В.В. БАБИКОВА
Старший преподаватель кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета
e-mail: viki_104@mail.ru

Ю.В. НАЗАРОВ
Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры «Дизайн среды» РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: nazaret48@yandex.ru

V.V. BABIKOVA
Senior teacher, Department of Design and Art Education, Institute of Arts Novosibirsk State Pedagogical University
e-mail: viki_104@mail.ru

Y.V. NAZAROV
Doctor of Art History, Professor, Professor of the Department of Environmental Design, Russian State University. A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: nazaret48@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_111_118

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ СОВРЕМЕННЫМИ ЦИФРОВЫМИ СРЕДСТВАМИ

CREATION OF ARTISTIC PHOTOGRAPHY WITH CONTEMPORARY DIGITAL MEANS

В статье рассмотрены возможности создания художественной фотографии различными современными цифровыми способами. Представлены суждения российских и зарубежных ученых, изучающих вопросы развития и значимости современной цифровой фотографии и фотоискусства в целом. По результатам проведенного исследования выявлены современные устройства, фоторедакторы и приложения, используемые для создания, а

также для обработки фотографий. В публикации определены различные возможности фоторедакторов и описан потенциал нейросети при обработке фотографий.

The article discusses the possibilities of creating artistic photographs using various modern digital methods. The opinions of Russian and foreign scientists studying the development and innovation of modern digital photography and photographic art in general are presented. Based on the results of the study, modern devices, photo editors and applications, tools for creating and processing photographs were identified. The publication explored the various capabilities of photo editors and described the potential of a neural network in photo processing.

Ключевые слова: фотография, цифровые средства, фотоаппарат, смартфоны, фоторедакторы, Adobe Photoshop, нейросети, фотографическое искусство, художественная фотография.
Keywords: photography, digital media, camera, smartphones, photo editors, Adobe Photoshop, neural networks, photographic art, artistic photography.

В мире современного искусства одну из важнейших ролей играет художественная фотография, все шире использующая различные цифровые средства и другие устройства для создания высококачественных фотографий. В условиях стремительного развития глобальной цифровой среды разработано множество различных технологий, используемых для создания и обработки фотоснимков. Диджитал технологии и цифровые средства предоставляют фотографам широкие возможности для реализации собственных творческих идей, а также повышают качество художественных фотографий.

Актуальность исследования состоит в том, что с появлением но-вых современных цифровых средств, среди которых — фотоаппараты, смартфоны и компьютерные программы, возникает возможность делать фотоизображения более качественными и креативными. Кроме того, изучение процесса создания фотографий с помощью цифровых средств, фоторедакторов и нейросетей способствует развитию фото-искусства, поэтому сегодня крайне важно изучать процесс создания и обработки фотографий посредством современных технологий и цифровых средств.

Цель исследования заключается в формировании научной базы, необходимой для выявления и последующего использования приори-тетных современных цифровых средств, а также привлечения их возможностей для создания качественных художественных фотографий.

Задачи исследования:

1. Определить значимость цифровой фотографии в современном фотоискусстве.

2. Проанализировать цифровые средства, используемые в создании и при обработке художественных фотографий.

3. Выявить возможности фоторедакторов и нейросетей при завершающей обработке фотографий.

Методы и материалы

Методология исследования базируется на комплексном изучении новейшего художественного явления, представленного фотоискусством. Исследование осуществлялось с помощью специализированных средств, среди которых: формальностилистический метод, культурно-исторический метод и метод контент-анализа, метод систематизации и классификации, метод сравнения и обобщения информации. В работе были задействованы следующие цифровые средства: смартфон iPhone 15 Pro Max, мобильное приложение CapCut и нейросеть в этом приложении.

Результаты исследования и их обсуждение

В современном фотоискусстве важнейшую роль играет создание изображений при помощи цифровых средств, которые предоставляют возможность специалистам не только самовыражаться с помощью создания художественных изображений, но и творчески экспериментировать со снимками. Кроме того, цифровая фотография представляет собой новый виток для фотоискусства, что повышает ее значимость в обществе и открывает новые грани творчества [2, с. 24].

Современные российские и зарубежные фотографы, арт-критики, а также искусствоведы утверждают, что цифровая фотография вывела фотоискусство и социум в целом на новый уровень развития. Известный французский специалист по теории фотографии Андре Руйе рассматривает процесс развития фотографии в контексте цифрового развития всего общества. Исследователь отмечает, что цифровая фотография свидетельствует о переходе социума на качественно новый уровень, где происходят изменения в

следующих жизненноважных направлениях: во взаимоотношении людей со временем и пространством; в развитии цифровых средств и технологий; в повышении значимости изображений в фотографическом искусстве [4, с. 106]. При этом Андре Руйе особо акцентирует внимание на том, что цифровая фотография привнесла в фотоискусство много новых возможностей, среди которых целесообразно отметить следующие аспекты:

1. Доступность цифровых средств для создания высококачественных фотоизображений, которые способствуют творческому развитию личности, при этом не обладающей специальными навыками и компетенциями.

