

В. И. Шимолин

ФОТО КОМПОЗИЦИЯ

*Утверждено
Министерством образования
Республики Беларусь
в качестве учебника
для студентов
учреждений высшего образования
по специальностям
«Журналистика»,
«Информация и коммуникация»*

Минск
«Адукацыя і выхаванне»
2026

УДК 77.012(075.8)
ББК 85.16я73
Ш61

Рецензенты: кафедра белорусского и русского литературоведения и журналистики УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» (заведующий кафедрой кандидат филологических наук, доцент *Л. В. Скибицкая*); заведующий кафедрой теории и практики коммуникативного дизайна УО «Белорусская государственная академия искусств» доктор искусствоведения, доцент *Я. Ю. Ленсу*

Шимолін, В. І.
Ш61 **Фотокомпозиция : учебник / В. І. Шимолін. — Минск :**
Адукацыя і выхаванне, 2026. — 247 с., [8] л. цв. вкл. : ил.
ISBN 978-985-34-0450-0.

Рассматриваются история фотокомпозиции, основные композиционные приемы, правила и законы, которые фотография позаимствовала у живописи, ваяния и зодчества с целью достижения особой выразительности, художественности и образности. Изучение законов, правил и средств композиции, анализ творчества выдающихся художников, фотожурналистов позволит фотографам и фоторепортерам повысить культурный уровень, развить логическое мышление, наблюдательность, воображение, достичь профессионализма в фотографическом и фотожурналистском творчестве.

Адресовано студентам, журналистам, искусствоведам, преподавателям и всем, кто интересуется фотокомпозицией.

УДК 77.012(075.8)
ББК 85.16я73

Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или любой ее части не может быть осуществлено без разрешения издательства.

ISBN 978-985-34-0450-0

© Шимолін В. І., 2026
© Оформление. Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава 1. Рождение композиции: исторический аспект	10
1.1. Гносеологические корни композиции	13
1.2. Традиции мировой культуры и искусство композиции	32
1.3. Каноны художественной живописи в публицистике современной репортажной фотографии	63
Глава 2. Фотокомпозиция: фундаментальные основы	74
2.1. Законы, принципы и правила композиции	77
2.2. Выразительные средства фотокомпозиции	100
2.3. Композиционное мышление — мастерство и искусство	135
Глава 3. Композиция репортажной фотографии	156
3.1. Жанры фотографий: портрет, пейзаж, натюрморт, фотомонтаж. Нюансы применения	159
3.2. Композиция портрета в жанрах фотожурналистики	171
3.3. Композиция пейзажа в жанрах фотожурналистики	185
3.4. Фотомонтаж: искусство, публицистика и сатира	207
Глава 4. Композиция портрета от реализма к искусственному интеллекту	214
4.1. Фотография и фотокомпозиция в алгоритмах искусственного интеллекта	217
Заключение	233
Копилка мудрых мыслей	236
Аксиомы композиции	239
Вопросы и задания	243
Список литературы	244

ВВЕДЕНИЕ

Учебник посвящен изучению истории, теории и практики репортажной фотокомпозиции и постановочной фотографии как средства документальной фиксации значимых событий и произведения высокого изобразительного искусства.

В данном издании речь пойдет о фотокомпозиции — высшей математике фотографического творчества и изобразительного искусства. Знание ее законов, правил и приемов приносит позитивный результат в творчестве, а также выполняет целый ряд функций, о которых будет сказано далее.

Нас, численностью в несколько миллиардов, живущих в первой четверти XXI в., окружают композиции. Мы все живем в «океане композиций». Все вместе и каждый из нас — большая и сложная композиция.

Мир композиций создан природой и человеком разумным.

Мысль о том, что живые существа и неодушевленные предметы — совокупность композиций, вызывает законное чувство гордости за бесконечную эволюцию, которая создала такое проблемное совершенство. Впрочем, радость от осознания этого факта охватывает не всех, что объясняется антагонизмом между безудержным полетом мысли и прозой жизни. Сколько людей, столько и мнений. О причинах плюрализма можно узнать при желании из трактата Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».

