

РОЛЬ ЦВЕТА И СВЕТА В ИСКУССТВЕ ФОТОГРАФИИ

Желание иметь возможность в любой момент запечатлеть особое событие создало удивительный вид искусства – фотографию. Сам термин «фотография» дословно переводится как светопись. Художник с помощью фотоискусства может выразить свое личное отношение к тому или иному запечатляемому явлению через ракурс съёмки, распределение света, умение правильно выбрать момент съёмки и так далее. Для отличных снимков фотохудожник должен разбираться в композиционных схемах, в сочетании цветов, точно так же, как и художник в любом другом виде искусства. Однако одним из важнейших факторов для придания настроения фотографии является работа со светом и цветом. Фотограф, который не умеет правильно расставлять цветовые и световые акценты, никогда не сможет передать точное ощущение от снимка зрителю. Целью данной работы является анализ особенностей использования цвета и света в искусстве фотографии. Материалами для исследования послужили научные материалы зарубежных исследователей.

Существует множество разных аспектов, которые делают фотографию более выразительной, например, художественный стиль, жанр, композиция или изобразительный язык, но в данной работе речь пойдет о двух отдельно важных факторах, входящих в состав фотографии: свете и цвете.

Сразу же после изобретения фотографии начались первые попытки получить изображение в натуральных цветах. Ещё Ньепс пытался зафиксировать цвет напрямую, опираясь на свойство некоторых веществ менять окраску под действием цветного излучения.

Рассматривая роль света в искусстве фотографии, нужно упомянуть о том, что он выполняет здесь две прикладные функции [3].

Первая из них заключается в получении фотографического изображения необходимого качества, с хорошей проработкой деталей в тенях и светах, что достигается правильной экспозицией при съемке. Беря во внимание высокое качество фотооборудования, без которого нельзя получить хороший снимок, нельзя относиться к свету в фотографии только как к фактору, определяющему экспозицию. У него есть вторая, более сложная функция, которая позволяет авторам экспериментировать, творить искусство и проявлять себе в полной мере, и поэтому, в отличие от экспонирования, не может быть поручена автомату [3].

Свет является одним из основных и наиболее ярких изобразительных средств фотографии. Это своего рода и кисть, и палитра фотографа, с помощью которых фотохудожники добиваются необходимого выразительного эффекта, который определяет степень художественности того или иного снимка. Наиболее важную роль свет играет как изобразительное средство в черно-белой фотографии, потому что в этом направлении главным является не цвет, а светотеневой рисунок. На черно-белом снимке только с помощью света можно выявить и четко понять форму и объем предметов, создать иллюзию глубины пространства. Выразительность той или иной картины зависит от характера и условий освещения, поскольку с помощью этого определяется форма и плотность теней, величина и яркость световых пятен, и их расположение на будущем снимке - все то, что в фотографии называется световым рисунком. Снимки одинаковых объектов, сделанные при разных условиях освещения, чаще всего существенно отличаться друг от друга. Если пытаться снять легкий, жизнерадостный сюжет в пасмурную погоду, освещение не будет работать на руку фотографа, т.к. не соответствует общепринятым представлениям о счастье и радости. Хорошее настроение на картине передается с помощью теплого и мягкого освещения, например, солнечного света, в то время как пасмурная погода может окрасить снимок в

серые, безликие тона. Эффект невесомости можно увидеть на снимке «Чудесный свет» автора под псевдонимом «achfoo». На данном изображении отлично видны как световые, так и цветовые контрасты, что делает кадр интересным и выразительным. Также отличным примером работы с светом послужат фотографии Эдварда Уэстона. Он как искусный художник создавал лаконичные, в каком-то смысле экспрессивные изображения, с четко выраженным светотеневым рисунком. Творец в фотоискусстве, как и в любом другом направлении, должен понимать, какой смысл он вкладывает в свою работу и какую идею хочет донести зрителю. Свет может с этим помочь, создать четкую, ясную картину, с высокой контрастностью для большего отделения предмета от фона или, наоборот, приглушить тени, убрать блики для того, чтобы предмет в кадре как бы сливался с окружением.

