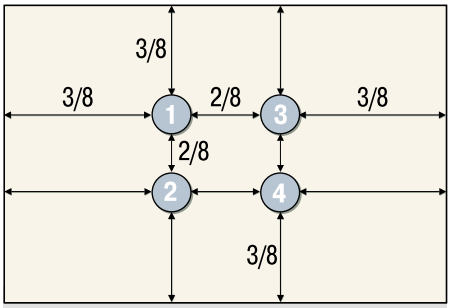
На схеме – пространство будущего фотоснимка, расчерченное по «Золотому сечению» и диагоналям. Это линии наиболее активного восприятия визуальной информации.

Пересечения линий – активные точки композиции. Если детали изображения совпадают с указанными «силовыми полями», они начинают удерживать взгляд на себе. Человеку свойственно рассматривать любое изображение по активным (сильным) точкам и линиям «Золотого сечения». Поэтому, если сюжетно важные детали совпадают с этими областями, их восприятие усиливается. При фотографировании человека на сильные линии (а еще лучше в точку № 3) помещают лицо. На погрудном портрете и на крупном плане – глаза (в большинстве случаев один глаз). Если снимают группу людей, фигуры располагают так, чтобы они были вписаны в средний прямоугольник. При этом их лица попадают на верхнюю сильную линию, а ноги – на нижнюю.

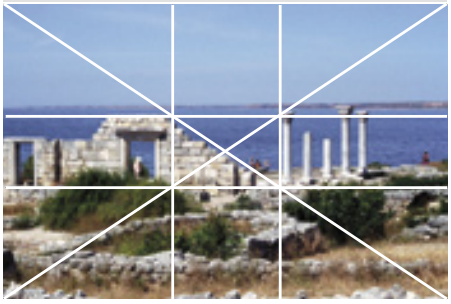
Решетка «Золотого сечения» не железная, а, скорее, построена из резиновых жгутов. Точное совпадение сюжетно важных деталей с сильными линиями и точками необязательно. Перегрузка какой-либо части ведет к «растягиванию» других. Следует уравновесить их дополнительными объектами или цветом. Именно для композиции по «Золотому сечению» рекомендуют располагать линию горизонта не по середине кадра, а, как вы догадались, на нижней или верхней горизонтальной линии. Если фотограф хочет в пейзаже акцентировать внимание на верхней части кадра, открытости пространства, свободе и просторе, он выбирает нижнюю линию «Золотого сечения» для размещения горизонта. Верхнюю линию горизонта выбираем, когда хотим выделить, подчеркнуть объекты на переднем плане, усилить погружение взгляда в ландшафт.

Точку схождения линий в перспективе также следует стремиться располагать на сильной линии или в одной из активных точек. Сверхзадачей при компоновке снимка является совмещение всех сюжетных деталей с точками и линиями «Золотого сечения». При этом один из объектов должен быть главным, а остальные – подыгрывать ему и не перетягивать внимание на себя.

Разве фотограф может конструировать снимок? Хорошо художнику, захотел – нарисовал лишнюю тучку, дерево или не нарисовал мешающие фонарные столбы и провода. Как быть фотографу? Уповать на всесилие компьютерной ретуши? Отнюдь. Следует искать подходящую точку съемки и подбирать фокусное расстояние объектива, т. е. угол охвата снимаемого пространства. Совсем как в юмористических рассказах и на карикатурах, где фотографы забираются в самые невероятные места и принимают самые невообразимые позы в поисках необходимого и оригинального ракурса (точки съемки и направления). Фотографическое понимание композиции, не такое, как в других видах изобразительного искусства, появилось в начале 20-х – конце 30-х годов. У истоков этих открытий как раз лежал поиск оригинального взгляда на мир – фоторакурса. Была даже

Одним из эффективных тренажеров для обучения основам композиции служит простая схема, приведенная на иллюстрации

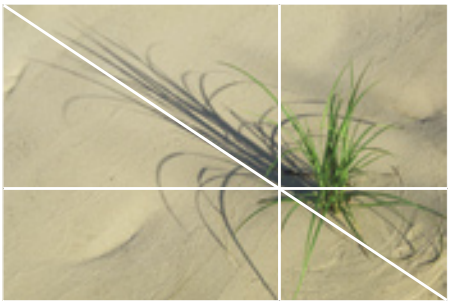

теоретическая и художественная борьба сторонников съемки с уровня глаз с «ретроградами», фотографировавшими с уровня пояса. Появились кадры, снятые с очень низких и высоких точек. Таких ракурсов не знали в традиционном изобразительном искусстве. Тогда же стала понятной сюжетная особенность и художественная самостоятельность снимков, в основе которых лежит осмысление моментального события. Но объекты и явления, зафиксированные фотографом, станут образами только тогда, когда они переданы понятно для зрителя и в соответствии с особенностями человеческого восприятия. Поэтому так важно правильно расставить в рамки кадра увиденное, выделить главное, заставить второстепенные детали подыгрывать основному сюжетно важному объекту, до-

При съемке портрета лицо разместите в кадре так, чтобы глаза попали на активные точки или линии

Точное совпадение сюжетно важных деталей с сильными линиями и точками необязательно

Фото: Александр Топишко

биться одновременно выразительности и лаконичности.

