

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»
Институт музыкального и художественного образования
Кафедра художественного образования

**ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ
В УСЛОВИЯХ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФОТОСТУДИИ**

Выпускная квалификационная работа

Квалификационная работа
допущена к защите
Зав. кафедрой

_____

Руководитель ОПОП

_____

Исполнитель:
Гладий Александра Евгеньевна
обучающаяся БФ-51z группы

_____

Научный руководитель:
Рогожкин Борис Сергеевич,
старший преподаватель кафедры
художественного образования

_____

Екатеринбург 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I. ПОРТРЕТ КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА....	6
1.1. Портрет в изобразительном искусстве. История возникновения и развития жанра в мировой культуре. Развитие русского портрета.....	6
1.2. Поджанры и виды фотопортретов.....	20
ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ФОТОСТУДИИ.....	35
2.1. Технология создания портрета в условиях любительской фотостудии.....	35
2.2. Рекомендации к построению композиции при съёмке портретной фотографии.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	43

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь в современном обществе сейчас невозможно представить без такого искусства как фотография. Самые различные снимки, а особенно портреты людей, преследуют повсюду – от рекламных щитов до фотовыставок, от гляцевых журналов до собственной фотографии в паспорте. Практически у каждого есть личная коллекция фотографий, и хотя бы половину этой мини-фотогалереи составляют портреты – собственные и близких сердцу людей. Фотопортреты используются практически повсеместно – в рекламе, криминалистике, науке, журналистике и других значимых областях. Портретная фотография глубоко проникла и крепко вплелась в канву жизни современного человека. Именно поэтому, сегодня так популярна профессия фотографа, а в особенности – фотографа-портретиста.

Чтобы создавать качественные снимки и выделяться из внушительного количества фотографов, нужен профессионализм, мастерство, талант и, как ни странно, жизненный опыт. Весь опыт, который остается в человеке, обогащая и развивая личность, неизменно можно увидеть через его творчество. Мало сделать просто технически качественный портрет – нужно уметь вдохнуть жизнь в фотографию. Важно знать и понимать, как помочь человеку раскрыться перед камерой, показать свою истинную суть. Так фотография станет глубже и интереснее, когда через неё можно будет почувствовать личность человека, а не только рассмотреть детали внешности. Из-за недостатка мастерства и таланта могут производиться бездарные портреты самой дорогой и качественной техникой, в то время как человек, вооружённый скромной камерой, будет создавать шедевры.

Главная задача фотографа-портретиста с точки зрения искусства – рассказать зрителю о душе фотографируемого человека, о его внутреннем состоянии и о его эмоциональных переживаниях. В этом и проявляется талант и мастерство фотохудожника.

Всё вышеперечисленное показывает, что хорошим фотографом-портретистом быть непросто, мало взять в руки фотоаппарат и поставить напротив себя человека. Для успешной работы в этом жанре нужно иметь обширные теоретические знания, включая историю развития портрета в различных направлениях изобразительного искусства, и технологию съёмочного процесса. И, конечно, применять знания на практике.

Цель выпускной квалификационной работы: создать серию портретных фотографий в условиях фотостудии.

Объект художественно-творческого проекта: процесс съёмки портретной фотографии в условиях фотостудии.

Предмет художественно-творческого проекта: технология создания портретной фотографии в условиях фотостудии.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Изучить и проанализировать специальную литературу по выбранной теме выпускной квалификационной работы.
2. Изучить технологию создания портретной фотографии в условиях фотостудии.
3. Осуществить процесс съёмки.
4. Обработать фотографии.
5. Представить в виде серии фотопортретов.

Для осуществления цели и задач использовались следующие **методы исследования**:

– **теоретические**: изучение литературы в области фотографии, фотоискусства, жанра «портрет», анализ технологий создания портретной фотографии.

– **эмпирические:** наблюдение, ознакомление с лучшими работами фотографов-портретистов; осуществление фотосъёмки; обработка фотографий в компьютерных программах.

Для осуществления процесса создания фотопортретов использовалось следующее **оборудование:**

Фотоаппарат Canon EOS 1100D

Объективов Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II.

Штатив

Софтбокс

А также программа для обработки фотографии Adobe Photoshop CS6

Ключевые слова: ФОТОГРАФИЯ, ПОРТРЕТ, СНИМОК, ФОТОПОРТРЕТ, ФОТОКАМЕРА, ИЗОБРАЖЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, СЪЕМКА.

Апробация материалов выпускной квалификационной работы была осуществлена в рамках преддипломной практики на базе МАУК ДО ДШИ № 5 город Екатеринбург.

Практическая значимость работы: материалы данной выпускной квалификационной работы могут быть использованы на занятиях по дисциплине «Фотография». Снимки могут послужить в качестве наглядного примера на занятиях в фотостудиях, на курсах по фотографии. Также данная работа может послужить базой для написания других научных работ.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка.

ГЛАВА I. ПОРТРЕТ КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1. Портрет в изобразительном искусстве

Портрет – один из главенствующих жанров изобразительного искусства, таких как живопись, графика, скульптура. Главный критерий качества портрета – сходство модели с конечным продуктом творчества. Это достигается посредством точного копирования внешности модели, а также раскрытием его внутренней сути, корреляции уникальных черт характера с чертами того времени, к которому принадлежит модель. Тем самым художник добивается отражения в своей работе определённой эпохи, культуры, социальной среды. Отношение творца к модели, личное видение и мировоззрение воплощаются в его художественном стиле и дополняют созданный образ субъективно-авторской окраской [8, с. 282].

Изображения людей разных эпох и рангов всегда были интересны для наблюдателя. Благодаря художникам, мы можем окунуться в другую эпоху, чужую культуру, прочувствовать на себе мироощущение портретируемого. Это происходит не только из-за оценочного взгляда на одежду человека и обстановку, но и благодаря эмпатии, иногда возникающей при рассмотрении выражения лица модели. Художник, умеющий наделить нарисованное лицо живостью и эмоциями – настоящий талант. Каким неоспоримо был Леонардо да Винчи

Гениальный художник вложил свою душу и многие годы работы в портрет «Джоконды». Благодаря sfumato – специальной техники живописи, изобретённой самим художником, в ходе работы над этой картиной, он добился непередаваемого выражения лица Джоконды [6, с.78] (рис. 1.1.1).

Рис.1.1.1. Леонардо да Винчи «Джоконда»

Портрет – один из немногих жанров живописи, при просмотре которого оценивается не только стиль и мастерство художника. Наблюдатели неизбежно задаются вопросами разной направленности. И.А. Обрамкин в своей статье по истории портрета отмечает: «Вопросы эстетики, философии и социологии имеют вес в произведении искусства наравне с проблемой художественного стиля и историческим контекстом. Всё это вместе делает портрет средоточием огромного количества смыслов, которые исследователь стремится постичь с помощью научного познания» [15].

