

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ФОТОГРАФИЮ,
ОТКРЫВАЮЩЕЕ ДОРОГУ К МАСТЕРСТВУ

RAW контрастность затвор флэшметр экспонирование
задний план фотосессия **баланс**
каше кадрирование **галерея** фикс
пейзаж экспозиция движение камера свежесть резкость
расстояние композиция **композиция** фокус
творчество контрастность счастье миг
горизонт контрастность экспозамер
shoe видеискатель хдр смелость перспектива
свежесть яркость **правила** риск
воздух вдохновение zoom контраст ракурс
фото луч AE контраст успех **фотографии**
луч AE контраст успех ракурс **вид**
цвет свет рамки пуш диафрагма **риск**
свет рамки пуш диафрагма **настроение**
рамки пуш диафрагма **настроение**
вспышка m42 гистограмма **позитив**
эфр осветители результаты направление
силуэт фотошоп многослойность четкость
тон выдержка впечатление насыщенность
шум монохром глубина **диафрагма**
передний план художник панорама удовлетворение

Хайтек

Ян

Кампус

УДК 77
ББК 85.16
П 68

Rules of Photography and How to Break Them
Haje Jan Kamps

First published in the UK in 2012 by
I L E X
210 High Street
Lewes
East Sussex BN7 2NS
www.ilex-press.com
Copyright © 2012 The Ilex Press Limited

Printed in China

Правила фотографии и как их нарушать / [пер.
П 68 с англ. Н. А. Ершова]. – М. : Эксмо, 2012. – 192 с. –
(Мастер фотографии).

УДК 77
ББК 85.16

Издание для дополнительного образования

МАСТЕР ФОТОГРАФИИ

ПРАВИЛА ФОТОГРАФИИ И КАК ИХ НАРУШАТЬ

Директор редакции *Е. Капьев*
Ответственный редактор *М. Терешина*
Художественный редактор *Е. Брынчик*
Выпускающий редактор *О. Яковлева*
Младший редактор *А. Горбатова*
Редактор *А. Дорожкина*
Корректор *А. Агапова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5.
Тел.: 411-68-86, 956-39-21, факс: 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 02.08.2012. Формат 108x90¹/₁₆.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,6.
Тираж 5000 экз.
Отпечатано в Китае.

ISBN 978-5-699-58994-4

9 785699 589944 >

ISBN 978-5-699-58994-4

© Ершов Н.А, перевод с английского языка, 2012
© Оформление, издание на русском языке.
ООО «Издательство «Эксмо», 2012

ХАЙЕ ЯН КАМПС

**правила
фотографии**

**и
как
их**

нарушать

Оглавление

1 Введение

- 7 Введение
- 8 Как пользоваться этой книгой
- 10 Аппаратура: А у нас... А у вас?
- 12 Аппаратура: Выбор фотоаппарата
- 16 Аппаратура: Объективы
- 18 Основные понятия: Как создается экспозиция
- 20 Основные понятия: Выдержка
- 22 Основные понятия: Диафрагма
- 24 Основные понятия: Чувствительность
- 26 Основные понятия: Баланс белого

2 Экспозиция

- 30 Элементы экспозиции
- 32 Режимы съемки
- 34 Что такое «правильная» экспозиция?
- 36 О режимах экспомера
- 38 Как читать гистограмму
- 42 Правило: Всегда добивайтесь идеальной экспозиции
- 44 Правило: Выравнивайте тона
- 46 Нарушаем правила: Съемка в высоком ключе
- 48 Нарушаем правила: Съемка в низком ключе
- 50 Правило: Всегда снимайте на минимальном ISO
- 52 Нарушаем правила: Снимаем с высокой чувствительностью

3 Композиция

- 56 Правила композиции в фотографии
- 58 Правило: У вас должна быть точка фокусировки
- 60 Нарушаем правила: Да здравствует хаос!
- 62 Правило: Ровный горизонт
- 64 Нарушаем правила: Валим горизонт
- 66 Правило: Фотографируйте детей на уровне глаз
- 68 Нарушаем правила: Взирайтесь высоко, спускайтесь низко

- 70 Правило: Используйте направляющие линии
- 72 Нарушаем правила: Безмятежные композиции
- 74 Правило: Необычные ракурсы
- 76 Нарушаем правила: Верность канонам классики
- 78 Правило: Используйте естественные рамки
- 80 Нарушаем правила: Используйте рамки, когда они нужны
- 82 Правило: Всегда упрощайте изображение
- 83 Нарушаем правила: Запечатлевая сложность
- 84 Правило: Дайте объекту простор для движения
- 86 Нарушаем правила: «Чуть не упустил!»