Еще одним способом убрать лишнее является выбор времени съемки и погодных условий. Вечернее (ночное) фотографирование поможет избавиться от множества визуального мусора. Туман и атмосферная дымка, сильный дождь тоже могут скрыть нежелательные объекты, а еще прибавят ощущение сиюминутной неповторимости кадра. Этой же цели служат эффектные фильтры. Правда, многие учебники рекомендуют не злоупотреблять ими. Но кто знает, где заканчивается стиль и начинается штамп (или наоборот)?

В разное время года одно и то же место может выглядеть скучным или декоративным, изящно лаконичным или перегруженным деталями. Цветовые пятна осенью и графичность линий и объемов зимой позволяют маневрировать компонентами композиционных построений.

Ну и, конечно, если вы инструментами графического редактора Photoshop владеете лучше, чем снимаете, – мышь вам в руки.

Для тренировки попробуйте сделать серию фотографий с одними и теми же объектами, скомпонованными «правильно» и «неправильно». Почувствуйте разницу. Например, три снимка одного пейзажа с разным местом линии горизонта. Или еще, сфотографируйте несколько раз шахматную пешку, располагая ее в сильных точках кадра и без учета «Золо-

При фотографировании интерьера точка съемки выбирается особенно тщательно

того сечения». Также можно поиграть со сходящимися в перспективе линиями, снимая дорогу, аллею парка, реку или рельсы так, чтобы точка схождения попадала в активные зоны и за их пределы. В учебных заведениях, где есть курс фотографии, композицию осваивают, работая с натюрмортами. Любителю легче тренироваться на пейзажах.

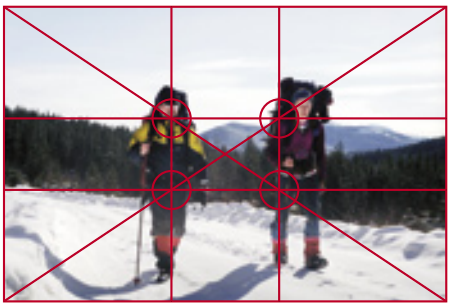
В некоторых моделях фотоаппаратов сетка «Золотого сечения» может высвечиваться в видоискателе или быть нанесенной на фокусировочный экран.

У большинства автофокусных камер расположение датчиков фокусировки не совпадает с активными зонами композиции и сюжетно важными объектами кадра. Такие аппара-

Фото: Владимир Гончарук

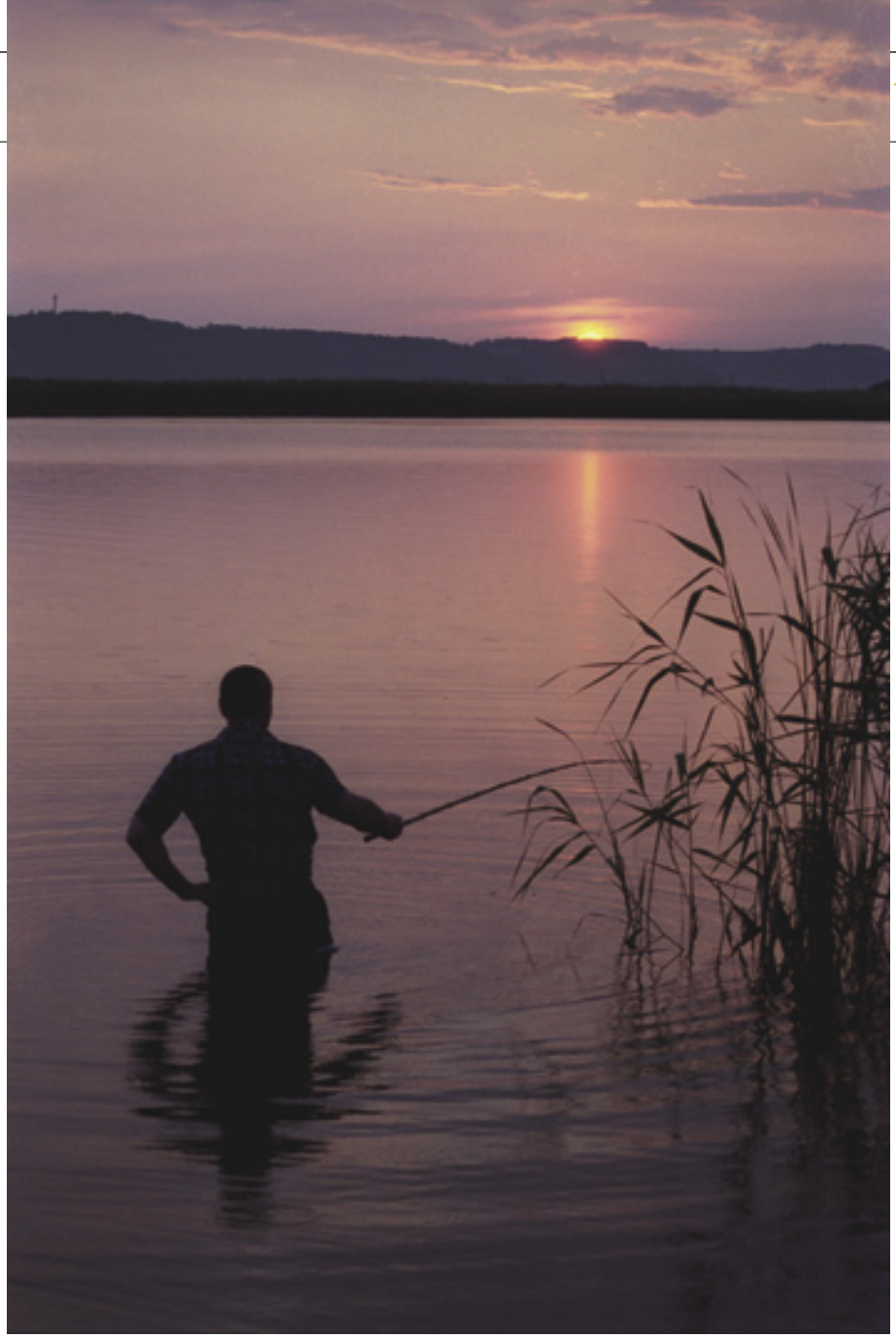
В учебных заведениях, где есть курс фотографии, композицию осваивают, работая с натюрмортами, которые предоставляют полную свободу в заполнении пространства снимка и создании его композиции