Портрет по праву ценится как один из самых неоднозначных и притягательных жанров живописи. Раскрытие духа и образа модели в совокупности с эстетическим кредо художника рождает неповторимый по глубине трактовки предмет искусства.

Динамичные границы портрета создают почву для различных экспериментов внутри жанра, что часто выливается в создание портретов с элементами других изобразительных жанров. Это обуславливает существование множества поджанров портрета, отмечал Дж. Вазари [10,с. 384].

1. Автопортрет – изображение художником самого себя.

Рис.1.1.2. Рембрандт Харменс ван Рейн «Автопортрет Рембрандта»

Автопортрет Рембрандта (1661) – пример работы художника, сосредоточившего своё внимание на собственных внутренних переживаниях, чем изображения других людей (рис. 1.1.2)..

2. Посмертный (ретроспективный) портрет – создается после смерти изображаемого человека. При создании используются портреты, сделанные при жизни портретируемого.

Рис. 1.1.3. Карл Мазер «А.С. Пушкин»

Посмертный портрет Пушкина Карл Мазер написал в 1839 году, спустя два года после роковой дуэли. Художник приступил к работе после изучения всех деталей, предоставленных ему вдовой – изобразил и любимый халат, и известный перстень поэта (рис. 1.1.3).

3. Исторический портрет – изображение какой-либо выдающейся личности прошлого. Создается на основе документального, литературного и художественного источников, дополняется воспоминаниями и/или воображением автора. Поджанр интересен тем, что в отличие от создания портрета в контакте с живой моделью, в случае исторического портрета художник взаимодействует с персонажем, созданным своим воображением. Исторические портреты одной и той же личности всегда будут существенно отличаться друг от друга, вследствие наличия у каждого художника своего видения данной персоны и эстетических приёмов.

Рис.1.1.4. В. Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный»

Исторический портрет Ивана Грозного создан Виктором Васнецовым в 1897 под впечатлениями от театральных спектаклей и дальнейшего изучения художником жизни царя (рис. 1.1.4).

4. Портрет-картина – человек помещается в сюжетную взаимосвязь с окружающим его миром, используются различные декорации: природные пейзажи, сцены с архитектурными мотивами, помещение человека в компанию других людей (групповой портрет-картина).

Рис. 1.1.5. Рембрандт Харменс ван Рейн «Ночной дозор»

Портрет-картина «Ночной дозор» Рембрандта – групповой портрет полицейских, созданный не как обычный портрет с застывшими позирующими людьми, а как картина, рассказывающая историю (рис. 1.1.5).

5. Костюмированный портрет – портретируемый представлен в образе какого-либо персонажа: исторического, мифологического, аллегорического.

Рис. 1.1.6. Неизвестный художник «Портрет Елизаветы I Английской»

Аллегорический портрет пожилой королевы Елизаветы Английской, созданный неизвестным художником. Херувимы символично снимают с неё корону, в то время как позади неё ожидающе стоят Смерть и Старик-Время (рис. 1.1.6).

6. Семейный портрет

Рис. 1.1.7. Рембрандт Харменс ван Рейн «Семейный портрет»

Семейный портрет кисти Рембрандта – общепринятым является отражение любви и тёплых отношений между изображаемыми (рис. 1.1.7).

7. Религиозный портрет (ктиторский или донаторский) – древний поджанр портрета, создавался при условии пожертвования со стороны портретируемого. В этом случае его изображали на картине рядом со святыми и богами, часто стоящим на коленях.

«Дармштадтская Мадонна» кисти Ганса Гольбейна – ранний образец семейного портрета, до отделения от религиозного. На картине изображены члены семьи Якова Мейера, преклонившие колени перед Девой (рис. 1.1.8).

Насколько подвижны границы портретного жанра, настолько большое количество поджанров может быть создано. Всё заключается в силе воображения художника. В этом и есть истинное творчество – пропускать через себя то, что сделано до тебя, и создавать что-то своё, новое и неповторимое, отмечает Б.Р. Виппер [5].

Рис. 1.1.8. Ганс Гольбейн «Дармштадтская Мадонна»

Возникновение цивилизации, культуры и искусства принято рассматривать с первобытных времен. По мере эволюции человека и общества вокруг возникли предпосылки художественной культуры, на границе нижнего и верхнего палеолита образуется художественная культура в собственном смысле слова.

Ввиду низкого самосознания людей того времени, внимание к личности и внутреннему миру человека практически не уделялось. Именно из-за этого в пещерной живописи нет отдельных изображений людей, а в скульптурах отражены только формы без акцента на лице, которое зачастую отсутствовало вовсе. Проанализировав всё сказанное выше, можно прийти к заключению, что в первобытном изобразительном искусстве человека как индивидуальности не существовало, люди были сфокусированы на внешних признаках и событиях, окружавших их. Потому важнейшей задачей для первобытных людей было выживание и воспроизведение своего вида. Ввиду этого становится понятно, почему в ту эпоху было создано множества «Венер палеолита» и наскальных рисунков со сценами охоты, ведь именно эти две темы занимали главенствующее место в умах людей того времени, подчеркивает М. Стерликова [17].

Впервые проявившись несмелыми штрихами в глубокой древности, портрет впервые пережил свой расцвет в искусстве Древнего Египта. Наиболее популярным видом портретного искусства были скульптуры и статуи, используемые в погребальных мистериях. Скульптуры воплощались строго по канонам художественной традиции, присущей Древнему Египту. Чаще всего создавались образы богов, фараонов и их приближённых.

В Древней Греции в Классический период были распространены скульптурные портреты выдающихся личностей того времени – общественных деятелей, поэтов и философов. Скульптуры часто идеализировались.

Греция времён Античности была охвачена верой в красоту и могущество свободного человека. Идеалом того времени было слияние внешней красоты с красотой внутренней, духовной. Артефакты греческого искусства наполнены гармонией, совершенством форм и уважением к человеческой природе. Скульпторы, в ущерб сходству с моделью, старались изобразить человека практически «богоподобным». Возможность быть

воплощённым в статую предоставлялась в первую очередь атлетам, одержавшим победу на Олимпийских играх и других общегреческих состязаниях.

В I–IV веках нашей эры были написаны первые живописные портреты, представляющие собой погребальные изображения, так же известные как Фаюмские портреты. Портрет заменял популярную ранее погребальную маску, пишет Л. Акимова [1] (рис. 1.1.9).

