

«Съемка детского портрета в студии»

Открытое занятие в объединении по интересам «Про свет»
(педагог Смирнова А. В.)

Место занятия в учебно-тематическом плане: 1 год обучения, раздел «Виды фотосъемки. Жанры фотографии».

Тема занятия: «Съемка детского портрета в студии».

Цель: формирование целостного представления о фотографии детей в рамках жанра «Портрет».

Задачи:

обучающая:

- систематизировать знания о видах и типах портретной съемки;
- показать основные приемы эффективной работы с цифровыми камерами;
- закрепить навыки работы со светом в студии;

развивающая:

- развить творческое воображение в создании художественного образа;
- формировать интерес к характерным особенностям предметов, присущих именно им;

воспитательная:

- воспитывать эстетический вкус, формировать грамотные подходы для работы с детьми.

Формы и методы, применяемые на занятии:

- объяснительно-иллюстративный (изложение материала);
- практический (отработка навыков);
- исследовательский (самостоятельный просмотр полученных результатов, анализ выполнения операций)

Оборудование для педагога:

- фотокамера, объектив, синхронизатор, источники импульсного света, интерьерная студия»;
- модель.

Оборудование для учащихся:

- фотокамеры,
- объективы,
- вспышки,

Оформление кабинета:

- осветительное оборудование – источники импульсного и постоянного света;
- интерьер и аксессуары для создания портрета.

План занятия

1. Организационный момент.
2. Основная часть.
 - 2.1. Беседа о жанре «Портрет».
 - 2.2. Знакомство с моделью, объяснение основных этапов работы с детьми.
 - 2.3. Физкультминутка.
3. Практическая часть.
 - 3.1. Самостоятельная работа учащихся.
4. Подведение итогов занятия. Рефлексия.

Ход занятия

1. Организационный момент

Педагог: Здравствуйте. Кто сегодня отсутствует на занятии? Проверьте, все ли готово к съемке?

Повторим правила безопасной работы в студии с осветительным оборудованием.

Вспомните, какими композиционными приемами мы пользуемся при съемке человека? (Ответы ребят.)

2. Основная часть

2.1. Беседа о жанре «Портрет»

Определение портрета: -

Портрёт (фр. *portrait*, от старофранц. *portraire* — «воспроизводить что-либо черта в черту», устар. *парсуна* — от лат. *persona* — «личность; особа») — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии, видео), а также в литературе и криминалистике (словесный портрет).

Портрет является прекрасным источником знаний о человеке, живущем в разное время, так же, как письма, дневники или записки историков. Но только ли исторические сведения нам важны и интересны, только ли портретное сходство с изображенным человеком нас привлекает? Каждый портрет хранит свою тайну о внутреннем мире человека. Сегодня на занятии мы с вами попытаемся ответить на вопрос: почему искусство портрета привлекает и художника, и фотографа, и зрителя?

- Какое изображение мы называем портретом? (Ответы учащихся) - Портрет – это изображение в живописи человека или группы людей

- А что же такое фотопортрет? (Ответы учащихся).

Фотопортрет – самый психологичный жанр. В фотопортрете отображаются характерные духовные качества человека, его настроение.

Что должен учитывать художник, создающий портрет?

Техника исполнения:

- выбор характерной позы;
- четкость рук и жестов - выражение лица и особенно глаз (глаза – зеркало души);
- выбор фона и композиции;
- выбор цвета.

- Цвет в живописном портрете играет основную роль. Он придает картине настроение – жизнерадостное или лирическое, грустное или романтическое. Давайте попробуем почувствовать настроение портрета.

- Знакомство с законами композиции в портрете, правилами фотосъемки портрета: Композиционное построение, работа со светом. При фотосъемке нужно учитывать все элементы, из которых состоит кадр. Одна из ошибок при создании фотографии – это неправильно использованное пространство. Важно, чтобы лицо в кадре находилось по центру – не было смещено вправо или влево, а также выбор оптимальной высоты, чтобы не был обрезан верх или низ лица.

Очень важен выбор фона, чтобы он был гармоничной частью фотоснимка. Нужно правильно выбрать освещение, чтобы не было затемнения лица или сильной засвеченности. Именно поэтому мы с вами сегодня пришли в студию. В этот период года (зима) темнеет рано и очень часто для нормального освещения обычного света нам не хватает. Профессиональное оборудование – импульсный свет, пилотный свет, - решает проблему нехватки света.