4 Сложные приемы композиции

- 90 Правило: Используйте сплошной фон
- 92 Нарушаем правила: Творческий подход к заднему плану
- 94 Правило: Правило третей
- 96 Нарушаем правила: Нарушая правило третей
- 98 Правило: Не кадрируйте головы
- 100 Нарушаем правила: Кадрируйте головы и делайте крупный план
- 102 Правило: Пейзажи и максимальная глубина резкости
- 104 Нарушаем правила: Пейзажи и малая глубина резкости
- 106 Правило: Всегда подходите близко
- 108 Нарушаем правила: Сделайте шаг назад
- 110 Правило: Баланс между элементами композиции
- 111 Нарушаем правила: Нестабильные композиции
- 112 Правило: Наводите на резкость в точке фокусировки
- 113 Нарушаем правила: Без этих ваших фокусов
- 114 Правило: Модель должна держаться естественно
- 116 Нарушаем правила: Играйте и переигрывайте

5 Принципы работы фотографа

- 120 Правило: Планируйте фотосессию
- 123 Нарушаем правила: Фотосессия ни с того ни с сего
- 124 Правило: Путешествия за кадрами дикой фауны
- 126 Нарушаем правила: Местная фауна
- 128 Правило: Используйте подходящий баланс белого
- 130 Нарушаем правила: Кому баланс, а кому баловство
- 132 Правило: Используйте размытый задний план
- 133 Нарушаем правила: Все совершенно четкое
- 134 Правило: Всегда используйте штатив
- 135 Нарушаем правила: «Без ног»
- 136 Правило: Держите передний план в фокусе
- 137 Нарушаем правила: Опыты с многослойностью
- 138 Правило: Избегайте дрожания фотоаппарата
- 139 Нарушаем правила: Встряхните его как следует
- 140 Правило: Останавливаем движение с помощью короткой выдержки
- 142 Нарушаем правила: Пусть все течет
- 144 Правило: Чем резче, тем лучше
- 146 Нарушаем правила: И все поплыло...

6 Освещение

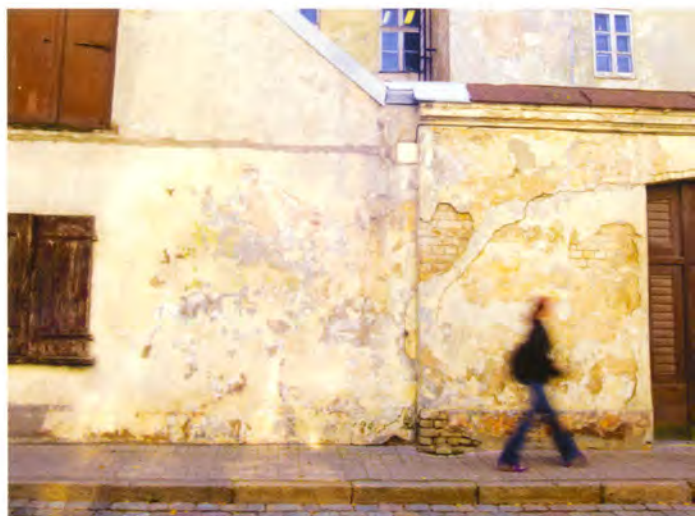
- 150 Правило: Солнце за спиной
- 151 Нарушаем правила: Снимайте лицом к солнцу
- 152 Правило: Если темно, используйте вспышку
- 154 Нарушаем правила: Съемка в темноте
- 156 Правило: Высокая контрастность улучшает снимки
- 157 Нарушаем правила: Низкоконтрастные композиции
- 158 Правило: Создавайте настроение с помощью цвета
- 160 Нарушаем правила: Смешанные сигналы и приглушенные цвета
- 162 Правило: Выставляйте на снимках баланс белого
- 164 Нарушаем правила: Подумаешь, баланс