2. Цифровая фотография дает возможность специалистам быстро редактировать и обрабатывать снимки, включая изменение размера, цвета и яркости изображения, что позволяет фотографам реализовывать свои творческие идеи.

3. Фотографы получили возможность проводить различные эксперименты путем использования современных цифровых средств, что способствовало развитию креативности и появлению в фотоискусстве новых векторов, к которым относятся файн-арт фотография, документальная фотография, стрит-фотография, фотоманипуляция и другие направления, обладающие существенной значимостью в современном визуальном искусстве.

Важность цифровой фотографии также отмечается в эссе «О фотографии» американского арт-критика Сьюзен Сонтаг, определяющей, что цифровая фотография сегодня является неотъемлемой частью современного искусства, и этот факт обретает значимость особого социального ритуала. Кроме того, в социуме данный феномен воспринимается как инструмент самоутверждения и самовыражения. Так, благодаря появлению цифровых средств (фотоаппаратов, смартфонов, редакторских программ), каждый субъект может стать фотографом, что значительно расширяет круг творческих личностей, получающих возможность самовыражаться через фотографию [4, с. 102].

Российский искусствовед А.Г. Лаврова также утверждает, что широкие возможности для развития фотографического искусства предоставляют цифровые средства и технологии. Например, фотоискусство, именуемое «медиа-арт», не могло бы возникнуть без появления инновационных технологий и цифровых программ. Важно отметить, что «медиа-арт» как отдельное направление фотоискусства выводит на новый уровень ин-

тернет-дизайн, благодаря которому улучшается интерфейс веб-сайтов. Автор отмечает, что современное фотоискусство может проявляться не только через создание эффектного кадра, но и благодаря работе в фоторедакторах [5, с. 66]. Однако для действий в программе Adobe Photoshop и в других компьютерных программах необходимы определенные творческие усилия, неординарное мышление и навыки, позволяющие создать качественные фотографии. В целом современным фотоискусством может заниматься практически любой индивид, что становится возможным благодаря цифровым устройствам.

Рис. 1. Фотоснимок, созданный посредством iPhone 15 Pro Max

Цифровые средства в фотоискусстве представляют собой ком-плекс различных технологий и инструментов, направленных на создание и обработку фотографий. Как правило, к таким технологиям относятся: цифровые фотоаппараты, смартфоны, графические редакторы, онлайн-платформы, мобильные приложения, нейросети и другие средства [6, с. 45]. Для создания изображения фотограф использует цифровой зеркальный или не зеркальный фотоаппарат, также фотохудожник может применять другое современное средство — смартфон, который не уступает по своим характеристикам и качеству созданных фотографий классическим фотоаппаратам [3, с. 31]. В профессиональной съемке фотографы используют цифровые зеркальные фотоаппараты, например, Canon, Nikon, Fujifilm и др. В повседневной жизни, для любительской фотосъемки повсеместно используются смартфоны (iPhone, Samsung, Xiaomi и т. д.), посредством которых также получа-ются качественные изображения. Перечисленные марки фотоаппаратов и смартфонов являются наиболее подходящими для создания вы-сококачественных фотоснимков.

Важно отметить, что в современных реалиях надежными цифровыми устройствами являются смартфоны, позволяющие не только коммуницировать, но и создавать высококачественные фотографии. В связи с этим, для проведения данного исследования был выбран смартфон iPhone 15 Pro Max. При помощи этого устройства было создано изображение, которое в дальнейшем было обработано посредством цифровых средств с целью выявления их художественных возможностей (рис. 1).

Изображение, сделанное на iPhone 15 Pro Max, получились четким, с хорошо просматриваемыми деталями. Кроме того, созданная фотография получилась яркая и насыщенная по цвету, что свидетельствует о высоком качестве снимка, не уступающем профессиональным фотоаппаратам. Данная фотография впоследствии была использована для выявления возможностей цифровых средств при обработке изображения.

На современном этапе существуют различные возможности и цифровые средства для редактирования фотоизображений. Например, фотографы могут использовать различные программы — аналоги Adobe Photoshop, мобильные приложения и нейросети, позволяющие произвести качественную обработку фотоизображения [1, с. 27].

Существует широкий перечень фоторедакторов, посредством ко-торых можно осуществить обработку фотографий. К наиболее попу-лярным фоторедакторам следует отнести: Adobe Photoshop, Luminar AI, Affinity Photo и др. Кроме того, существуют бесплатные версии онлайн программ (PhotoshopOnline, Photopea), которыми можно воспользоваться в сети Интернет. При помощи данных инструментов фотограф может не только улучшить качество снимка, но и реализовать собственные творческие идеи. Фоторедакторы и другие профессиональные программы предоставляют фотографу возможности по обработке изображений, среди них: изменение цветовой гаммы снимка; добавление эффектов; замена фона; создание коллажа и многое другое, что позволяет достичь необходимого художественного эффекта [7, с. 25].