Сознание определяется бытием. Условия жизни и качество воспитания программируют расцвет гармонично развитой личности. Философ Л. Фейербах изрек: «Во дворцах люди мыслят иначе, чем в хижинах». Проблема в том, что переезд из трущоб во дворцы несколько затянулся. Развитие сознания — процесс длительный, который продолжался на протяжении столетий, продолжается и сегодня, отражая эволюцию культуры, общества, образования и физического состояния человека. Искусство кропотливо учит красоте, воздействует на сознание и поведение, тем самым воспитывает.

По убеждению японцев, проверенному временем, первоклассные автомобили высокого качества могут создавать рабочие, понимающие музыкальные шедевры Моцарта и Бетховена.

Музыкальные произведения классиков наводят на философские размышления о вечном, о противоречии жизни и смерти. Машины, механизмы, предметы быта высокого качества и непревзойденного эстетического уровня, созданные под звуки чарующих симфоний, эстетичны, конкурентоспособны, сплавляют нацию осознанием величия духа, глубиной мысли.

В черновиках романа Ф. М. Достоевского «Идиот» записана фраза: «Мир красотой спасется...». В этом же романе автор устами 18-летнего Ипполита Терентьева изрекает: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет “красота”»? Со временем фразу изменили: «Красота спасет мир». Художественное произведение, воздействуя на наши чувства и сознание, по словам С. Эйзенштейна, «организует зрителя организованным материалом».

Фотожурналистика создает и раскрывает образ героев, значимые события, исследует характеры, состояние души. Фотокомпозиция в фотожурналистике — равноправный участник, поскольку формирует творческий процесс.

Глаз можно сравнить с объективом фотоаппарата, диафрагма которого регулирует интенсивность света, создает резкость изображения. Зрение обычного человека улавливает основные цвета солнечного спектра, а глаз художника различает до 13 тысяч оттенков.

Процесс зрительного восприятия можно разделить на этапы. На первом этапе образуется плоское двухмерное изображение на сетчатке глаза, на втором — воссоздается трехмерный образ внешнего мира. Образованное зрительное пространство субъективно называется перцептивным, т. е. служащим для ориентации.

Если говорить о цветопередаче, то для каждого человека она индивидуальна. Каждый из нас воспринимает окружающий мир субъективно. Один и тот же пейзаж художники и фотографы воспроизведут в разных цветовых оттенках.

Аналогичная ситуация наблюдается при фотографировании людей и природы. Фотоаппарат по своей технической природе бесстрастен, однако в руках творческого человека он превращается в кисть художника.

По мнению психофизиологов, изображение, возникшее на сетчатке глаза на первой стадии восприятия, не дает полной ориентации в мире и не компенсирует трехмерный образ. Причина заключается в том, что сложный психологический процесс «чтения», домысливания, воссоздания пространства реальности в нашем сознании сугубо индивидуален. Восприятию глубины пространства способствуют монокулярные и бикулярные факторы. Невольно задумаешься о вмешательстве в наш мозг неких неземных сил, Бога. Но факты — упрямая вещь: человек и сегодня остается загадкой природы, созданной эволюцией продолжительностью в миллионы лет.

Композиционная деятельность — это слаженный и непрерывный процесс активного восприятия и осмысления объекта изображения с целью создания художественной ценности. По мнению В. И. Коваленко: «Композиция как учебная дисциплина содержит в себе многогранный комплекс понятий, видов

композиций, свойств, определяющих их качество, средств выразительности и гармонизации. Композиция как комплекс методов организации элементов — важнейший фактор художественной выразительности любого творческого проекта» [25, с. 3].