7 Правила цифровой фотолаборатории

- 168 Правило: Используйте Adobe Photoshop
- 170 Нарушаем правила: Альтернативы Photoshop'у
- 172 Правило: Всегда делайте резервные копии
- 174 Правило: Всегда снимайте в формате RAW
- 175 Нарушаем правила: Съемка не в формате RAW
- 176 Правило: Придерживайтесь стандартных соотношений сторон
- 177 Нарушаем правила: Творческий подход к соотношению сторон
- 178 Правило: Естественная насыщенность
- 179 Нарушаем правила: Естественность — это для нюнь, насыщаю и тем горжусь!
- 180 Правило: Переводите фотографии в черно-белое
- 182 Нарушаем правила: Проявите фантазию, переводя в монохром
- 184 Правило: Мелкая правка фотографий

8 Справочный раздел

- 188 Словарь терминов
- 190 Указатель
- 192 Благодарности
- 192 Источники фотографий

1

Введение

Знакомясь с кем-нибудь, вы составляете первое впечатление о человеке на основе того, что вам о нем известно. Как человек одевается, как разговаривает, где вы его повстречали, что знали о нем ранее, как он в целом выглядит – все это складывается в вашей голове в определенный образ. Этот стереотип, возникший у вас, может оказаться совершенно неправильным, и все же именно он служит основой для впечатления о человеке, которое постоянно развивается по мере вашего дальнейшего общения. Только так нам, людям, и дано справляться с тем, что каждый день нам встречаются сотни, если не тысячи других людей, и попросту нет ни времени, ни умственных сил, чтобы о каждом создавать представление с нуля.

Занятие фотографией во многом напоминает этот процесс. Будучи фотографом, вы сделаете тысячи и тысячи снимков. Правила фотографии – это стереотипы, полезные клише, срезание углов на пути к великолепным снимкам. Скажем, если вы снимаете пейзаж, то горизонт должен быть ровным. Если человека, то глаза должны быть в фокусе. Если цветок, то попытайтесь запечатлеть его красоту.

Как и на одних стереотипах, на одних правилах фотографии далеко не уедешь. Однако если изобретать велосипед всякий раз, когда понадобится еще что-нибудь снять, вся ваша карьера фотографа будет сплошной тратой времени.

Мы, фотографы, – художники, люди с собственным видением окружающего мира. Нас переполняют творческие идеи. Мы бунтари! Правила фотографии – это конструктор, из которого складывается умение хорошо снимать. Но именно на этой основе и выстраивается индивидуальный стиль.

На предыдущей странице: Классический портрет с идеальной фокусировкой, интересным освещением, соблюдением большинства правил композиции... вот как надо снимать. Хотя, может, не так?

Как пользоваться этой книгой

Эта книга преследует несколько целей. Прежде всего, мы рассмотрим кое-какие азы фотографии, обсудим различные виды оборудования, которые вам предстоит использовать. Не надо думать, что книга заменит вам инструкцию к фотоаппарату (ее всегда стоит почитать, чтобы знать, где какие функции и для чего), ведь вместо сухого изложения фактов – «кнопка А делает то-то, рычажок Б делает вот так» – мы поговорим о том, как привлечь попавшие в ваше распоряжение «прибамбасы и навороты» к созданию фотографий вашей мечты.

В качестве второго шага (маленький шагочек для фотографа, огромный скачок для фотоискусства...) я некоторое время буду учить вас «правилам» фотографии. Опасаюсь, что вам немного припомнятся школьные годы, но не поговорив об основах, на Парнас не взберешься. Впрочем, не беспокойтесь: застудно, как в школе, даже близко не будет.

Без понимания правил многим начинающим фотографам приходится нелегко. Предположим, вы достаточно овладели техникой, чтобы снимки получа-

лись в фокусе, но вам пока недостает следующего, крайне важного уровня знаний: как сделать из снимка произведение визуального искусства. Если вкратце – без понимания правил фотографии ваши снимки навряд ли сами эволюционируют из «фоток» в шедевры – в нечто такое, за что люди готовы были бы заплатить, что захотели бы повесить у себя на стену или чем вы могли бы всерьез гордиться.

Изучение правил фотографии поможет вам перейти от заурядных снимков к потрясающим; однако если вы стремитесь подняться еще на уровень выше, куда попадает лишь малый процент щелкающих затворами, нам придется чуть усложнить задачу: вам нужно будет научиться улавливать те ситуации, когда правила стоило бы понарушать. Иногда отклонение, а то и отказ от правил делает снимок неповторимым.

