Использование цвета для визуального дизайна в фотографии

Цвет — один из шести классических элементов дизайна, который также включает в себя форму, линию, текстуру и пространство. Как и другие элементы дизайна, правильное использование цвета может вызвать эмоции у зрителя.

Цвет — одна из тех вещей, которые все время на виду, но часто не заметен, по крайней мере на сознательном уровне. Несомненно, красивое поле ярко-красных цветов сразу привлечёт ваш взгляд, как и яркий багровый закат. Но вы не замечаете насколько сильно тонкие оттенки цвета могут влиять на настроение и восприятие сцены.

Существует множество теорий и идей о том, как цвет влияет на настроение, восприятие фотографии, на самом базовом уровне цвет можно разделить на две очень общие категории: холодные тона и теплые тона.

Прохладные цвета — это сине-зеленая сторона спектра — эти цвета призывают чувства спокойствия, умиротворения. На другом конце спектра — красные и желтые, или теплые цвета. Эти цвета более привлекательны; они стимулируют чувство счастья, оптимизма и волнения. В зависимости от контекста, они также могут заставить зрителя злиться, раздражаться или даже вызвать чувство голода (Вы когда-либо задавались вопросом, почему логотипы быстрого питания красные или желтые?)

Научиться использовать цвет в фотографии выходит за рамки простого выбора между двум цветами.

Когда вы узнаете, как использовать сочетать цвета вместе, вы можете создавать действительно яркие изображения. Начните с изучения цветового круга и посмотрите где есть контрастные цвета в окружающем вас мире.

Например, желтый цветок, сфотографированный на синем фоне, привлекает внимание, потому что синие и желтые — это контрастные цвета расположенные на противоположных сторонах цветового круга. Вы можете использовать такие цвета на переднем плане или на заднем плане.

Синие цветы, сфотографированные вместе с желтыми, будут выглядеть столь же ярким, как этот желтый цветок на синем фоне.

Другой способ использования цвета — выбрать аналогичные цвета. Аналогичные цвета находятся рядом друг с другом на цветовом круге: синий и зеленый, например, красный или фиолетовый. При использовании аналогичной цветовой схемы попробуйте сделать фокус на одном из цветов изображения и использовать второй цвет для улучшения изображения в общем.

Третий способ использования цвета — сосредоточиться на монохромных сценах. Монохроматическая сцена состоит из разных оттенков одного цвета. Ключом к успешному монохроматическому изображению является поиск сцен с хорошим контрастом по всему изображению.

Насыщенность цвета

Еще одно качество цвета, на которое нужно обратить внимание, — насыщенность изображения. Сюжет с тусклыми цветами, например бледно-зеленый луг в пасмурный день, имеет очень низкую насыщенность цвета. С другой стороны, поле, наполненное ярко-оранжевыми тыквами солнечным утро, имеет очень высокую насыщенность цветов.

Насыщенность — один из тех параметров, которые вы можете настроить при пост-обработке, если не устраивает в исходном изображении. Некоторые фотокамеры тоже позволяют настроить насыщенность цветов перед тем, как начать съемку, поэтому оцените каждую сцену с прицелом на то, насколько она насыщенна.

Оба типа насыщенности имеют свое назначение. Изображение с более низкой насыщенностью кажется более мягким, мечтательным и идеалистичным. Изображение с высокой насыщенностью кажется ярким и захватывающим. Подумайте о чувствах, которые вы хотите передать через фотографию, прежде чем решить какая насыщенность более подходящая.

Включить черное, белое и нейтральные цвета

Яркий цвет на белом фоне может это смелое предложение, а черный может создает драму. Нейтральные тона, такие как серый и коричневый, будут привлекать внимание к ярко окрашенному предмету. Тщательно подобранные нейтральные, черные и белые тона в сочетании с ярким цветом создают гораздо более привлекательный образ, в отличие от простого ограничения яркого цвета от других приглушенных или рассеянных тонов.

Управление цветом в фотографии

Легко попасть впросак, рассматривая только ваш предмет съемки и то как он взаимодействует с объектами вокруг него, не задумываясь о цвете. Он может добавить эмоции и драматичность к сюжету, который может вдохновить на такие чувства. И у вас больше возможностей контроля над цветом в фотографии, чем вы думаете. Это не означает, что нужно сделать белую кошку зеленой хотя это, вероятно, было бы забавно. Вместо этого обратите внимание на то, как вы кадрируется цвет и как вы можете использовать это для улучшения снимка.

Например, время суток может добавить к изображению определенный цвет, который может значительно изменить способ восприятия фотографии вашим зрителем. Кадры, сделанные в начале дня или в конце, будут иметь более теплый оттенок, что сделает сцену привлекательной и праздничной. Фотографии, сделанные в середине дня или в сумерках, имеют более прохладный оттенок, действующий более расслабляюще. Вы можете управлять цветом, составляя образ таким образом, чтобы конкретный цвет в фокусе, в то время как другие цвета становятся менее важными.

Не переусердствуйте с цветами

Цвет — прекрасный инструмент для создания привлекательного изображения, но с ним очень легко переборщить. Конрастные цвета могут выглядеть потрясающе вместе, но слишком много цвета может оттолкнуть зрителя. Если ваша сцена содержит очень сильный, смелый цвет на переднем плане, исключите насыщенные оттенки в фоне или на втором плане. Обилие красок создаст ощущение хаоса по всему кадру.

Знайте, когда не использовать цвет

Некоторые изображения выглядят лучше в черно-белом режиме. Вы можете полностью перевести фотографию в монохромный режим, если вы обнаружите, что слишком много цветов отвлекает вас от композиции или самого объекта. И наоборот, черный и белый — хороший выбор, когда цвета в сцене просто не интересны или отсутствуют. Вы также можете использовать черно-белый цвет, если для фотографии требуется контраст изображения — например, если между светами и тенями имеется хороший диапазон тонов.