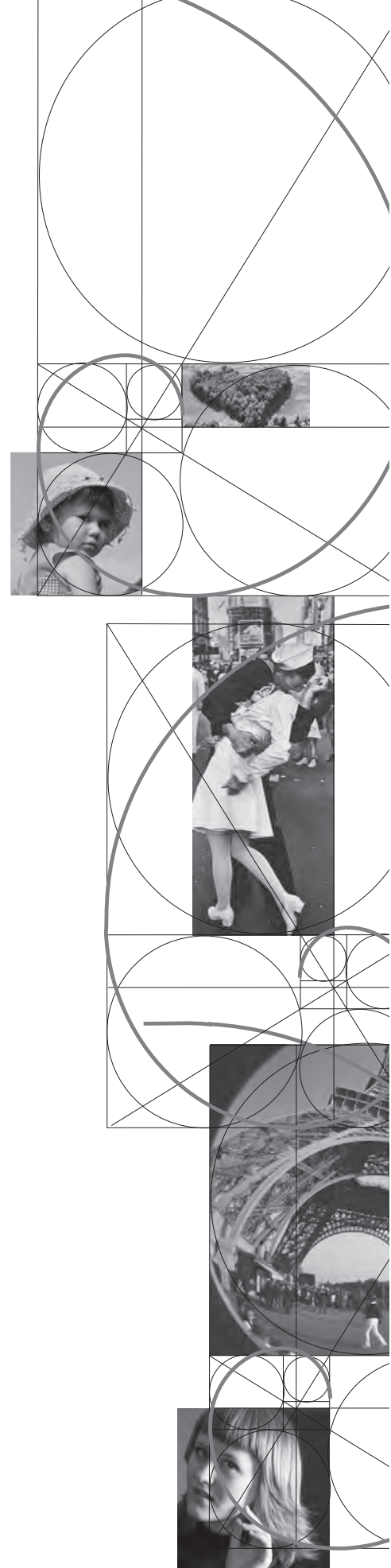
Композиция в фотожурналистике соединяет визуальную информацию с вербальной, усиливая воздействие на читателя. Главный советчик и судья в создании композиции — наше зрение — дар Божий.

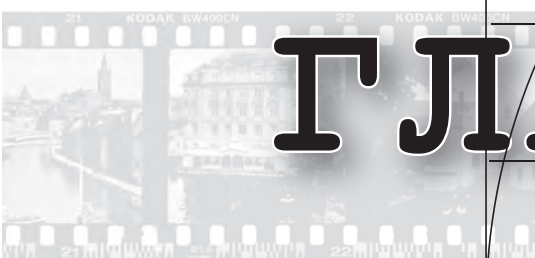
Что привлекает нас в композиции художественной фотографии? Прежде всего гармония, которая изначально рождается в сознании, вызывая позитивные ощущения. А руководит творчеством вдохновение.

Бессмертная Мона Лиза — творение рук и разума Леонардо да Винчи — учит любить женщину, детство, мир.

