

УДК 77:[7.092+7.079]

Особенности подготовки проектов по фотографии для международных конкурсов

Мандрик А.В.*Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет», Витебск*

Предметом исследования является подготовка конкурсного проекта по фотографии для участия в фестивале-конкурсе «Мельница моды». Программы республиканских и международных конкурсов предполагают качественную подготовку работ, немаловажную роль в этом процессе занимает преподаватель, под руководством которого студенты проходят все отборочные этапы и успешно представляют зрителю и жюри свои итоговые произведения. В материале описывается роль преподавателя в период подготовки к конкурсу. Ключевым элементом этой роли выступает создание благоприятной атмосферы для обсуждения идей, когда каждый участник может свободно выражать свои мысли и предлагать решения.

В данной научной публикации собраны основные принципы создания успешной серии фотографических работ. Рассмотрена трансформация исторических прототипов в новые визуальные образы. Описаны ключевые понятия процесса подготовки к фотосъемке. Подробно освещены особенности подготовки конкурсных фотопроектов, изучены понятия стилизации, композиции, работа с графическими редакторами. На примере проекта «Цудоўная намітка» (серии фотоснимков), автор которого стал финалистом и победителем фестиваля-конкурса «Мельница моды», заостряется внимание именно на исследовании культурных ценностей нашей страны, их истории, преобразовании и использовании в творчестве.

Основными принципами успешной конкурсной фотосъемки являются четкая цель и задачи, тщательное планирование, правильная работа со светом, креативность и профессиональная обработка фотографий. Соблюдение указанных правил позволит создать эффективные и привлекательные кадры, которые максимально сформируют желаемый образ.

Ключевые слова: конкурсный фотопроект, фотосъемка, стилизация, композиция, организация съемки, технические аспекты, художественная ценность.

(Искусство и культура. – 2024. – № 4(56). – С. 81–85)

Features of Preparing Photography Projects for International Competitions

Mandrik A.V.*Education Establishment "Vitebsk State Technological University", Vitebsk*

The subject of the research is the preparation of a competitive photography project for participation in the festival-competition "Mill of Fashion". Participation in national and international competitions presupposes good preparation of works, an important role in this process is played by a teacher, under whose guidance students go through all the qualifying stages and successfully present their final works to the audience and the jury. The article describes the role of the teacher in the process of preparing for the competition. A key element of this role is to create a favorable atmosphere for discussing ideas, where each participant can freely express their thoughts and propose solutions.

The article contains the basic principles of creating a successful series of photographic works. The transformation of historical prototypes into new visual images is considered. The key concepts of the process of preparing for photography are described. The features of the preparation of competitive photo projects are described in detail, the concepts of stylization, composition, and work with graphic editors are studied. Using the example of the project "Tsudoyneya Namitka", a series of photographs, the author of which became a finalist and winner of the Mill of Fashion festival-competition, focuses on the study of cultural values of our country, their history, transformation and use in creativity.

As a result, the main principles of successful competitive photography are: clear goals and objectives, careful planning, proper work with light, creativity and professional photo processing. Compliance with these rules will allow you to create effective and attractive shots that maximize the desired image.

Key words: competitive photo project, photography, stylization, composition, organization of shooting, technical aspects, artistic value.

(Art and Cultur. – 2024. – № 4(56). – P. 81–85)

Адрес для корреспонденции: e-mail: skirmakova@mail.ru – А.В. Мандрик

В рамках дисциплин «Основы фотографии», «Фотография», «Техники фотографии» студенты всех специальностей факультета дизайна УО «ВГТУ» не только знакомятся с основными аспектами фотографирования, но и участвуют в различных проектах. Программы республиканских и международных конкурсов предполагают качественную подготовку работ, немаловажную роль в этом процессе занимает преподаватель, под руководством которого студенты проходят все отборочные этапы и успешно представляют зрителю и жюри свои итоговые произведения. Проект, описываемый в нашем исследовании, заостряет внимание именно на изучении культурных ценностей Беларуси, их истории, трансформации и использовании в творчестве. Проект «Цудоўная намітка», занявший первое место на «Мельнице моды» в 2024 году, посвящен традиционному славянскому головному убору – намитке.