Мы используем четыре основных типа освещения: рисующий, заполняющий, фоновый, контровой.

Рисующий свет – это основной источник, который формирует основной рисунок в кадре. Он на одну-полторы ступени ярче, чем остальные источники в схеме. Софт-бокс, портретная тарелка – эти насадки используют для рисующего света. Он устанавливается чуть выше головы модели.

Заполняющий свет – используется в схеме для высветления теней от рисующего света. Для этих целей подходит софт-бокс, лайт-диск.

Фоновый свет – служит для освещения фона позади объекта съемки. В качестве фонового света используют рефлекторы, тубус, шторы, цветные фильтры, т.е. все, что дает жесткий свет.

Контровой свет – это свет, направленный на модель сзади. Используется для отделения модели от фона, подчеркивания фактуры волос. Чаще всего применяют тубус, рефлектор со шторками, стрип-боксы.

Но необязательно использовать все эти источники света одновременно. Каждый новый источник в кадре должен быть оправдан.

Настройка камеры для работы в студии

При работе в фотостудии нам нужно установить на камере ручной режим управления - режим М. Это позволит полностью контролировать выдержку и диафрагму и соответственно управлять экспозицией кадра. Установите на камере минимальное ISO – 100 или 200. Выдержку – 1/125 секунды, диафрагму – 4-14. Баланс белого - 5500К, либо авто, формат кадра – RAW+Jpeg.

Если при таких настройках кадр будет переэкспонирован (очень светлый), вам нужно прикрыть диафрагму. И наоборот. Так же для оценки экспозиции вам могут помочь гистограммы в камере. Если она смещена влево – кадр пересвечен, если вправо – недосвечен.

Детская съёмка — это целое направление в фотографии, которое требует к себе иного подхода, нежели привычные съёмки взрослых людей. Ритм детской фотосессии отличается от привычного ритма студийной съёмки моделей. И если взрослым необходимо где-то от получаса, чтобы раскочкаться и привыкнуть к ситуации, то дети, наоборот, наиболее внимательны и усидчивы в самом начале, а съёмку более часа им сложно выдержать.

Перед съёмкой, разумеется, необходимо познакомиться с вашей будущей моделью и попробовать подружиться. Обычно я прошу родителей принести с собой в студию несколько любимых игрушек ребёнка и раскладываю их в нужном нам месте. Попробуйте поиграть с малышом, вовлекая в игру родителей, ведь вы для ребенка пока ещё — совершенно посторонний человек. Поначалу ребенок может вас даже испугаться и начать капризничать. Не торопитесь, пообщайтесь с родителями, спрячьте на время камеру — вам необходимо восстановить доверие малыша. И заранее наметьте план съёмки, это сэкономит время в процессе.

Обязательно учитываем возрастные особенности при работе с детьми.

До полугода детей, как правило, снимать трудно, так как у них довольно сложно вызвать нужные эмоции.

Период от 6 до 9 месяцев гораздо продуктивнее и интереснее. Уже управляемое настроение даст возможность получить на снимках ангельские личики с широко открытыми глазами. Детки разглядывают то, что им показывают, спокойно лежат или сидят. Тут можно использовать фактурную красивую кровать или корзинку, интересные костюмчики в качестве реквизита.

В год-два у малышей начинает проявляться характер, и тут уже будьте готовы к импровизации. Ведь возможно, что все игры, которые вы заранее приготовили, окажутся совсем не интересны ребёнку. В этот период не стоит задумывать сложных постановочных фотосессий, лучше ловить детей в динамике, за игрой.

В три-четыре года детям очень трудно долго находиться на одном месте, поэтому съёмочное пространство превращается в площадку для активных игр. И ваша задача — организовать эту площадку так, чтобы ребенок играл там, где необходимо для съёмки. А когда он увлечён игрой, вам легко ловить его эмоции.

Ближе к 5 годам дети уже могут позировать, с ними гораздо проще договариваться. Например, можно попросить принять определённую позу, сесть за стол и взять книгу в руки, сделать удивлённое лицо. Тут как раз можно делать постановочные художественные кадры: ребёнок в роли учёного, писателя, художника и так далее. Именно поэтому мы пригласили к нам модель в возрасте 8 лет.