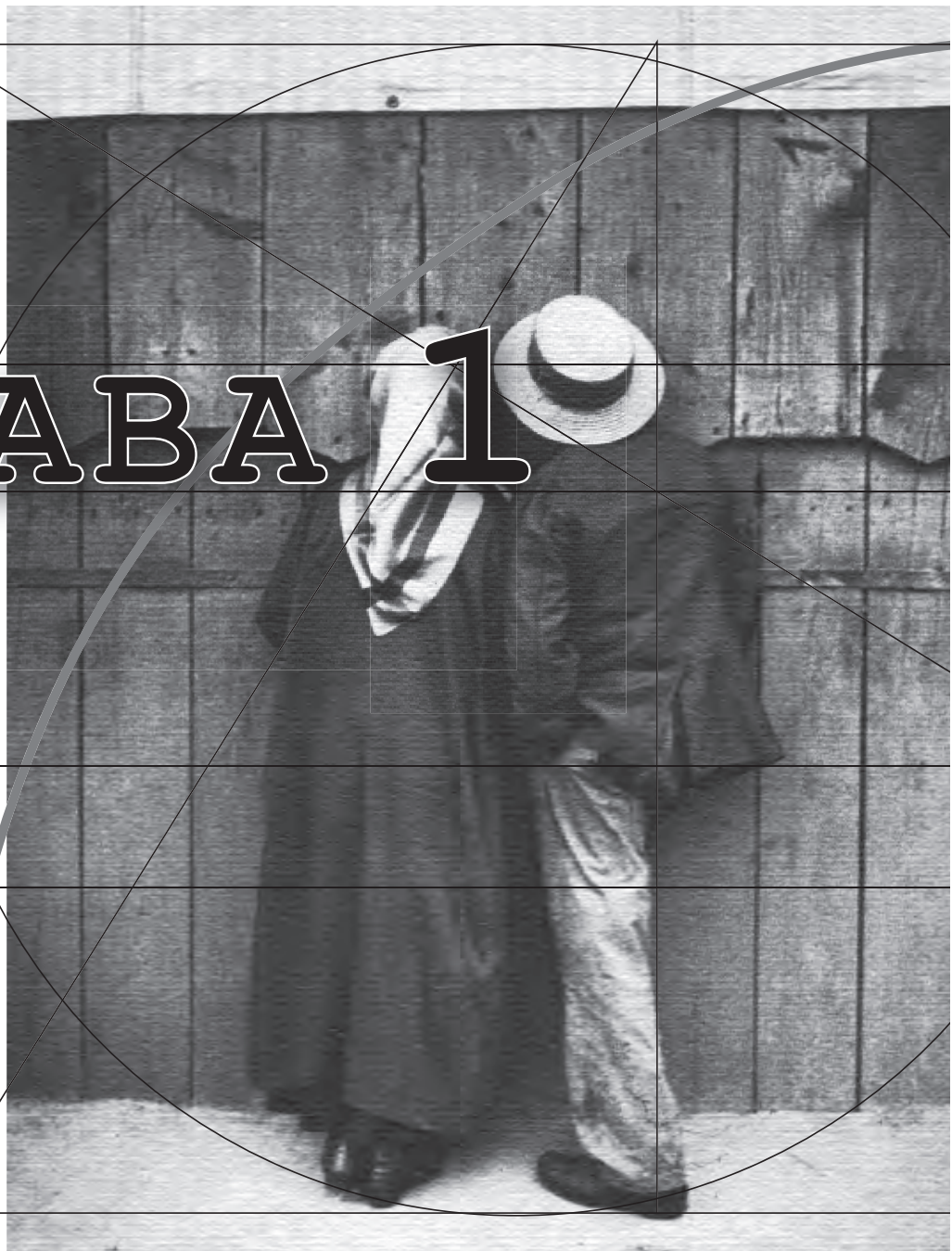
Искусствоведы рассматривают композицию в живописи и фотографии как особый вид творчества, чаще всего как процесс гармоничного построения, расположения, соподчинения элементов и частей. Композиционное творчество созревает и формируется в сознании как образное мышление, участвующее в практической реализации идеи. Композиция в фотографии представляется нам загадкой процесса образного превращения духовного и физического материала в произведение фотоискусства. Попробуем эту загадку разгадать.

*В. И. Шимолин, доцент кафедры
периодической печати и веб-журналистики
Белорусского государственного университета
кандидат филологических наук, доцент*

ГЛАВА 1

Глаз учится у руки
И. М. Сеченов

**РОЖДЕНИЕ
КОМПОЗИЦИИ:
исторический
аспект**

Прежде чем взять в руки фотоаппарат, следует познакомиться с истоками красивой фотографии из далекого прошлого. По мере освоения природы и научно-технического развития рождались культура и искусства. Они делали жизнь общества уютнее, комфортнее, цивилизованнее, гуманнее. Гармонию бытия рождает композиция вещей и предметов. Композиция не возникла ниоткуда. Она появилась одновременно с рождением Земли. Возможно, она пришла к нам из Космоса нерукотворной композицией — гигантской огненной каплей в форме шара. Капля воды — идеальная форма. Земной шар и планеты имеют шаровидную форму. Икринки живых существ ее повторяют. Это явление окутано тайной. Композиция всего сущего — плод эволюции, которая продолжается уже миллионы лет. Возраст первой рукотворной композиции, начертанной на стене пещеры, ученые определили весьма приблизительно — 30–40 тыс. лет. Примерно столько же лет насчитывает история искусства.