Если свет существовал в фотографии изначально, то цвет появился не сразу. Желание приблизить фотоизображение к реальным формам предметов, стало толчком для экспериментов с цветом. Цвет делает фотообраз внешне более достоверным [1]. Существенно на развитие цвета в фотоискусстве повлияли традиции живописи, в которых при использовании различных оттенков вкладывался тот или иной смысл. На опыте цветных снимков можно сформулировать правила использования цвета в фотографии.

Первое из них - снимать в цвете лишь в том случае, когда это имеет принципиальное значение, когда без цвета невозможно передать то, что задумал автор.

Второе правило: символика цвета, света, игры тонов и оттенков, накопленная и проанализированная опытом старших видов искусства - живописи, театра и более поздних смежных технических - кино и телевидения, может эффективно использоваться в фотографии.

Третье правило: фотограф обязан использовать цветовой контраст для создания контраста смыслового.

Свет и цвет в искусстве фотографии играют роль помощника для создания эстетически красивых, глубоких смысловых кадров. Свет позволяет

моделировать объемы, подчеркивать их пластику, плотность или весомость, если этого требует идея фотоснимка. Цвет же делает фотообраз внешне более достоверным и приближенным к реальным формам предметов. Большую смысловую, эмоциональную и эстетическую нагрузку в искусстве фотографии несет цветное наполнение. Правильная расстановка цветовых акцентов, позволяет создать уникальное композиционное решение. Цвета, находясь в гармоническом единстве друг с другом, также должны быть согласованы с другими компонентами композиции – светом, движением и пространством.

Понимание работы с цветом, его особенности использования, позволяют фотографам цеплять внимание смотрящего и удерживать его взгляд на конкретных, наиболее важных вещах. Эффект движения в кадре достигается с помощью схожего оттенка и яркости, когда взгляд не будет фокусироваться на одном предмете, а будет скользить от одного элемента к другому. Зная этот факт, фотохудожник может составить композицию так, чтобы позволить сходным цветам направлять взгляд к области фотографии, которая имеет наиболее важное значение. Однако при использовании этого эффекта необходимо учитывать не только цветовой диапазон, но и другие виды композиционных приемов: размеры предметов, их формы и общее положение в кадре в целом. Несмотря на то, что цвет может быть очень мощным инструментом, он не действует в одиночку. Любые формы, линии, ритм – это структура фотографии, в то время как цвет – это способ ее оживить.

Цвета обладают силой вызвать у зрителя различные реакции и психологические эмоции. Например, синий цвет ассоциируется с вольной небесной и морским простором, а также с холодом и одиночеством, а красный – с кровью, революцией, любовью или ненавистью. Поэтому при любом введении цвета в рамки кадра, следует учитывать не только его эстетическую привлекательность, но и влияние его на подсознание человека, то есть смотрящего [2].

Цвет, как и свет, обладает возможностью как подчеркнуть, собрать воедино композицию, при правильном его использовании, так и испортить

снимок. Именно поэтому для точного понимания того, какую роль в фотографии играют данные изобразительные элементы, следует тщательно изучать их функции и способы использования.

Свет и цвет являются одними из важнейших компонентов современного фотоискусства. Правильная работа с ними позволяет фотографу создавать образы, потрясающие чувства зрителя и привлекающие к себе внимание. Особенностью использования в фотографии этих факторов является то, что они не второстепенны, а важны, если не больше, то точно так же, как и какой-либо другой способ организации композиции в кадре. Грамотная работа со светом и цветом часто помогает обобщить образ, дать волю воображению и фантазии зрителя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. История возникновения и развития фотографии как самостоятельное творчество [Электронный ресурс] // liarte.ru - информационный сайт о литературе, искусстве, музыке и журналистике 2023. URL: <https://liarte.ru/referat/istoriya-poyavleniya-fotografii-kak-iskusstva/>. (дата обращения: 10.03.2023);
2. Свет и цвет в фотографии [Электронный ресурс] // Fotokomok.ru 2008 - 2023. URL: <https://fotokomok.ru/svet-i-cvet-v-fotografii/>. (дата обращения: 10.03.2023);
3. Совершенствуем знания. Урок №1. Свет и освещение [Электронный ресурс] // Мир цифровой фотографии, 2010-2023. URL: https://dphotoworld.net/school/sovershenstvuemznanija_i_razvivaemznanija/sovershenstvuemznanija_i_razvivaemznanija_urok_1_svet_i_osveshhenie/3-1-0-13/. (дата обращения: 10.03.2023).