Если нарушать правила так здорово, для чего же мы в этой книге вообще уделяем им внимание? К чему тогда вообще их изучать? Как я отмечал, «правила» существуют не просто так. Сотни лет ху-

Вверху: *Малая глубина резкости и типичная композиция по правилу третей оживляют эту фотографию, но легкая передержка (так называемый «высокий ключ») придает картинке оттенок невинности*

На предыдущей странице: *Придерживаясь правил фотографии, вы будете стабильно двигаться в сторону крепких, убедительных снимков наподобие вот этого. Правила закладывают прекрасный фундамент для воплощения ваших собственных фотографических замыслов*

Внизу: *У нас, фотографов, есть обязанности перед зрителями. Мы должны развлекать, удивлять или же веселить. Заскучают – и мы проиграли. Давайте нарушать правила, чтобы интерес ни на минуту не ослабевал!*

дожественного творчества породили устойчивые рекомендации в некоторых аспектах. Речь идет о способах сделать композицию интереснее, позволить ей «заиграть», придать занимательности для публики.

Ну и наконец: встречали выражение «сойти с накатанной колеи»? Хочу натолкнуть вас на мысль: не зная, где пролегает колея, невозможно сознательно сойти с нее.

Аппаратура: А у нас... А у вас?

Чтобы снимать, нужен фотоаппарат – любой. Известны великолепные модные фотосессии, снятые попросту на *iPhone* – понадобились лишь кое-какое освещение и запас терпения.

Если вы знаете что делаете, вряд ли та аппаратура, что имеется в вашем распоряжении, станет препоном на пути ваших творческих успехов. Чтобы максимально контролировать качество ваших снимков, понадобится фотоаппарат с ручной регулировкой. Это может быть компактный фотоаппарат наивысшей категории, либо так называемый «бридж» или «псевдозеркалка» (в сущности, тот же компактный, но очень большой), либо беззеркальный со сменным объективом (EVIL), либо зеркальный (SLR).

Компактные фотоаппараты – модели, которые более или менее умещаются в кармане. Большинство

Вверху: *Canon PowerShot S100* – компактный фотоаппарат высшей категории с полной ручной регулировкой

Справа: *Nikon P500* – «бридж» с супертрансфокатором

цифровых фотоаппаратов на современном рынке – компактные, но одни из них лучше отвечают запросам фотохудожника, чем другие. То важное, что следует выяснить – есть ли на фотоаппарате колесико переключения режимов, позволяющее выбирать различные способы съемки.

Псевдозеркальные фотоаппараты («бридж») – в сущности, очень высокотехнологичные, но утратившие компактность. Как правило, у них есть все ручные регуляторы, каких только можно пожелать, а также объективы с более крупным «зумом».

Беззеркальные фотоаппараты со сменной оптикой (EVIL) – нечто среднее между зеркальным и компактным. Английское сокращение означает «electronic viewfinder, interchangeable lens» – «электронный видоискатель, сменный объектив». Также встречается аббревиатура MILC. Как правило, такие фотоаппараты намного меньше зеркальных, но они позволяют использовать различные аксессуары и менять объективы, отчего становятся гораздо универсальнее, чем псевдозеркальные и компактные.

Однообъективные зеркальные фотоаппараты (SLR, «зеркалки») – высшая лига; они оснащены матрицами наилучшего качества и самыми гибкими системами настройки, а объективов, которые можно использовать на зеркальных корпусах, множество.

Слева: К сильным сторонам беззеркальных фотоаппаратов относятся небольшой размер и возможность менять объективы

Что же у всех этих фотоаппаратов общего? Контроль. Контроль над выдержкой, диафрагмой, уровнями чувствительности, балансом белого, вспышкой, глубиной резкости и т. д. Фотоаппараты, которые мы здесь рассматриваем, позволяют повлиять практически на любой фактор, который может сказаться на получившемся у вас снимке. Такой уровень контроля позволяет вам продуманно выстраивать композицию, а не просто довольствоваться тем, что наснимет фотоаппарат в меру своих способностей.

На зеркальных и EVIL-фотоаппаратах светочувствительные матрицы, как правило, лучше, чем на компактных. Означает это, что если взять снимок, сделанный 10-мегапиксельным фотоаппаратом, и сравнить со сделанным на «зеркалку» с теми же 10 Мп, то обычно на зеркальном или EVIL-фотоаппарате качество изображения гораздо выше.