В рамках подготовки конкурсного проекта по фотографии важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов, которые помогут создать запоминающуюся и яркую работу. Первый шаг заключается в выборе темы, актуальной, интересной и резонирующей со зрителем. Это может быть отражение культурных особенностей, социальных проблем или поиска красоты в повседневной жизни. Описываемый проект – серия фотоснимков, автор которого стал финалистом и победителем фестиваля-конкурса «Мельница моды» под руководством старшего преподавателя кафедры дизайна и моды УО «ВГТУ» А.В. Мандрик.

Цель статьи – определение особенностей подготовки конкурсных фотопроектов, изучение ключевых понятий стилизации, композиции, работы с графическими редакторами.

Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото «Мельница моды» проходит ежегодно на протяжении уже многих лет начиная с 2001 года. Это не просто конкурс, а модный форум общегосударственного значения для поддержки молодых дизайнеров одежды, мастеров фотографии, стилистов и визажистов. Фестиваль-конкурс имеет три этапа. Для номинации «Фото» первый этап включает в себя подготовку и оценку жюри портфолио участников. Второй этап – отбор финалистов, когда объявляется тема, раскрыв которую конкурсант предоставляет в оргкомитет серию работ на цифровом носителе. Лучшие работы, утвержденные жюри, печатаются на холстах и экспонируются на финальной выставке (третий этап).

Первоначально разрабатываются концепция и сценарий. Продумывается, каким

образом выбранная тема будет представлена. На этом этапе можно создавать мудборды и эскизы, собирая визуальные идеи, которые вдохновят участников на фотосъемку. Ключевым аспектом является внимание к деталям: текстуры тканей, цветовые палитры и аксессуары формируют единый художественный нарратив. Каждая фотосессия требует тщательной предыстории, раскрывающейся через образы. Модели становятся не просто носителями вещей – они рассказывают историю, отражая дух времени и тенденции.

Затем следует этап организации. Нужно позаботиться о логистике: найти подходящие локации для съемки, собрать команду.

Не меньшее внимание стоит уделить техническим аспектам: выбор освещения, оборудования и постобработки. Во время съемки необходимо учитывать множество нюансов – от ракурсов до фоновой композиции. Работа с моделью превращается в диалог, где только совместная деятельность позволяет достичь нужного результата.

Наконец, выбранные фотографии должны быть представлены в красивом формате, подчеркивающем их уникальность и предлагаемую концепцию.

Стилизация фотосъемки. В мире моды портрет становится не просто изображением, а выразительным инструментом, передающим атмосферу и эмоции. При подготовке работ, а именно фэшн-фотографий, важно рассмотреть такое понятие, как стилизация. Стилизация – это один из ключевых аспектов визуального восприятия фотографии, который помогает передать настроение, атмосферу и концепцию снимка. Принципы использования стиля в фотографиях включают в себя выбор цветовой палитры, композицию, освещение и текстуры.

Стилизация портрета в фэшн-фотографии состоит из множества элементов, от выбора моделей до тонкости композиции. Это целое искусство, где осмысленное взаимодействие света и тени создает драматические эффекты, подчеркивая уникальность стиля.

Для стилизации источники вдохновения можно найти в любой сфере. Это простые бытовые предметы, флора или фауна, различные ситуативные сюжеты, исторические прообразы, творчество художников.

С целью достижения гармонии в изображении учитывается цветовая гамма, которая может варьироваться от пастельных тонов до ярких контрастов. Композиция, в свою очередь, играет решающую роль в восприятии содержания фотографии: правило третей, естественных линий и баланс объектов

создают привлекательную и запоминающуюся картину.