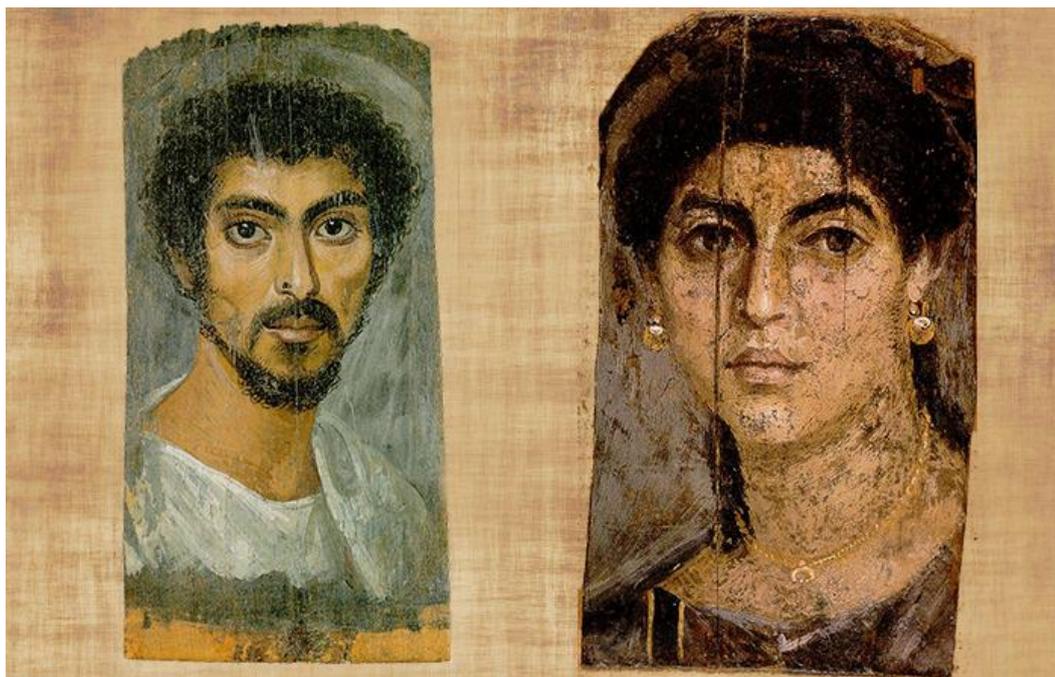

Рис. 1.1.9. Фаюмские портреты

С конца V века до нашей эры древнегреческий портрет приобретает всё более выраженную индивидуальность.

Портреты Древнего Рима выделяются сильным психологизмом. «Взглянув на лица скульптур, созданных во время существования римского государства, можно прочесть душевные состояния, внутренние переживания и чувства древних моделей и мастеров», отмечает Б.Р. Виппер [5, с. 133].

Средневековье было ознаменовано религиозным порывом, что сказалось на творчестве тех лет. Вследствие теологического мировоззрения и пропаганды церкви, художники тех лет отрицали сосредоточение на детализации человека и его окружения. Истинной ценностью и предметом

вдохновения был высший мир. Вследствие этого, портреты были неактуальны и отсутствовали практически до конца эпохи Средних веков. «Лишь на её закате жанр начал развиваться и заложил фундамент для дальнейшего совершенствования портретного искусства» [5, с. 50].

Итальянский художник Джотто ди Бондоне положил начало новой главе в истории портрета. Большой любитель рисовать с натуры, а также опытный мастер в этом деле, Джотто ди Бондоне впервые за 200 лет начал создавать портреты людей этим методом [4].

Эпоха Ренессанса известна возрождением Античности и её идеалов после многовекового забвения. В переломный момент между эпохами, искусство выбирало лучшее из уходящего Средневековья и открывало новые возможности совершенствования культуры Нового Времени. Возродилась идея о человеческом теле как венце творения. Жанр портрета был провозглашен одним из главенствующих жанров, возвышающий человека и особенно его прекрасные качества: красоту, могущество, ум и множество других. В эпоху Возрождения художники сосредоточились над точностью передачи образа и внешности модели. Они воссоздавали человека в точности, со всеми недостатками, что отличает эту эпоху от Античности. В портретах начинали проявляться индивидуальность и психологизм. Художники изучают и используют перспективу и светотень. Портреты становятся более реалистичными, обнаруживается более осязаемое сходство с живыми людьми. Начинает образовываться традиция профильного портрета, отмечает М.Т. Кузьмина [11].

В XVII веке портрет обрёл динамичность, в портрет стали широко вводиться движения и действия. Благодаря Великой французской революции, портрет обрёл роль выражения политических предпочтений художников. Таковой стала знаменитая картина Жака Луи Давида «Смерть Марата», появившаяся в самом разгаре революции [19].

В XVII – XIX века художники больше углубились в психологизм. Портреты обрели ещё более реалистичные формы и живые эмоции,

выделялся интерес к познанию человеческой природы во всей её сложности и многообразии.

Самый ранний портрет кисти русского художника содержится в Изборнике Святослава (1073 г.), он представляет собой семейный портрет Князя Святослава Ярославича (рис. 1.1.10).

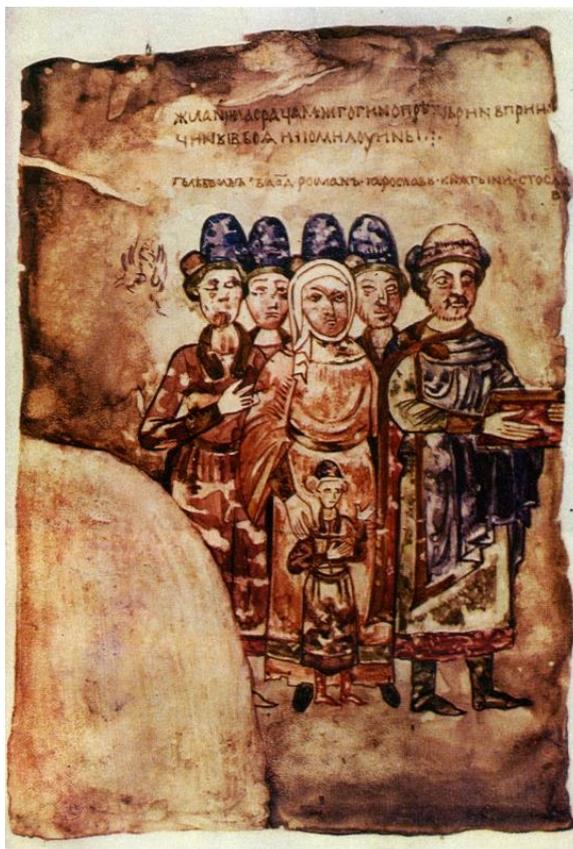

Рис. 1.1.10. «Групповой портрет семьи Святослава»

Указанный выше фолиант является одной из наиболее древних русских книг. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в русской культуре искусство портрета появилось приблизительно тысячу лет назад. Важнейшим этапом в развитии портрета на Руси стало возникновение парсун. Парсуна – искаженное слово, берущее корни от «персона». Парсуны исполнялись в технике иконописи на досках. Выдающимся артефактом данного вида искусства является парсуна Ивана Грозного.