К современным цифровым средствам по обработке изображений также относятся приложения и нейросети, например: InShot, Picsart, Snapseed, VSCO, CupCut и др. Данные приложения позволяют фотографам выполнить следующие редакционные операции: скорректировать цвет лица; придать гладкость и матовость объекту; сделать стикеры из фото; дорисовать детали; заменить фон с помощью нейросети и многое другое [8, с. 59].

В рамках проведения данного исследования была осуществлена обработка фотографии при помощи двух цифровых средств, среди которых — фоторедактор Adobe Photoshop и мобильное приложение CupCut с использованием нейросети. Данные инструменты были при-менены для замены заднего фона фотографии и создания коллажа. Для замены фона фотографии были использованы приложение CupCut и нейросеть. При помощи приложения был удален существующий фон, а затем посредством нейросети сгенерирован новый. Результаты проведенной работы представлены ниже (рис. 2).

Таким образом, посредством использования приложения CupCut и нейросети было создано четыре разноплановых варианта фотографии, которые впоследствии с помощью программы Adobe Photoshop были объединены в коллаж. Важно отметить, что цифровые средства, в частности, нейросеть, в разы увеличивают скорость обработки фото-графий, не снижая при этом качество изображения, что является большим преимуществом при создании произведений современного фотографического искусства. Кроме того, мобильные приложения предлагают уже готовые варианты фонов, что экономит время работы фотографа, требуемого для поиска соответствующего фона в сети Интернет. В целом создание фотоизображений современными цифровыми инструментами способствует росту квалификации фотографов, а также содействует распространению и продвижению фотографического искусства.

Рис. 2. Обработка фотографии с использованием цифровых средств

Обсуждая полученные результаты, можно констатировать, что для создания художественных фотографий наиболее эффективными современными цифровыми средствами являются зеркальные фотоаппараты и смартфоны, которые широко используются в фотосъемках для профессиональных целей и в повседневной жизни. Анализ цифровых инструментов для обработки фотографий показал, что в современных условиях широкие возможности предоставляют мобильные приложения и нейросети, при использовании которых можно значительно сократить временные ресурсы и получить высококачественные изображения.

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что основными приоритетными современными цифровыми средствами для создания качественных художественных фотографий являются фото-

аппараты и смартфоны, а также программы и приложения с обширным функционалом по редактированию изображений. Результаты проведенного исследования показали, что для профессиональной фотосъемки наиболее подходящими устройствами являются зеркальные фотоаппараты, а для повседневной съемки подходят качественные современные смартфоны. В заключение можно сделать вывод, что создание цифровой художественной фотографии является мощным инструментом, играющим важнейшую роль в развитии современного фотоискусства и способствующим развитию творчества фотографов.

Список литературы:

1. *Будагян Р.Р.* Цифровизация в пространстве медиаискусства (на примере компьютерного искусства, нет-арта, цифровой фотографии и цифровой живописи) // Вестник Саратовской консерватории. Вопросы искусствознания. — 2021. — № 1 (11). — С. 22–29.

2. Вилкова П.В. Фотография как искусство // Актуальные ис-следования. — 2024. — № 17–1 (199). — С. 71–74.

3. *Елисеева А.А., Парко И.В.* Технологии создания фотографических снимков: сборник материалов Международной научно-технологической конференции студентов и молодых ученых «Молодёжь. Инновации. Технологии». — Новосибирск, 2022. — С. 29–33.

4. *Красикова К.В.* Трансформация представлений о фотогра-фии: систематизация существующих подходов // Вестник Томского государственного университета Культурология и искусствоведение. — 2021. — № 42. — С. 100–108.

5. *Лаврова А.Г.* Исследование технологических инноваций и художественных трендов в современном искусстве фотографии // Ак-туальные исследования. — 2024. — № 9–2 (191). — С. 63–69.

6. *Мамонов Д.К.* Работа нейросетей с фотографиями: создание, редактирование и улучшение фотографий с помощью искусственного интеллекта: сборник статей XXIX Международного научно-исследовательского конкурса. — Пенза, 2023. — С. 44–46.

7. *Мухин А.С.* Трансформация образов в контексте конструи-рования фотографической реальности // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2023. — № 1 (54). — С. 24–30.

8. *Медведева А.В.* Использование нейросетей для улучшения качества фотографий: сборник материалов VII конференции молодых специалистов библиотек Новосибирской области. — Новосибирск, 2023. — С. 55–62.