Освещение также является неотъемлемой частью стилизации. Мягкий рассеянный свет обладает романтическим настроением, тогда как жесткие тени добавляют драмы и напряжения. Текстуры, будь то гладкие поверхности или грубые материалы, могут обогатить изображение и сделать его более многослойным.

Таким образом, стилизация портрета в фэшн-фотографии – сложный, но увлекательный процесс, позволяющий создать визуальный диалог и оставить незабываемый след в мире искусства. Можно утверждать, что один из начальных этапов работы над конкурсным проектом – это именно стилизация предложенной оргкомитетом темы.

Организаторы конкурса предлагают темы, по которым участники готовят свои проекты. В 2024 году темой для финалистов номинации «Фото» явилась «Мода и стиль в фотографии. Символы Беларуси». После объявления темы у участников было некоторое время на полную реализацию проекта – от поиска идеи до воплощения цифровых историй в фотохолсты.

Одним из участников стала студентка четвертого курса специальности «коммуникативный дизайн» УО «ВГТУ» Дарья Наговицына. Вместе со своим руководителем финалистка обсудила предполагаемые темы, которые не только несли в себе запоминающийся визуальный язык, но и отражали бы символы Беларуси. Трансформация исторических прототипов в новые визуальные образы представляет собой увлекательный процесс, в котором переплетаются элементы прошлого и современности. В подобной метаморфозе традиционные фигуры и сюжеты обогащаются новыми контекстами и значениями. Каждая эпоха оставляет свои следы в визуальных символах, и, переосмысливая их, художники создают уникальные интерпретации.

Для стилизации портретов и современной интерпретации в фотографии было выбрано исследование традиционного славянского головного убора – намитки, яркой отличительной особенностью белорусского костюма. Намитка – особый головной убор так называемого рушников типа. Такой головной убор был у всех славянских народов.

Это аутентичный головной убор, унаследованный славянами от далеких индоарийских предков. Имеет аналоги в ряде культур Ближнего Востока и Азии: хиджаб у мусульман, тюрбан у персов, чалма у индусов, практически намитка у китайской народности бай (белый) и многие другие. На территории

Беларуси дольше всего намитка сохранялась в некоторых районах Полесья. Ранее использовалась повсеместно восточными славянами.

Классическая намитка представляет собой полосу из очень тонкого белого полотна шириной от 30-ти до 70-ти сантиметров и длиной от 3-х до 5-ти метров, которую определенным образом завязывают вокруг головы, пропуская под подбородком. Было более 30 способов повязывания намитки. Чаще всего один конец пропускали под подбородком и драпировали в фалды над плечом, а второй свисал на спину. Концы полотна украшались вышивкой, кружевом, плетением. Само полотно ткалось из лучших сортов льна или конопли. Носилась намитка замужними женщинами и впервые повязывалась на свадьбе. В целом имела важное обрядовое значение.

Процесс фотосъемки модели с национальными головными уборами – это удивительное путешествие в мир традиций и культурных особенностей. Каждый головной убор рассказывает свою уникальную историю, связывая визуальный ряд с корнями народа.

Для создания финальной серии было использовано 6 видов завязывания намитки, также в образе применено кружево, являющееся наследием кафедры дизайна УО «ВГТУ».

В результате получены изображения, которые не просто зафиксировали съемку, а стали артефактами культуры, где присутствует глубокое уважение к традициям и искусству.

После этапа стилизации уделяется внимание композиции кадра.

Композиция. Композиция играет важную роль в создании привлекательных фотографий. Она помогает организовать элементы на снимке таким образом, чтобы вызвать эмоции у зрителя и гармоничное общее впечатление. Хорошо выполненная композиция позволяет выделить главный объект съемки и подчеркнуть его важность, что визуально улучшает презентацию идеи.

Одним из основных принципов композиции является правило третей. Это означает, что изображение делится на девять равных частей с помощью вертикальных и горизонтальных линий. Главный объект снимка следует расположить вблизи пересечения линий, что позволяет достичь баланса и визуального интереса. Именно это правило применено для компоновки крупных портретов.