Новая ступень в русском портретном искусстве наступает в конце XVII века. Россия восстанавливалась после Смуты и всех тягот того периода истории, что неизбежно влекло за собой пересмотр многих аспектов жизни

государства и осознание необходимости освоения достижений культуры европейских стран. Это оказало влияние на дальнейшее развитие портретного жанра. Прделанные в европейской («фряжской») технике, портреты того времени отличаются большей реалистичностью и уже мало чем напоминают примитивные парсуны. Художником, освоившим и распространившим эту технику среди русских мастеров, является Симон Федорович Ушаков – выдающийся живописец и мастер гравюр. Портрет царевича и великого князя Петра Алексеевича кисти И. Максимова является прекрасным произведением той эпохи [18].

XVIII век был веком ученичества, художники с интересом овладевали новыми техниками и приёмами. Мастера тех лет достигли виртуозного исполнения изображения многогранности мира вокруг. Полотна выдающихся портретистов представляли, скорее человеческий идеал, чем конкретную личность, – пишут Н.Г. Машковцев и Н.И. Соколова [13, с. 18]. И.Н. Никитин был один из первых русских художников, получивших образование в Италии. Он достиг большого мастерства в создании портрета. Именно его кисти принадлежит последний портрет Петра Великого – «Пётр на смертном ложе» (1725).

В XIX-XX века художники работали над увеличением эмоционального воздействия на публику, развитием психологизма. «Желание передать внешнее сходство сменяется поисками ассоциаций и символизма. Это происходит для более глубокого воздействия на наблюдателя», – отмечает М.И. Андроникова [3, с. 46].

В 40-е годы XX века война окрашивает все виды искусства в свои печальные тона и остается в нём прочно на годы вперёд. Портреты, написанные советскими художниками в военные годы, отличаются печальностью и одновременно с этим жёсткой суровостью. Так, например, В.Н. Яковлев изображает волевых людей, готовых в любую минуту совершить подвиг во имя своей Родины.

В конце XX века, ввиду сложной ситуации в стране, у портрета снижается актуальность. Люди как будто бы стыдятся смотреть себе в лицо, многие художники перестают изображать лица. С полотен исчезает человек-герой, превалирует многолюдность без акцентуации на личности.

В контексте мировой культуры в XX веке портрет стал искать новые методы выражения переживаний и чаяний современного человека.

1.2. Поджанры фотопортрета, виды съёмки портретной фотографии

Фотография получила своё стремительно развитие в середине XIX века, со временем трансформировавшись в отдельный вид изобразительного искусства. Именно это и положило начало развитию фотопортрета. Первые эксперименты с фотографией вызывали бурный интерес толпы. Сравнительная простота создания снимка впечатляла и была особо привлекательна. Критерием мастерства фотографа было достижение максимального сходства, а мелкие недочёты правились ретушёрами вручную. В ходу была прорисовка глаз, которые зачастую оказывались закрытыми, и раскрашивание фотографий акварельными красками [26].

Нисефор Ньепс в ходе экспериментов заметил свойство серебряной соли чернеть при дневном освещении. Первый в истории фотографии портрет был создан в 1822 году – на стекле им было создано изображение гравюры папы Пия VII. Луи Дагер соорудил первую фотокамеру и усовершенствовал метод получения снимков, оставшийся в истории под названием дагеротипия. Первый портрет из рук Луи Дагера представлял собой снимок инженера Эндрю Шанкса [20, с.12].

В России первым фотографом-портретистом является Алексей Федорович Греков. В 1840 г. после множества экспериментов ему удалось получить удачные фотопортреты, и вскоре он обзавелся «художественным

кабинетом». Он предлагал свои услуги для всех, кто пожелал бы обзавестись дагеротипным портретом [20, с. 13].

Создание снимков в ту эпоху затруднялось длительными экспозициями, но положительной чертой этого просматриваемость характера фотографируемого человека, что происходило из-за длительного позирования его перед камерой. Особо заметно это на фотопортретах Сергея Левицкого, знаменитого русского фотографа, который работал со многими выдающимися личностями своего времени. Среди его клиентов были, к примеру: Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, И.А. Герцен и другие. Левицкий работал с императорской семьёй и создал большое количество фотопортретов представителей династии Романовых. В 1877 году им было получено звание фотографа Их Императорского Величества (рис. 1.2.1)..

