

Что нам удалось сотворить – шедевр, талантливую работу или нечто невразумительное? Казалось бы, чего проще, но как часто мы ошибаемся в своих оценках, как часто «не ведаем, что творим»! А умение оценивать фотографии – и свои и чужие! – крайне необходимо тому, кто относится к фотографии творчески. Такая ситуация возникает, например, когда мы отбираем работы на выставку или для отправки на какой-либо фотоконкурс. Вот они лежат на столе, еще вчера живые впечатления нашей жизни, а сегодня — отпечатки на фотобумаге. Какие из них произведения искусства, а какие – всего лишь этюды? А если нужно за один вечер отобрать достойные работы из числа отснятых за многие годы, как быть тогда? Вот тут-то и возникает необходимость применить какие-то критерии отбора.

Давайте поговорим о них, об этих самых критериях и способах отбора. Да и существуют ли они вообще? И на что надо полагаться при отборе своих работ — только на интуицию, на чувства или на какие-то объективные критерии, вроде композиции, смысловой составляющей?

Начнем с того, что существует по крайней мере четыре типа фотоизображений, каждый из которых требует, разумеется, своего подхода. Что это за виды фотографий?

1. Любительская или бытовая фотография. Цель таких фотографий – наполнить семейный альбом, сохранить память о людях и событиях. Признаки этого типа изображений: случайный характер запечатленных событий, технические погрешности, заштампованность замыслов. Классический пример такого снимка «Вот мы с Васей там-то и там-то». Такие фотографии в оценке, как правило, не нуждаются, на выставку не могут быть представлены.

2. Научная и документальная фотография. Цель ее – передать информацию, документировать газетную статью, научное исследование. Признаки документальных фотографий: техника более или менее на высоте, информационная насыщенность, отсутствие эмоционального содержания. Такие снимки интересны своей информативностью, поэтому тоже не нуждаются в художественной оценке.

3. Коммерческая и рекламная фотография. Цель коммерческой фотографии – создать изображение, которое можно продать. При этом снимок может быть сделан с изрядной долей фантазии, содержать какие-либо оригинальные идеи. И все-таки для этого вида фотографий характерна «выстроенность» композиций, отсутствие жизненного содержания и жизненной правды, упор на «красивость», то есть внешнюю привлекательность, а не на глубину содержания.

4. Художественная и творческая фотография. Фотография как искусство. Наиболее интересна для зрителя, ибо воздействует на его чувства. Цель художественной фотографии – найти и показать в жизни прекрасное, а

также типическое, воплотить в живых правдивых образах. Один из главных критериев настоящей художественной фотографии – жизненная правда!

Повторю, что каждый из этих типов изображений требует своего подхода. И добавлю, что, как мы убедились, не все виды фотографий требуют оценки. Но ведь иногда бывает трудно разобраться, к какому типу изображений относится наш снимок. Нам кажется, что это – высокое искусство, а на деле – любительщина. Как же мы будем все-таки оценивать свой снимок, в котором мы подозреваем присутствие таланта?

Попробуем оценить фотографию так как оценивает большинство: по чувству, которое в нас возникает. Мой приятель-фотограф очень метко назвал такой способ оценки «методом ёка». То есть, когда смотришь на фотографию и при этом у тебя ёкает сердце – значит снимок хороший! Способ оценки вроде бы привычный и безотказный, только вот беда – у всех зрителей сердце «ёкает» по разным поводам. Не секрет, что существуют «визуальные сверхраздражители», на которые безоговорочно отзываются наши чувства. Например, чувства мужчины скорее всего отзовутся на изображение женщины (особенно обнаженной – независимо от мастерства воплощения!), чувства женщины – на любые изображения детей и цветов, чувства ребенка – на фото собачки или кошечки. Оценка «по чувству» оказывает плохую услугу, когда чувства зрителя не развиты, а вкус – не воспитан. Имеется и еще одно обстоятельство, когда речь идет об оценке своей собственной фотографии. Дело в том, что автор слишком эмоционально бывает привязан к своей работе. Автор не может абстрагироваться от своих воспоминаний, ведь у него еще свежо воспоминание об объекте съемки таком, каким он видел его в действительности. Автор долго еще держит в памяти неповторимые краски заката, аромат цветов, которые он фотографировал, не говоря уже о прекрасной модели, под обаянием которой возможно находится и по сей день. Зритель же оценивает только то, что у него перед глазами – сам снимок. Так что первое из того, что должен сделать автор – попытаться взглянуть на снимок глазами стороннего зрителя. «Эффект отстранения» поможет избежать чересчур субъективных и личных оценок.

Теперь попробуем оценить фотографию вторым способом оценки – «от ума». Имеется в виду, что оценивается общий уровень работы, ее визуальная грамотность и соответствие каким-то требованиям. Подключаются сюда и профессиональные критерии оценки, такие как новизна и оригинальность идеи, свет, композиция, динамика, цветовое и тональное единство, смысловая составляющая. Путь этот вроде бы верный, и действительно немало может рассказать нам о работе. Если бы не одно но: очень часто бывает, что работа безусловно грамотная и безупречная с точки зрения канонов композиции почему-то самым nepocтижимым образом не вызывает отклика в душе зрителя! Не об этом ли случае говорил французский мыслитель Блез Паскаль: «Ум всегда в дураках у сердца»?