Фотографируя людей, их фигуры следует располагать так, чтобы лица попадали на верхнюю сильную линию

Фото: Владимир Гончарук

ко около 70% площади кадра. Пока фотографии печатали, используя фотоувеличители, это не воспринималось как большой недостаток.

Печать фотоснимков в мини-лабораториях, где операторы или не могут кадрировать изображение с пленки, или делают это с большой неохотой и только за дополнительную плату, поставила многочисленных любителей в весьма некомфортные условия. Появление и распространение цифровых студий во многом сняло проблему доводки композиции при печати снимков. Но все равно массовый фотосервис вынуждает уделять композиции в кадре во время съемки максимальное внимание. Позже исправления вносить будет сложнее и дороже. Владелец цифрового аппарата может корректировать снимок на компьютере сколько угодно. Еще одним неплохим способом доводки фотографий являются хорошие отношения с дизайнерами цифровой студии.

И под конец парадокс «Золотого сечения»: «Нарушение законов композиции на хорошем снимке (талантливом, гениальном и т. п.) является их скрытым выполнением». Итак, подытожим – какие приемы композиционного построения помогут фотографии задержать на себе взгляд:

- компоновка по «Золотому сечению»;
- наличие главной сюжетной детали;
- оправданное размещение линии горизонта;
- правильное расположение точки схождения перспективы;
- подходящий ракурс;
- удачное время съемки.

Вступающему на путь фотографического правописания важно на практике убедиться в действенности тех или иных способов овладения «гармонией сфер». Возможно, у вас их окажется больше или меньше, чем 12. А заголовок статьи – не более чем красивый оборот.

ты наводят резкость на предмет, попадающий в прицел датчика. Во время фотографирования вначале необходимо сфокусировать камеру на то, что в кадре непременно должно быть четким, затем автофокус заблокировать (функция AF-lock) и перекадрировать изображение в видоискателе, выбрав немного другие положение камеры и размещение элементов композиции будущего снимка. Блокировка фокуса реализуется отдельной кнопкой или полунажатием кнопки спуска.

У фотоаппаратов для 35-миллиметровой пленки с ручной наводкой на резкость в центре изображения видоискателя находятся приспособления, облегчающие фокусировку, – оптический клин и микрорастр. Они также могут сыграть злую шутку с начинающим фотографом, который не задумываясь наводит на резкость по центральной части кадра. Кроме того, круг клинового устройства и микрорастра нарушает визуальное восприятие картинки в видоискателе. Они волей-неволей притягивают к себе взгляд, вызывают ощущение оптического прицела: «Сейчас прицелюсь и метко выстрелю». В условиях недостаточного освещения оба приспособления, предназначенных для облегчения фокусировки, только мешают. Они теряют свою функциональность и превращаются в темное пятно в центре кадра. Подобный эффект может возникать и при макросъемке, когда точность фокусировки особенно важна.

Многих фотографов раздражают все описанные процедуры наводки на резкость. Они предпочитают как можно более чистый и свободный от дополнительных элементов видоискатель и фокусировочный экран.

Еще одна опасность подстерегает владельцев фотоаппаратов с видоискателем, который «не смотрит» через объектив. Чем ближе объект съемки, тем большее несовпадение изображения в видоискателе и получаемого с помощью объектива. Эта особенность называется «параллаксом». Поэтому на многих цифровых фотокамерах удобнее контролировать композицию кадра по жидкокристаллическому экрану, расположенному на тыльной стороне камеры.

Большинство моделей любимых в народе «Зенитов» показывает в видоискателе толь-