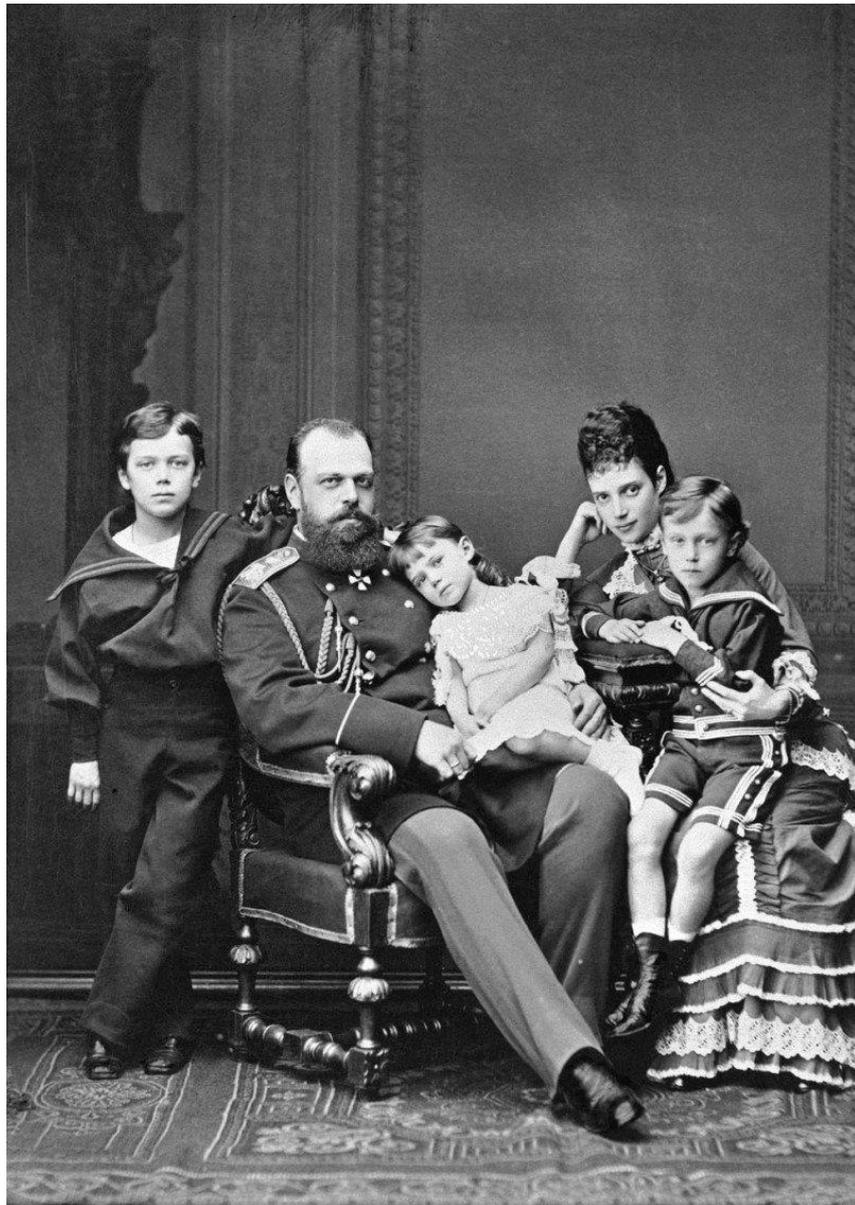

Рис.1.2.1. С.Л. Левицкий «Александр III с женой и тремя старшими детьми»

Новым этапом в развитии фотопортрета стало изобретение портретного объектива венгерским учёным И. Петцвалем в 1841 году, спустя два года после появления дагеротипии.

Для создания не просто качественного технически, но и имеющего эстетическую ценность дагеротипа, требовалось художественное образование. Нередко, фотографией начинали заниматься художники и другие люди, тесно знакомые с изобразительным искусством. Среди русских фотографов тех времен, имеющих художественный опыт, числились

упомянутый выше Сергей Львович Левицкий, Андрей Иванович Деньер, окончивший Академию художеств, а также художник Лавр Степан Плахов. К концу 40-х фотопортреты на дагеротипах стали активно вытеснять живописные, и фотография наконец встала в один ряд с другими видами изобразительного искусства. Фотографы начали перенимать весь накопленный за многие века опыт художников в построении композиции, работе со светом и т.д. Портретный жанр является наиболее успешным в технике дагеротипии. В лучших работах можно заметить глубокую выразительность и чёткость деталей, отсутствие напряженности и неестественности в положении фигур.

В 1840 году английский учёный Генри Фокс Тальбот нашёл способ тиражировать позитивные отпечатки. Осуществлялось это путём создания первично негативного изображения на определённом светочувствительном материале, которое в дальнейшем можно было размножить на неограниченное число позитивных копий. Создатель назвал свою технологию «калотипия».

Техническое совершенствование фотографии бурно развивалось, и уже в 1851 году Фредерик Скотт Арчер опубликовал первую статью о своём исследовании коллодионного процесса. Изобретение совершило революцию в фотографии, дав возможность создавать качественные снимки с очень короткой выдержкой.

С упрощением технологии получения снимка в фотографию начали стягиваться люди, некомпетентные в вопросах науки и искусства. Фотография стала прибыльным ремеслом и обрела широкое распространение. В начале 1870 года в Москве и Петербурге существовали десятки фотографических мастерских, использующих технологии коллодионного процесса.

«По данным пятого фотографического отдела Русского технического общества, к 1882 г. в России числилось уже 800 различных фотографических заведений с несколькими тысячами работников», – отмечают Я.Д. Фельдман

и Л.Д Курской в своём учебном пособии по фотографии, – «В одном только Петербурге в это время было 104 фотографических и светопечатных заведения, в которых насчитывалось 800 – 900 работников» [20, с. 14].

С 60-х годов XIX века портретная фотография вошла в период упадка. По мнению немецкого портретиста и теоретика фотографии Франца Финдлера, «в фотомастерских властвовал злой дух ретуши». Историк фотографии С.А. Морозов так описывает период увлечения ретушированием в портретной фотографии: «Это нововведение так понравилось, что падкие до высших эффектов фотографы нашли в ретуши верное средство льстить заказчикам. Сочетание негативной и позитивной ретуши привело к тому, что ретушеры фотографических заведений стали накладывать как бы маску на изображение. Они «выглаживали» лицо, молодили, делали изображение людей на портретах «красивым». Заказчики были довольны, владельцы фотографий тоже. Ни о каком искусстве фотографии и речи нельзя было вести при злоупотреблении ретушью» [14, с. 31].

Период от 60-х годов XIX века до 20-х XX века портретная фотография переживала кризис, но вместе с тем талантливые фотографы-исследователи работали над приданием большей выразительности портрету. От фотопортретов в полный рост и поколенных начали освоение поясных. В 1879 году Левицкий ввёл в работу съёмку при электрическом освещении. Портреты фотографа, выполненные таким путём, получили множество наград. Через пару лет отец и сын Левицкие впервые в России вводят съёмку на желатиновых фотопластинах. Фотопортреты видных деятелей своего времени занимают главенствующее место в творческой карьере Левинского и имеют большую художественную и историческую ценность. Они не только выставляются и в наши дни в музеях и на выставках, их также можно заметить в книгах по истории России.

Первым из художников, открывших свою фотомастерскую, был Андрей Иванович Даньер. В 1865 году фотограф выпускает «Альбом фотографических портретов известных лиц в России». Именно Даньер создал

известный фотопортрет Т.Г. Шевченко. В нём виден психологизм, умелое обращение со светотенью и отменная лепка объёмов. В слиянии всё это создает гармоничный и интересный художественный фотопортрет.

В 1887 году польским изобретателем Л.В. Варнерко создается первый в мире плёночный фотоаппарат с роликowymi кассетами для бромосеребряной колодионной ленты. Он обрёл широкую известность за рубежом и стал прототипом копий повсему миру [16].

Портретист Андрей Осипович Карелин занимался экспериментами с объективом и впервые ввёл в практику насадочные линзы. К Карелину съезжались выдающиеся художники и литературные деятели, в их числе И.Е. Репин, Л.Н. Толстой, А.М.Горький. Он получил множество наград за свои труды, а его имя обрело мировую известность (рис. 1.2.2).

Рис.1.2.2. Андрей Осипович Карелин «За роялем»

В конце XIX века технология съёмки усовершенствовалась и стала намного проще. В практику вошёл способ съёмки на сухих бромжелатиновых пластинках (90-е годы XIX века). Возникло понятие «странствующий фотограф». Часто их знания были скудны и ограничивались лишь умением произвести снимок. Фотография стала доступна для любителей и им

открылось поле для экспериментов, увлекающиеся смело отступали от канонов. Под сильным влиянием популярного в те времена импрессионизма, образовались тенденции отстранения от четкости линий, свойственных самым совершенным новым объективам той эпохи. Популярность обрели отпечатки, изготовленные на грубых бумагах. Происходило совершенствование изготовления светочувствительных фотобумаг в домашних условиях. Умы фотографов охватило стремление вложить индивидуальность в свои снимки, показать свой личный взгляд на мир. В фотографиях того времени сильно видно большое влияние живописи. Фотографы охотно перенимали опыт художников для создания своих работ. В контексте портретной фотографии, можно подметить стремление к реализму в изображении, поиск жизненной правды.