Итак, подводя итоги, можно сказать, что ОТДЕЛЬНО НИ «ПО ЧУВСТВУ», НИ «ОТ УМА» ФОТОГРАФИЮ ОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО. Оба этих метода оценки дают серьезные сбои, если применяются по отдельности. Где же выход? Наверно, в том, чтоб разумно соединять оба этих способа оценки: контролировать свои чувства умом и проверять разум чувствами. Где-то на пересечении этих двух способов и лежит «объективная» оценка.

«Искусство – икс, ненайденный, искомый» — писал поэт Виктор Соснора. Может быть, в поисках этого икса и заключается тайна оценки фотографии?

Интересно, а можно ли более определенно сформулировать критерии оценки фотоснимка? Мне бы хотелось, чтоб это попытались сделать сами читатели этой статьи.

Как анализировать фотографии?

Очень часто фотографы показывают друзьям и коллегам свои фотографии с просьбой провести их анализ. Эффективность такого повышения мастерства низкая, и подспудно желание услышать разбор снимка заключается в резюме «нравится — не нравится». Повторить такой же кадр в большинстве случаев невозможно, так как КАЖДЫЙ снимок обладает своей неповторимой композицией и по восприятию уникален. Поэтому в принципе каждый сам может оценить достоинства того или иного созданного ими изображения, не опираясь на субъективное мнение окружающих.

Для начала давайте зададимся вопросом, почему одна и та же фотография в одних условиях нравится, а в других – нет. Почему глядя на фото на экране компьютера мы приходим в восхищение, тогда как она же в «бумажном» виде не вызывает никаких эмоций? Почему перебирая пачку фотографий, мы одни просто быстро откидываем, а другие начинаем рассматривать. Что ИМЕННО остановило наш взгляд? Почему один и тот же человек, сфотографированный с разным освещением и промежутком в две минуты, получается на одном снимке обычным, а другому снимку присваивается высокое звание «художественный» или «профессиональный»?

Если мы ответим на эти вопросы, то уровень фотомастерства сразу возрастет. Не потому, что мы будем использовать более современную фотоаппаратуру и оборудование. Не потому, что вдруг резко вырастет наш профессионализм (это всегда тяжелый труд, растянутый по времени). А просто мы будем знать, по каким принципам человек воспринимает изображение.

Итак, как мы смотрим на снимок?

Здесь есть несколько вариантов.

Первый: когда мы смотрим на него кратковременно.

В этом случае очень четко работает уже описанная здесь система смысловых центров. Именно эта система заставляет взгляд зрителя остановиться на изображении при переборе фотографий или, например, на рекламном щите, проезжая мимо него на эскалаторе метро.

Второй: когда мы долго рассматриваем фотографию.

Тогда мы можем рассмотреть все ее детали и подробности. Именно для этих целей служат фотовыставки. В другой ситуации на некоторые фотоснимки никто бы не обратил внимания, а на выставке она может и привлечь внимание.

Третий: когда мы рассматриваем фотографии на экране монитора или телевизора.

Иногда частями. При этом мозг начинает складывать в голове изображение из отдельных частей, что значительно визуальнее «исправляет» изображение. Именно поэтому при подведении итогов фотоконкурсов профессиональное жюри всегда оценивает фотографии только в напечатанном варианте, а не на экране компьютера.

Четвертый. Формат изображения.

Точнее, охватывает ли взгляд зрителя снимок целиком или начинает его рассматривать по частям. Большой формат всегда смотрится выигрышнее маленького. А очень большим форматом, при условии рассматривания его зрителем вблизи, можно из самого провального снимка сделать шедевр.

Пятый. Если на снимке изображен знакомый или близкий зрителю человек, или нечто, к чему зритель равнодушен, то такие снимки он будет смотреть долго и внимательно. Горы на горизонте для альпиниста, кусочек моря для моряка сквозь деревья, блеск и нищета гламурных бутиков для модницы – эти все детали снимка сделают его для соответствующих категорий зрителей неизмеримо большей ценностью, чем для всех остальных.

Шестой. Восприятие зрителем зависит от очень многих факторов, уровня образования, душевного богатства, закомплексованности, рекламных и социальных стереотипов, места жительства, социальной среды...

Поэтому один и тот же снимок будет восприниматься разными категориями зрителей по-разному. И поэтому, создавая фотографию, надо всегда учитывать, на кого он рассчитан. Это часто позволяет серьезно сэкономить и средства, и время...

О гармонии и композиции

Критерии профессионализма — это вещь достаточно абстрактная, и зависит в большей степени от личности фотографа, нежели от его реального мастерства, учитывая возможности современной техники. Критерий у любой фотографии только один: либо берет она за душу, либо нет. Создать снимок, который бы понравился всем в принципе невозможно.