Еще одним немаловажным аспектом композиции является использование линий и форм. Линии и формы могут быть актуальны для визуального направления взгляда зрителя и создания движения на фотографии.

Например, линии драпировок на головном уборе (намитке) или аксессуарах направляют взгляд на характеристику объекта.

Следует учитывать и принципы баланса/масштаба в композиции. Баланс может быть достигнут путем расположения объектов снимка симметрично или асимметрично. Это позволяет создать гармоничное ощущение и сохранить равновесие на фото. Масштабы объектов также учитываются при достижении визуального интереса. Например, большой объект может занимать основную часть снимка, а маленькие – служить композиционными деталями для создания глубины и контекста.

Материал после фотосъемки является сырым и требует подготовки к печати. На этом этапе автор занимается ретушью.

Ретушь фотографий. Неотъемлемая часть фотосъемки – обработка и ретушь фотографий. Точная цветокоррекция, удаление дефектов, улучшение качества – все это делает полученные кадры еще более привлекательными и качественными.

Ретушь фото в графических редакторах – искусство, требующее мастерства и внимания к деталям. Ведение работ по обработке изображений может варьироваться от простых корректировок, таких как исправление цветового баланса и яркости, до сложных манипуляций, включающих удаление ненужных объектов и создание эффектов, подчеркивающих индивидуальность каждого снимка.

Современные графические редакторы, как например Adobe Photoshop или Lightroom, предлагают широкий спектр инструментов для достижения желаемого результата. Использование слоев, масок и фильтров позволяет создавать многослойные композиции, придавая фотографиям больше глубины и выразительности. Важным аспектом ретуши выступает сохранение естественности изображения, что требует тонкого вкуса и понимания, когда следует вносить изменения, а когда лучше оставить фото в его первоначальном виде.

Ретуширование – это не просто технический процесс, но и творческое выражение, позволяющее передать настроение и атмосферу момента. Итоговый результат должен гармонично сочетать художественные идеи и визуальную реальность, создавая уникальный образ, который будет привлекать и восхищать зрителей.

Отснятый материал импортировался в Lightroom, где проходила его цветокоррекция. Детальную ретушь портрета проводили в Adobe Photoshop.

После ретуши требуется подготовить изображения для печати, выбрать нужный формат расширения файла и сделать цветопробы.

Допечатная подготовка фотографий. Допечатная подготовка фотографий – ключевой этап в процессе печати, влияющий на итоговое качество изображения. Данный процесс включает в себя несколько важнейших аспектов: выбор разрешения, цветовой коррекции, а также форматирования файлов.

Первым шагом является определение необходимого разрешения изображения, которое должно соответствовать стандартам печати. Обычно для качественной печати рекомендуется использовать разрешение не ниже 300 точек на дюйм (dpi). Это обеспечивает четкость и насыщенность цветов, которые так важны для восприятия фотографии.

После настройки разрешения следует перейти к цветовой коррекции. Использование правильной цветовой модели, такой как CMYK, позволяет избежать искажений при печати. Настройка яркости, контраста и насыщенности тоже играет ключевую роль в достижении желаемого визуального эффекта.

Форматирование файлов – еще один аспект, который нельзя игнорировать. Наиболее распространенные форматы для печати – TIFF и PSD, обеспечивающие высокий уровень сохранения качества. Наконец, проводится финальная проверка всех деталей перед отправкой материалов в печать, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Работа со всеми элементами, перечисленными в нашем исследовании, требует высококвалифицированного подхода; студент должен уметь интуитивно чувствовать, какой стиль наиболее соответствует замыслу и как наилучшим образом подчеркнуть индивидуальность каждого кадра. Именно поэтому роль преподавателя в подготовке студенческого проекта на конкурс представляет собой многоаспектное взаимодействие, направленное на максимизацию потенциала обучающихся и достижение высоких результатов. Прежде всего, преподаватель становится не только экспертом в своей области, но и наставником, способным вдохновлять и мотивировать студентов на пути к профессиональному росту.