Учёный и популяризатор фотографии Николай Александрович Петров в своих многочисленных статьях в «Вестнике фотографии» (1911-1915 гг.) призывал фотографов отойти от ремесленничества и направить свой талант на исследования методов раскрытия характера человека в фотопортрете. Фотопортреты самого Петрова признавались как лучшие, а сам фотохудожник обрёл звание ведущего портретиста своего времени. В его снимках отмечается глубокий психологизм, разнообразие художественных приёмов и проникновение в душевный мир моделей [20].

1992 год ознаменовался появлением первого в мире цифрового фотоаппарата, названного «Фотомэн». Хотя аппарат стоил огромные деньги, он позволял получить лишь черно-белое изображение неважного качества. Именно он стоял у истоков цифровой фотографии, хотя не имел высокой ценности для фотографов.

В 2003 году наступает резкий рост продаж цифровых фотоаппаратов во всём мире, в то время как плёнка отходит на второй план. Происходит массовый переход к цифре из-за удобства создания снимков, возможности сразу же оценить результат и при необходимости переснять неудачные кадры. Для фотографов-портретистов цифровые фотоаппараты становятся настоящей находкой и многократно упрощают процесс съёмки [9].

Упрощение создания фотографий способствует гораздо более быстрому профессиональному росту фотографов-портретистов, обеспечивает широкий простор для творческого самовыражения, в том числе создания и применения самых разнообразных художественных и технических приёмов.

Центральная тема портрета в фотографии, как и в изобразительном искусстве, – человек, персона. Иные окружающие элементы отходят на второй план и играют вспомогательную роль в создании снимка. Главная задача фотохудожника при создании портрета – отразить индивидуальность портретируемого, обнаружить и выделить его уникальные черты.

В фотографии наличествуют две тенденции изображения человека: точная передача внешнего образа человека и стремление выразить на снимке внутренний мир модели, самобытность. Первый путь является наиболее легким, так как современная техника способна запечатлеть любого в мельчайших подробностях. Для осуществления фотопортрета второго типа нужны определённый талант, умение прочувствовать другого человека, наличие вкуса и стиля у фотохудожника.

Существуют специальные изобразительные средства для создания атмосферы и образа человека в кадре, такие как:

- создание декораций, обстановки, фона
- поза человека, жесты, мимика
- точка съёмки
- технические моменты – освещение, резкость и т.д. [20, с. 22].

Прежде чем работать над фотопортретом, настоящий фотохудожник должен наладить контакт с моделью и осознать, как видит свой идеальный портрет сам человек, подметить представляющие интерес манеры поведения, включая жесты и мимику. Благодаря глубокому изучению модели становится возможным создание портрета, максимально отражающего индивидуальность человека. Как и в живописи, в фотографии не существует жёсткой классификации видов съёмки портрета и жанровые границы обладают

лабильностью и динамичностью. В самом примитивном смысле фотопортреты подразделяют на две категории: индивидуальный и групповой.

Если анализировать жанр глубже, предоставляется возможным выделить следующие виды фотопортретов.

1. **Классический фотопортрет** – плечевой/поясной портрет с классическим освещением, стандартным положением тела (рис. 1.2.3).

Рис. 1.2.3.

2. Концептуальный фотопортрет – модели создаётся определённый образ, являющийся замыслом съёмки (рисунки 1.2.4 и 1.2.5).

Рис. 1.2.4. Концептуальный фотопортрет

Рис. 1.2.5. Концептуальный фотопортрет

3. Имиджевый фотопортрет – ключевой целью является отражение статуса фотографируемого, характера его деятельности и личного кредо для трансляции его какой-либо группе людей (рис. 1.2.6).

Рис. 1.2.6. Имиджевый портрет

4. Романтический фотопортрет – создание романтического, трогательного образа (рис. 1.2.7).

Рис. 1.2.7. Романтический фотопортрет

5. Корпоративный фотопортрет – групповая съёмка сотрудников какой-либо организации (рис. 1.2.8).

Рис. 1.2.8. Корпоративный фотопортрет

6. Fashion-фотопортрет – используется в шоу-бизнесе для создания журналов/каталогов, в моделинге для составления портфолио и т.д. (рис. 1.2.9)

Рис.1.2.9. Фотопортрет в жанре Fashion

7. Репортажный фотопортрет – создание отчёта о каком-либо реально произошедшем событии или явлении (рис. 1.2.10).

Рис. 1.2.10. Репортажный фотопортрет

8. Натурный фотопортрет – съёмка на природе, без использования каких-либо осветительных приборов (рис. 1.2.11)..

Рис. 1.2.11. Натурный фотопортрет

9. Жанровый фотопортрет – создание картины быта определённого человека, в таких портретах наличествует сюжет (рис. 1.2.12).

Рис.1.2.12. Жанровый фотопортрет

В фотоиндустрии существуют такие виды фотопортретов, как: плечевой, поясной и портрет в полный рост. Их выделяют исходя из особенностей композиции и выбора плана съёмки. Каждый из приведённых видов обладает своей спецификой.

1. **Плечевой портрет** предполагает съёмку со сравнительно близкого расстояния, оставляя в кадре лишь голову и плечи модели. Важное значение в этом виде портрета приобретают глаза модели, особенно стоит обратить внимание на взгляд.

2. **Поясной портрет** подразумевает запечатление человека по пояс, открывает поле для экспериментов с позами и ракурсами. Важным в этом виде портрета является настроение модели, проявляющиеся в неосознанных положениях тела и мимике.

3. **Портрет в полный рост** имеет наиболее высокую сложность. Большое значение имеет верная расстановка осветительных приборов, а также гармоничное положение тела, комфортное для модели [22, с. 78].

Таким образом, в данной главе была проанализирована обширная тема истории и развития портретного искусства в мире, были рассмотрены поджанры и виды портретов. Из чего можно заключить, что портрет – один из важнейших и наиболее распространённых жанров изобразительного искусства. Границы портретного жанра динамичны и легко поддаются экспериментальным изменениям без ущерба качеству конечного продукта, что обеспечивает фотохудожнику простор для реализации своих идей.

ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ФОТОСТУДИИ

2.1. Технология создания портрета в условиях любительской фотостудии

На сегодняшний день существует достаточное количество авторских разработок и рекомендаций по осуществлению съёмочного процесса. В данных работах авторы делятся своим видением осуществления съёмочного процесса. Ввиду многогранности человеческой натуры в разных методиках приводятся разноплановые мысли, акценты и приёмы. В целом, проанализировав работы, технологию съёмки фотопортрета в студийных условиях можно подразделить на несколько этапов:

1. Подготовка к процессу съёмки.
2. Съёмочный процесс.
3. Обработка полученных снимков.