Знакомим учащихся с моделью.

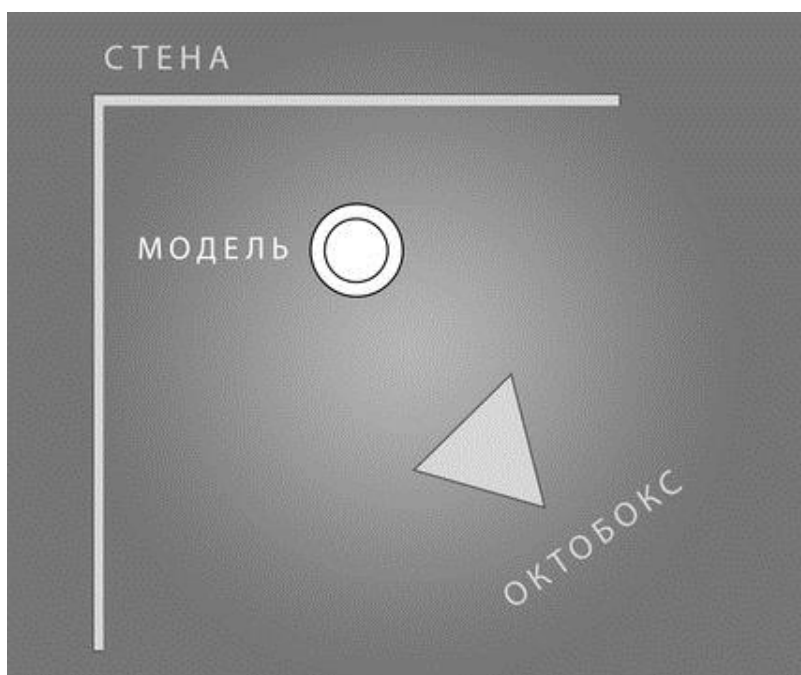
Какой свет используем при съёмке детей в студии?

Вредит ли детям свет вспышек? Можно с полной уверенностью ответить, что нет, не вредит. Детей в студии снимают без применения жёсткого света, который ослепляет и бьёт по глазам. Чаще всего используется студийный свет, пропущенный через софтбокс и его прочие модификации, то есть достаточно мягкий.

Софтбоксы, как и октобоксы, применяют в детской съёмке по нескольким причинам. Во-первых, дети непоседливы. А эти источники света дают широкий световой поток, что позволяет максимально подсветить нашу сцену, даже если ребенок выбежит из центра кадра. Во-вторых, маленькие дети обычно ассоциируются с чем-то воздушным и лёгким, а именно софтбокс даёт мягкие тени и сглаживает углы там, где они есть. Ведь даже портретная тарелка для съёмки детей может оказаться слишком жёстким инструментом.

Итак, давайте разберём самую простую постановку света с одним источником. Обратите внимание, что стены помещения, в котором сделан этот снимок, полностью белые. Они служат основой дополнительного отражения, что даёт ещё больше света в кадре. Для детских съёмки я чаще всего использую октобоксы. Даже

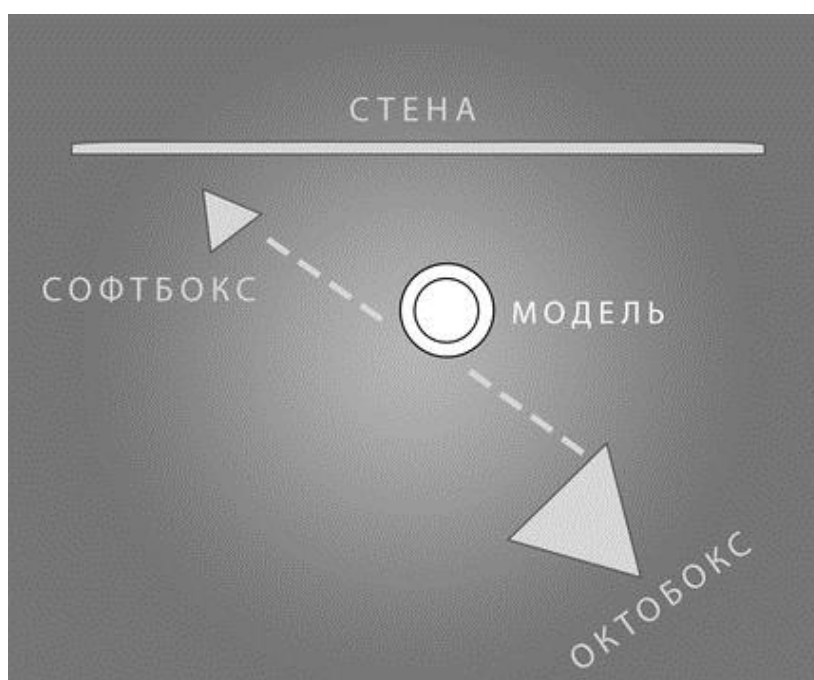
с одним источником света можно добиться вполне хороших результатов при правильном его использовании. Никогда не ставьте его прямо напротив модели, старайтесь, чтобы он находился по диагонали от неё. Следите за тeneвым рисунком, в детской фотографии идеальны изображения с мягкими светом и тенями.