1.1. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ КОМПОЗИЦИИ

Высокое искусство, создавшее прекрасный образ природы, воплотило мощь эстетической интуиции человека.

Н. Фрольцова

Триумфальный путь искусства начался с рукотворных композиций-росписей на стенах пещер. Древний человек старался рисовать узнаваемо. С какой целью? Бытует мнение, что наскальные рисунки — наглядное подтверждение развития мозга, рождения эмоционального состояния и образного мышления. Создать яркий и динамичный образ животного или сцен охоты могли наиболее одаренные от природы люди, способные образно мыслить и верить в мистическую силу изображения.

Так и хочется сказать, что красоту окружающей природы пещерный человек впервые оценил тысячи лет назад, когда решил увековечить себя и изображения животных на стенах пещер. Но это — опрометчивый вывод.

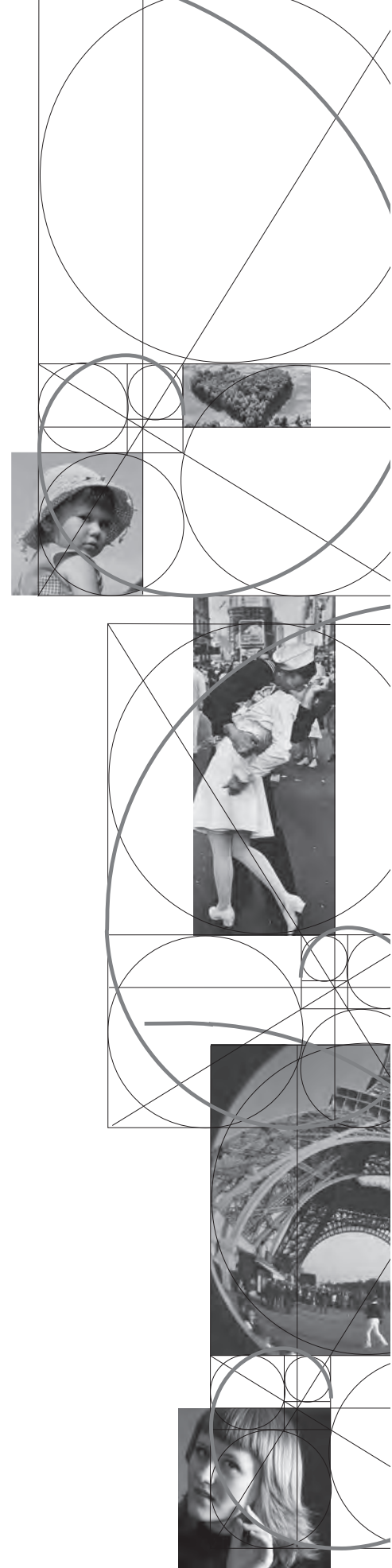
Творчество первобытного человека не являлось осознанным созданием художественного произведения. К написанию рисунков его подтолкнули внешние объективные обстоятельства. Добывание пищи и одежды, защита от дождя, снега, ветра, непогоды в зимнюю стужу не являются стимулом для творчества. Лишь поднявшись над тяготами бытия, научившись добывать еду и сохранять огонь, первобытный гончар покрыл мягкую глину простейшим узором-орнаментом, в основе которого лежали точки и линии.

Возможно, в анималистических изображениях, в этих линиях и ромбиках заложен ритуальный смысл. Лишь безудержная писательская фантазия усматривает в наскальных рисунках некое послание потомкам, которое стало лишь первым шагом к эстетическому освоению действительности, к искусству.

Бытует предположение, что искусство возникло из неискусства и возникло не на Земле, а было занесено из Вселенной. Версия фантастическая.

Человек появился на свет, чтобы жить во времени и пространстве, для продолжения рода. Рисунки становились учебником жизни, уроками выживания и осознания в ней своего места и предназначения.

Время жизни измеряется движением. Жить — значит развиваться. Несвязанные между собой палеолитические эрмитажи и неандертальские прадо данный тезис подтверждают: пещерные ателье и мастерские, в которых творились картины первобытных художников, сохранились во Франции, Африке, Сибири, на Дону, Италии, Германии, Алжире.