Рассмотрим данные этапы более подробно.

Подготовка к процессу съёмки представляет собой планирование. На этом этапе происходит зарождение основной идеи фотопортрета и её формулировки. Замечательно будет вовлечь в процесс модель, поинтересоваться желаниями человека и его видением себя. Удачей будет совпадение задумки автора с желаниями фотографируемого. Диалог и общая цель улучшат взаимоотношения между фотографом и моделью, что положительно скажется на съёмочном процессе. Доверительные отношения способствуют более быстрому постижению натуры модели и облегчают поиск «изюминки», которую интересно будет раскрыть при создании фотопортрета. Всё это снабдит снимки психологизмом, что является привлекательной характеристикой для фотографий как со стороны зрителя, так и со стороны фотографа. На этом этапе определяется место, где будет

осуществляться съёмочный процесс, необходимое оборудование, материалы, предметы интерьера, одежда и макияж модели.

Съёмочный процесс включает в себя осуществление съёмки. Работа фотографа и модели в условиях фотостудии.

Обработка снимков является заключительным этапом в создании фотопортрета. Данная ступень является спорной темой в кругу фотографов, некоторые отказываются от неё полностью. Основным аргументом является неестественность отретушированной фотографии. Но всё же, большинство фотографов видит в ретуши больше пользы, нежели вреда, и сходится во мнении, что портретная фотография должна подвергаться обработке.

Для модели важнейшим критерием качества является красота снимка и гармоничность созданного ей образа. Далекое не всегда представляется возможным получение снимка, не требующего дополнительной обработки. Недостатки устраняются в специальных программах, графических редакторах. Вполне могут понадобиться регулировка контраста, резкости, коррекция макияжа, каких-либо дефектов внешности и многое другое.

Исходя из приведённой выше технологии съёмке портретной фотографии в условиях любительской фотостудии, приводим конкретную технологию фотопроцесса в студийных условиях, которая использовалась для осуществления съёмочного процесса в данной выпускной квалификационной работе.

Тема работы – создание портретной фотографии в условиях любительской фотостудии, привлекла жанром, интересным автору с психологической и технической сторон. Портретные фотографии обладают большей выразительностью из-за концентрации на раскрытии наиболее интересных черт человека в кадре. Интерес предоставляет изучение психологии модели в процессе взаимодействия, угадывания её эмоциональных состояний и желаний, а также воплощение в действительность желаемых образов, на реализацию которых она бы не осмелилась пойти без дополнительных стимулов в виде задумки фотографа.

При съёмке была создана комфортная доброжелательная атмосфера, что способствовало психологическому расслаблению модели и чистой трансляции внутреннего состояния в окружающий мир. Модели была предоставлена свобода действий и самовыражения. Её задачей было вхождение в образ и развитие его путём проживания, что было успешно реализовано и привело к самостоятельному подбору поз, жестов и мимики моделью. Образ модели был продуман заранее, костюм и аксессуары были подобраны из личного гардероба участников съёмочного процесса.

Местом работы была одна из фотостудий города Екатеринбурга. Для съёмки нам понадобилась помощь водителя, который осуществил транспортировку предметов интерьера в студию и обратно. Работа длилась в течение 4 часов с перерывом в 1 час для более эффективной дальнейшей работы. Съёмка была осуществлена на полупрофессиональную камеру Canon EOS 1100D с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II.

Создание фотопортретов оказалось увлекательным занятием, всё прошло интересно и легко. Работа с моделью не представляла ни малейшего труда ввиду заранее хороших взаимоотношений с автором. Модель была увлечена процессом, что содействовало творческому процессу.

Завершающим этапом являлась ретушь полученных фотографий. Для придания снимкам большей выразительности использовался редактор изображений Adobe Photoshop CS6. Целью обработки была коррекция кожи: устранение блеска, неровностей и небольших дефектов. Также было произведено кадрирование, добавление рамок для усиления стилистики снимков. В итоге мы получили красивые с точки зрения эстетики фотопортреты, созвучные с душевным настроением модели.

Результат работы представлен далее (рисунки 2.1.1 – 2.1.5).

Таким образом, в данном параграфе был описан процесс осуществления съёмки фотопортрета.

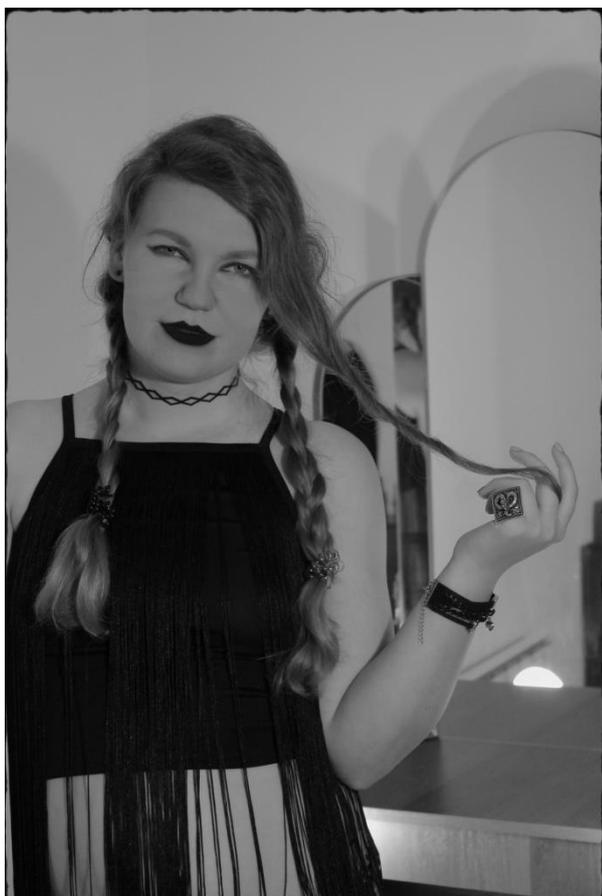

Рис. 2.1.1.

Рис. 2.1.2.

Рис. 2.1.3.

Рис. 2.1.4.

Рис. 2.1.5.

2.2. Рекомендации к построению композиции при съёмке портретной фотографии

Композиция – эстетическая категория для обозначения принципа художественного упорядочения действительности. Композиция в фотографии выступает как система выразительных средств, реализующих художественную идею [12, с. 251].

Главная цель композиции портрета – дать представление о сущности образа модели. Принцип интеграции художественно-выразительных элементов зависит от жанра (индивидуальный, групповой и т.д.), вида изображения (портрет в полный рост, поколенный, поясной, головной и т.д.). При индивидуальном портрете на первый план естественным образом выходит психологическая и социальная характеристика модели.