Напомню настройки, которые мы выставляем при студийной съёмке. Выдержка, как правило, — $1/125$, минимальное значение ISO — 100–200 единиц, значение диафрагмы может меняться по ходу съёмки, но в среднем составляет $f/8$.

А теперь рассмотрим более сложную постановку света. При таком решении изображение будет иметь более объёмный свето-теневой рисунок.

В данном случае мы добавили ещё один источник света, который выполняет роль бокового (контрового) освещения. В качестве дополнительного источника можно использовать и софтбокс, и стрипбокс, и даже зонтик на отражение. Схема постановки будет выглядеть следующим образом.

Октобокс также устанавливается по диагонали от модели и смотрит насадкой в пол. Световые схемы довольно простые, но действенные. Да и не должны они быть сложными и тяжело настраиваемыми, потому как дети нетерпеливы и подвижны. И если свет у вас настроен на конкретную точку и конкретный ракурс, то задуманный кадр может и не получиться.

Один из неоспоримых бонусов детской съёмки — отсутствие необходимости в макияже. Но, тем не менее, лицо можно припудрить, чтобы избежать бликов на коже при студийном свете.

Детей можно снимать, используя лишь свет от окна. Но в студии при этом должно быть много пространства, огромные окна и, желательно, светлые стены.

Но, если источник света — только окно, возникают некоторые ограничения при съёмке. Нужен светосильный объектив, высокие значения ISO и выдержка от 1/125, а может и все 1/160, чтобы не получить смазанных изображений, учитывая детскую подвижность.

2.3. Физкультминутка

Прежде чем приступить к работе с моделью, сделаем разминку. Несколько наклонов. Разомнём руки и спину. Теперь глаза. Закроем глазки. Вращаем несколько раз то в одну то в другую сторону, вверх-вниз, справа-налево. Открываем глазки.

4. Практическая часть

Самостоятельная работа учащихся.

Каждый учащийся делает несколько кадров ребенка-модели.

Педагог исправляет неточности, даёт дополнительные объяснения.

5. Подведение итогов занятия. Рефлексия

Педагог: Сегодня мы совершили с вами путешествие в удивительный мир человеческих образов и особенностей работы с детьми. Было интересно? Так почему же искусство портрета привлекает и художника, и фотографа, и зрителя? (Ответы учащихся.).

Обсуждение и анализ фоторабот, представленных учащимися. Вывод занятия: В портрете художником передается не только сходство с человеком, но и его богатый духовный мир и признаки эпохи, а внимательному зрителю удается разгадать эту загадку

Педагог: Наше занятие подошло к концу. Вы все хорошо работали. Всем спасибо за работу, до свидания.

Литература

1. Андроникова, М. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / М.Андроникова. – М., 1980.
2. Вальтер Беньямин. Краткая история фотографии / Сергей Ромашко. – М.: «Ад Маргинем Пресс», 2015. – 168 с.
3. Иванов, В. И. О тоне и цвете. Советы начинающим. Часть 2-я / В. И. Иванов. – М.: Юный художник, 2002
4. Петровская, Е. Теория образа / Е.Петровская. М.: Российский государственный гуманитарный университет. – М., 2011. – 283 с.
5. Фомин, А. В. Общий курс фотографии. 3-е изд., перераб. и доп. / А.В. Фомин. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – С. 116-136. – 256 с.