Пещерная живопись
палеолита

Искусствоведы искренне восторгаются творениями рисовальщиков каменного века, но отмечают недочеты их творения в отсутствии общей композиции. Так, например, рисунки на стенах пещеры Ласка расположены хаотично и беспорядочно: одни вверх ногами, другие — накладываются друг на друга. Но такова была первобытная композиция. Недочеты, конечно, зряшные. Человек эпохи неолита, вернувшийся с удачной охоты, рисовал не в мастерской, а в палеолитической каменной полости, рисовал с воодушевлением, в приливе охватившего его творческого зуда вдохновения.

Рисунки на камне в эпоху палеолита трудно соотнести с высоким искусством эпохи Возрождения, но между ними можно уловить незримую связь. В безыскусном мастерстве первобытных рембрандтов и фидиев можно разглядеть искорки таланта. Их творчество было вызвано потребностью развивающегося мозга познавать мир. Рука научилась манипулировать резцом и красками, формировала интеллект.

Эти соображения подтверждают композиции древних изображений. Слаженный ритм и слитность фигур на наскальных неровных плоскостях передают репортажность происходящего события: вот охотники с луками бегут за дичью, припадают на колени, их фигуры сплетаются, движутся хаотично.

Вооруженные примитивными зубилами и молотками, на фоне пирамид и величественных храмов они кажутся нам трудолюбивыми муравьями. Но какая сила духа! Неведомая сила толкала людей совершать подвиги Геракла и возводить циклопические сооружения. Во имя чего? Говорят, страх родил мифотворчество, религия — веру в загробную жизнь, в первую очередь для жрецов, фараонов, цезарей, царей. Искусство верно служило церкви.

Рабовладельческий строй поднял общество на более высокую ступень цивилизации, собрал воедино племена, образовал нацию. Появились богатые и бедные. Роскошь стала привилегией первых, принуждение и нищета — достоянием вторых. Угрозами и посулами еды и свободы государство собрало множество людей на строительных площадках, развило науку в сферах инженерии, зодчества, архитектуры, искусства.

Пирамиды в Гизе

История культуры и искусств началась очень давно. Возраст египетских пирамид превышает 4,5 тыс. лет. Египетские художники заложили основы композиции в рисунках, барельефах и пирамидах. В их творениях, живописи и скульптуре ярко проявляется градация размеров изображений, ритмика вертикальных линий, которая носит не случайный характер, а закономерный: чем важнее содержание изображения, тем больше будет она по размеру других картин и рельефов. Портрет или барельеф хозяина гробницы всегда превышает рост приближенных и родственников. И уж совсем мизерными изображались фигуры рабов и пленников.

Египтяне сделали изображение графическим письмом. Письменность на берегах Нила прошла эволюцию от пиктографии к идеографии, рисунок соединил слово и понятие, а затем сам перешел к слоговому и алфавитному письму. По гипотезе Е. Ю. Антоненко, «...люди, жившие тысячелетия назад, словно знали, что их цивилизация потерпит крах и их письмо будет возможно прочесть благодаря тому, что оно символично. Их язык — это не язык букв и слов, это язык изображения и картин» [3, с. 9].

Пиктография стала образцом композиции в виде картинного письма, основой египетской письменности и искусства. Со временем, растянувшимся на столетия, рисунок превратился в знак, стал шифром, символом, потерявшим идентичность с породившим его предметом. По мнению Н. А. Дмитриевой, «...нигде больше, даже в Китае, изображения и надписи не образуют такого прочного художественного синтеза, как в Египте» [18, с. 35].

В окрестностях Каира, в Гизе, издали видны три безупречных геометрических тела, четырехгранные пирамиды, возведенные для фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина. Время постройки от 2,6 тыс. до 5 тыс. лет. Самая величественная носит имя фараона Хеопса. Ее высота составляет 146 м, а длина основания каждой грани — 230 м. Кто-то подсчитал, что для перевозки всех камней, уложенных в это сооружение, сегодня понадобилось бы более 20 тыс. товарных поездов по 30 вагонов в каждом. Но это — из области фантастики.