Основополагающим правилом можно считать правило третьей. Оно заключается в том, что главные элементы снимка должны располагаться на воображаемых линиях, делящих его на 9 равных частей. Таким образом, модель лучше сместить вправо или влево от центральной точки снимка. При таком расположении объекта взгляд не будет сразу упираться в середину, а свободно циркулируя по снимку, в конце концов, остановится на модели. Посредством этого правила создаётся эффектный акцент.

Ввиду того, что модель неподвижна, любое её расположение должно выражать собой движение. Его можно изобразить посредством позы, жестов, мимики [26]. Использование этого правила добавит динамики в снимок, что внесёт разнообразие в фотосет и благоприятно скажется на его восприятии.

Одно из первых, на что зритель обращает внимание – линии, формы, свет и тень. Ввиду этого желательно добиваться плавности линий и мягкости, добиваться гармоничности их сочетания.

Какую бы композицию не создал фотохудожник, готовый снимок должен отвечать одному обязательному условию: иметь центр внимания. Центр внимания – это то, что является самым интересным в портрете, куда у

зрителя должен упасть взгляд при просмотре изображения. Обычно главными элементами центра внимания являются глаза и руки [26].

При съёмке необходимо учитывать особенности нашего бинокулярного зрения. Для этого хороши объективы с достаточно длинным фокусным расстоянием, так как они передают масштабы и пропорции форм практически без видимых искажений. Помимо оптических вопросов важен подбор осветительных приборов. Учитывая их значение, нужно первым делом определить композицию портрета, а уже после подбирать высоту расположения и направления света прибора.

Владение приёмами построения композиции при съёмке портрета так же важно, как и в других жанрах. Даже фотографируя модель на фоне пустой белой стены, нужно стараться добиваться того, чтобы при просмотре снимка, взгляд останавливался на лице, а не на одежде. Чтобы при вовлечении в кадр деталей места, взгляд возвращался к главному герою фотографии. Мастерство фотохудожника познается в разнообразии композиций его работ. Современные фотографы пробуют самые неожиданные способы и приёмы размещения модели в кадре, максимально используя свою фантазию и творческий потенциал.

Изображение живого человека невозможно уложить в стандартные схемы, незыблемых правил, и навсегда установленных типов составления композиции не существует. Наиболее убедительная композиция – подсказанная чутьем фотохудожника, навеянная обстановкой и личностью модели [24].

Таким образом, в данной главе, была рассмотрена технология создания портретной фотографии, состоящей из трёх основных пунктов, таких как: подготовка к процессу съёмки, съёмочный процесс, обработка полученных снимков. Также были даны рекомендации для более лёгкого и успешного построения композиции в кадре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В наш век научно-технического прогресса фотография является самым распространенным и востребованным видом изобразительного искусства, ввиду её актуальности и сравнительной лёгкости в изучении. Работа над реализацией творческого проекта путём создания фотопортрета в студийных условиях, выполненная по рецензированной выше технологии, позволяет сделать нижеперечисленные выводы.

Для того чтобы осуществить создание фоторабот, были проанализированы разнообразные источники информации по теме выпускной квалификационной работы. Преимущественно использовалась научно-популярная литература: научно-познавательные журналы разных лет, сборники статей, книги и интернет источники.

В данной работе была изучена и опробована на практике технология создания портретной фотографии в студийных условиях, а также достаточно подробно раскрыта история портретного жанра от самого его зарождения до современной реальности, что даёт огромную теоретическую базу, способствующую более успешному съёмочному процессу.

Из этого следует, что поставленная в начале работы цель достигнута и все задачи решены. Получившиеся в итоге работы могут быть использованы как образцы на занятиях по дисциплине «Фотография» в различных фотошколах и на курсах по фотографии, а рассмотренная технология может использоваться в практической деятельности подобного типа учреждений дополнительного образования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Акимова Л. Портреты из Фаюма // Наука и жизнь. 2001. № 2. С.8-10.
2. Амирова Г.М. Неоклассические тенденции в творчестве З.Е. Серебряковой 1910-1930-х гг. // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2011. № 14. С.181-185.
3. Андроникова М. И. Об искусстве портрета. М.: Искусство, 1975. 328 с.
4. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2017. 1278 с.
5. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: Искусство, 1985. 580 с.
6. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс. XII-XVI века. Т. II. М.: Искусство, 1977. 243 с.
7. Волхов О.В. Художник и время. Илья Глазунов. Альбом. М.: Советская Россия, 1984. 264 с.
8. Габричевский А.Г. Искусство портрета. Сб. статей. М.: 1928. 194с.+илл
9. Ерофеева М. А. Производство и потребление изображений в цифровую эпоху // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 2. С.147-157.
10. Зингер Л. С. Портрет // Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. Т. 20. М.: «Советская Энциклопедия», 1975. С. 382-386.
11. Кузьмина М. Т. История зарубежного искусства. М.: Изобразительное искусство, 1983. 488 с.
12. Луков В. А. Композиция // Энциклопедия гуманитарных наук. 2009. № 1. С.14.
13. Машковцев Н. Г., Соколова Н. И. Очерки по истории русского портрета конца XIX - начала XX вв. М.; Изд-во, 1964. кол-во с. 427.

14. Морозов С. А. Искусство видеть - М.: Искусство, 1963. 272 с
15. Обрамкин И. А. Об истории изучения портрета: вопросы историографии и перспективы исследования // Артикульт. 2014. № 14. С. 6-11.
16. Соколов И. История фотографии // Советское фото. 1959. № 5. С.45
17. Стерликова М. Семиозис женских культов в традиционных сообществах // Аналитика культурологии. 2008. № 1. С. 3.
18. Райгородский Л. Д. К истории русского портрета // Вестник СПбГУ. 2015. № 1. С. 4.
19. Тёмкин В. А. Эволюция Западноевропейского портрета XVII-первой половины XX веков // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. С. 170-184.
20. Фельдман Я. Д., Курский Л. Д. Техника и технология фотосъемки: Учебное пособие для техникумов / под ред. Р.Н. Ильина. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 240 с.
21. Финлер Ф. Портретная фотография. М.: Всесоюзное кооперативное издательство, 1960. 169 с.
22. . Хартер Билл Секреты портретной фотографии от профессионалов / пер. с англ. А.В. Банкрашкова. М.: АСТ: Астрель, 2008. 126 с.

Электронные ресурсы

23. Композиция в портретной фотографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://prophotos.ru/lessons/14942-kompozitsiya-v-portretnoy-fotografii> (статья в интернете)
24. Композиция портрета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fotopanteleev.ru/panteleev_pages/fotoshkola_post.php?shkola_id=23 (статья в интернете)
25. Портрет с начала времен до наших дней [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=134290#_Точ11739244 (статья в интернете)

26. Художественный портрет [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://photocasa.ru/photo-journal/new_photographer/4828-hudozhestvennyu-portret.html (статья в интернете)