В процессе подготовки к конкурсу преподаватель организует учебный процесс таким образом, чтобы задействовать все доступные ресурсы: проводятся тематические лекции, мастер-классы и семинары, что позволяет студентам углубить свои знания и развить необходимые навыки. Ключевым элементом этой роли является создание благоприятной

атмосферы для обсуждения идей, когда каждый участник может свободно выражать собственные мысли и предлагать решения.

Кроме того, преподаватель активно участвует в процессе критической оценки представленных проектов, обеспечивая конструктивную обратную связь. Это помогает студентам понять сильные и слабые стороны их работы и вносить необходимые улучшения. В конечном итоге роль преподавателя выходит за рамки обычной передачи знаний; он становится своеобразным трамплином для творческого и профессионального роста.

Принципы успешности. Конкурсные фотопроекты – увлекательный и творческий процесс, требующий тщательной подготовки. Можно выделить несколько принципов, соблюдение которых либо качественное исполнение которых поможет достичь наилучшего результата.

Сначала необходимо определить тему фотопроекта, которая станет как интересной для участников, так и актуальной. Это может быть что угодно: от городской архитектуры до портретов людей, от природы до абстрактного искусства. Тему предлагает оргкомитет.

Автор вместе с руководителем стилизует предложенную тему.

Далее следует подобрать локацию и фон для своих фотографий. Выбрать место, которое соответствует контексту. Фон должен быть чистым, эстетичным и не отвлекать внимание от главного объекта фотографии. Правильно подобранная локация и фон сформируют атмосферу, помогут передать нужные эмоции и ассоциации.

Следующий принцип – правильное освещение. Оно играет важную роль в конкурсной фотосъемке, так как может изменить восприятие от работы. Свет используется таким образом, чтобы подчеркнуть главные достоинства и качества предложения конкурсанта. Весьма интересен эксперимент с различными источниками света, тени и контрастами для создания эффектных и запоминающихся изображений.

Еще один важный принцип – правильный подбор моделей или объектов для съемки. Модели или объекты должны отражать магистральную идею.

И последнее, но не менее актуальное – маркетинговая стратегия. Каждая конкурсная фотография должна быть частью собственной общей маркетинговой стратегии. Автор разрабатывает концепцию на основе позиционирования своей идеи. Удостоверяется, что фотографии соответствуют его целям и помогают достичь желаемого результата.

Соблюдение данных принципов, на наш взгляд, является ключевым фактором успеха в конкурсной фотосъемке.

Заключение. Основными принципами удачной конкурсной фотосъемки являются: четкая цель и задачи, тщательное планирование, правильная работа со светом, креативность и профессиональная обработка фотографий. На этапе стилизации темы всегда остается актуальным использование исторических объектов или событий.

Соблюдение этих правил позволит создать эффективные и привлекательные кадры, которые максимально сформируют желаемый образ и помогут достигнуть значительных результатов в различных фотоконкурсах [1–4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Стилизация // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – Т. 9. – С. 251–259.
2. Жилина, Н.В. Архаический головной убор (археология, этнография, народное искусство) / Н.В. Жилина / Stratum plus. – 2010. – № 6. – С. 255–267.
3. Мандрик, А.В. Создание имиджевого фотопродукта в рамках учебного процесса / А.В. Мандрик, Н.С. Захарчук // Материалы докладов 56-й Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов, Витебск, 19 апр. 2023 г.: в 2 т. / Витеб. гос. технол. ун-т. – Витебск, 2023. – Т. 2. – С. 89–91.
4. Мандрик, А.В. Современные методы фотографии. Их применение в рекламном и графическом дизайне / А.В. Мандрик // Материалы докладов 56-й Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов, Витебск, 19 апр. 2023 г.: в 2 т. / Витеб. гос. технол. ун-т. – Витебск, 2023. – Т. 2. – С. 91–93.

Поступила в редакцию 16.10.2024