ГЛАВА 1

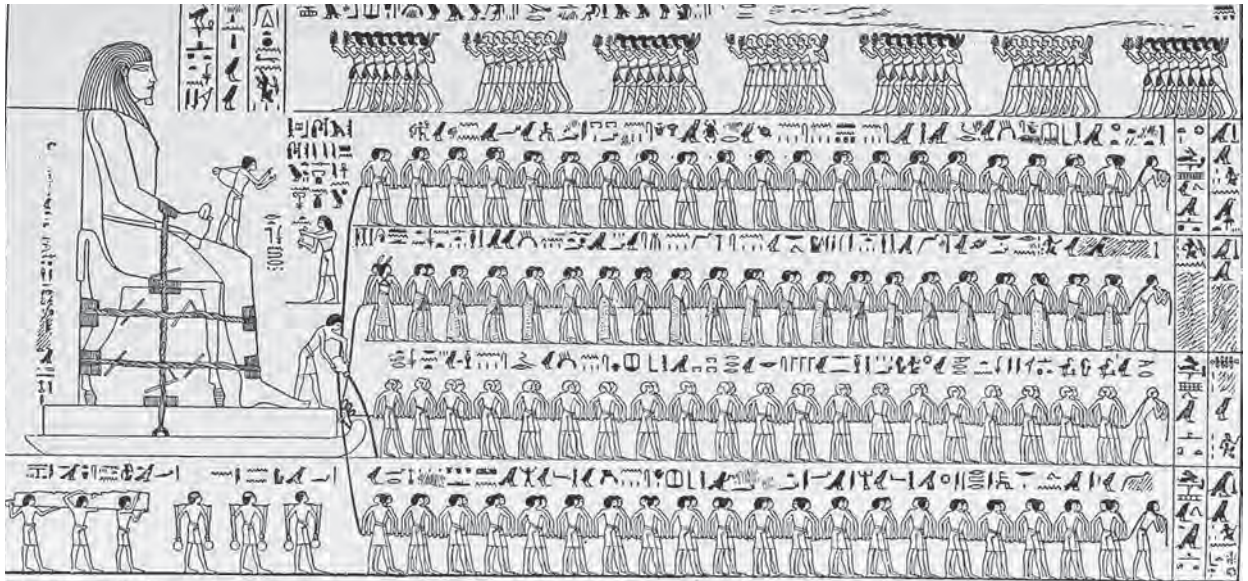

Рисунок с фрески Джехутихотепа II с изображением метода передвижения колосса
Возможно так же передвигали массивные блоки для строительства

Пирамида Кукулькана

Точная дата пирамид Майя неизвестна. Их возраст около 3 тыс. лет

Еще одна загадка давно минувшего — гигантские размеры сооружений, возведенных в разных странах мира. И это не только пирамиды Египта и Южной Америки, но и скульптура Колосса Родосского. На другом конце света, на территории Мексики, обнаружена пирамида, скрытая слоем лавы. Она старше египетской; ее возраст составляет 6 тыс. лет. Над возведением каждого из этих «изделий» столетиями трудились тысячи строителей.

Учебное издание

Шимолин Виктор Иванович

ФОТОКОМПОЗИЦИЯ

Учебник

Редактор *О. И. Голденкова*

Художественные редакторы *Т. В. Шабунько, А. Н. Ильичева, С. Д. Чирков*

Компьютерная верстка *Ю. М. Головейко, Ю. Н. Трусевич*

Корректор *О. И. Голденкова*

Подписано в печать 16.04.2026. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,83 + 1,86 (цв. вкл.). Уч.-изд. л. 22,0.

Тираж 200 экз. Заказ 528.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство “Адукацыя і выхаванне”».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/19 от 02.08.2013.

Ул. Будённого, 21, 220070, г. Минск.

Производственное дочернее унитарное предприятие «Типография Федерации
профсоюзов Беларуси». Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/18 от 26.11.2013.

Пл. Свободы, 23-94, 220030, г. Минск.