Фотограф на фотографии должен создать ясную и понятную зрителю организацию частей изображения, которая так необходима для комфортного восприятия. В каждом человеке неосознанное желание обнаружить в компоновке частей кадра ясную и визуально устойчивую организацию. Она не может быть случайной, хотя, учитывая все многообразие окружающего нас мира и людей, случайное появление гармоничного снимка вполне возможно. Но процент выигрыша в этой «лотерее» гораздо больше, если фотограф снимает на основе своей интуиции и опыта, то есть знаний, доведенных до автоматизма.

Создавая снимок, как произведение фотоискусства, то есть гармоничное произведение, необходимо создать на снимке равновесие. Композиционное равновесие — это такое состояние частей изображения, при котором все его элементы гармонично сбалансированы между собой. У кого-то это чувство развито от природы. У кого оно требует развития. Это делается простым упражнением, взятым как одна из дисциплин в фотомногоборье. На небольшой площадке делается хаос из совершенно разных предметов. Задача фотографа — снять небольшую часть этого беспорядка так, чтобы в границах кадра получилось равновесное изображение. Это самое простое. Следующее упражнение сложнее, так как в кадр вводится модель и тут уже подключается вся палитра смысловых центров, начиная от действия и кончая ярко выраженной эмоцией.

Чтобы вызвать у зрителя при восприятии фотоснимка отрицательную эмоцию равновесие сознательно нарушается в соответствии с внутренней интуицией фотографа. То же самое относится и к динамичным снимкам, на которых есть или только предполагается движение, внутренняя энергия. На действительно художественных снимках обычно нет ни одной лишней детали.

Гармоничная и равновесная композиция снимка обычно получается не благодаря каким-то абстрактным композиционным закономерностям, а благодаря интуиции и художественному вкусу фотографа. Именно они позволяют создать гармоничную композицию кадра еще в момент съемки. Естественно, по мере возможности. Если фотографическая интуиция развита хорошо, то снимки сразу получают композиционно выдержанными и равновесными. Но и в этом случае лучше знать, на какие части фотографии зритель обращает пристальное внимание, а какие оставляет без внимания. Эти знания позволяют более тщательно и эффективно компоновать кадр в момент съемки, а также выискивать в окружающем мире эти столь важные для восприятия объекты изображения. Или создавать их самим.

Как выясняется, на снимке далеко не всегда важно то, КАК изображено, а то, ЧТО изображено. Поэтому очень многие постулаты фотокритиков не имеют под собой никакого основания. Фотокомпозиции нельзя научить. Это, как музыкальный слух, либо он есть (в принципе это можно элементарно проверить), и его можно и нужно развивать, либо там «медведь потоптался», и тут уже прямая дорога в техническую часть фотографии, мир мегапикселей и фокусных расстояний.

Мастера фотографии, которые хотя и имеют личные пристрастия к фототехнике, снимают всем чем угодно, начиная от «мыльницы», и кончая самым совершенным фотоаппаратом, получают великолепные результаты. В чем же их секрет? Значит, есть что-то, что позволяет делать шедевры в фотографии, но по каким-то другим законам, отличным от писанных «законов фотокомпозиции».

Подведем маленький итог

1) Чтобы проанализировать фотографию, ее надо рассматривать только целиком.

2) Для того чтобы отсеять «не берущие за душу» снимки, их надо просмотреть «кратковременном режиме», оставив только те, которые Вам запомнились.

3) Вдаваться в конкретные детали изображения нет смысла. Чрезвычайно редка ситуация, когда фотограф может от и до выстроить кадр так, как это ему нужно. Все части изображения сами по себе субъективны и в отрыве от всей композиции снимка не имеют никакого смысла. Типа «пьяного горизонта», «золотого сечения», бокэ или цифрового шума. А за мелкими недочетами типа игры света, нюансами телодвижений человека уследить в принципе невозможно. Поэтому надо либо использовать возможности Фотошопа, либо принимать кадр таким, какой он есть.

Есть вещи, которые, которые воспринимаются зрителями однозначно. А именно смысловые центры (фигура человека-животного, глаза, действие, эмоция). А также такие моменты, которые обусловлены физиологией нашего зрения и психологией восприятия. Инвариантность, иррадиация, ритм, эффект тоннеля.

А есть вещи, которые плохо воспринимаются зрителями, которые описаны в Трех Правилах фотографа. Но и тут все не так однозначно, так как зависит от силы смысловых центров. Все это есть в статьях под номерами в Фотошколе. Конечный выбор фона, границ кадра, размещение объектов на снимке, фотографические эффекты — в любом случае на совести фотографа, его творческой натуры и личных пристрастий.

В любом случае фотографию на суд зрителя представляет фотограф, которому она, с одной стороны, нравится по разным причинам, а с другой,

только у него есть **ВЫБОР** из многих фотографий, которые мы никогда не увидим. В большинстве случаев это осознанный и не случайный выбор, и надо уважать вкус, пристрастия и мировоззрение другого человека, пусть мы даже что-то категорически не приемлем.