Также они в целом быстрее: они быстрее включаются, фокусируются, снимают, с большей скоростью делают несколько снимков подряд. У них выше и максимальная скорость затвора, что жизненно важно в любом виде съемки, где нужно запечатлеть миг в движении.

И наконец, поскольку зеркальные фотоаппараты крупнее, то и элементы управления на них удобнее расположены. Не приходится, как на большинстве компактных, продираться к нужным настройкам сквозь несколько уровней меню. На «зеркалках» настройки можно быстро менять с помощью переключателей и круговых шкал.

Вверху: Зеркальные фотоаппараты бывают всевозможных форм и размеров

Справа: Если на вашем фотоаппарате есть такая штука – колесико переключения режимов – то скорее всего, для воплощения большей части того, чему научит эта книга, у вас есть все необходимое

Аппаратура:

Выбор фотоаппарата

На рынке существует множество моделей фотоаппаратов. Как выбрать самую подходящую для себя? Это сугубо личное решение зависит от многих факторов. Ниже – некоторые нюансы, о которых стоит задуматься.

Цена

Вначале определитесь с бюджетом: это самый действенный способ отсеять чрезмерную роскошь. Помните, что зеркальные фотоаппараты либо продаются вовсе без объектива, либо комплектуются оптическим «ширпотребом». Об объективах мы поговорим позже, а для грубой прикидки отложите на будущий объектив примерно ту же сумму, что на корпус фотоаппарата.

Следует иметь в виду, что многие начинающие обладатели зеркальных фотоаппаратов сперва приобретают какой-нибудь бюджетный, с минимальной конфигурацией, чтобы свыкнуться с основными функциями, и лишь через несколько лет переходят на усовершенствованную модель. Если вашей первой «зеркалкой» станет дорогая, «с наворотами», это

может обернуться сплошным расстройством, потому как на таких бывает мало автоматических функций. Профессиональные фотоаппараты в меньшей мере помогают справиться неопытному фотографу.

Размер

Зеркальные фотоаппараты крупнее и тяжелее компактных и, как правило, тем больше весят, чем больше в них функций. Также с количеством функций обычно растет и энергопотребление, поэтому у «зеркалок» покруче аккумуляторы тоже более крупные и тяжелые. Если носить с собой тяжелый фотоаппарат (и объективы впридачу) для вас не проблема, то на выбор это особо не влияет; однако если вы планируете много путешествовать с фотоаппаратом, возможно, вам нужен корпус полегче.

Справа: Если вопрос о цене не стоит, за корпус фотоаппарата и пару профессиональных объективов можно запросто выложить больше, чем за среднестатистический семейный автомобиль. EOS-1D X от Canon стоит около 7000 долларов

Разрешение

Вопрос, сколько мегапикселей будет выдавать новый фотоаппарат, и близко не сравнится по важности с другими соображениями, кроме как если вы планируете распечатывать снимки в плакатных размерах. Как бы то ни было, в наши дни даже у бюджетных зеркальных фотоаппаратов разрешение переваливает за 10 Мп, что для большинства пользователей достаточно.

Мегапиксели важны, только когда речь идет о размерах распечаток. С 6-мегапиксельного фотоаппарата можно печатать в размерах до 11 × 14 дюймов (27,94 × 35,56 см), тогда как с 11-мегапиксельного – до 16 × 20 дюймов (40,64 × 50,8 см).

Разрешение самого фотоаппарата – не единственное среди разрешений, которые надо принять во внимание; важен также жидкокристаллический дисплей на задней стороне корпуса. У некоторых бюджетных «зеркалок» разрешение этого дисплея очень низкое, так что трудно бывает разглядеть важные для снимка детали. Лучший способ найти наиболее подходящую модель – сперва протестировать несколько фотоаппаратов.

ПОЛНЫЙ КАДР: НУЖЕН ИЛИ НЕТ?

В пленочную эпоху все фотоаппараты назывались 35-миллиметровыми, так как кадр на пленке имел размеры 35 × 24 мм. У цифровых же зеркальных фотоаппаратов размер светочувствительной матрицы варьируется. Самые крупные приближаются по габаритам к кадру 35-миллиметровой пленки: такие называются «полнокадровыми» матрицами. За ними идут разнообразные матрицы формата APS-C, размеры которых колеблются от 21 × 14 мм до 29 × 19 мм. Из-за меньшего размера у матриц APS-C более узкий угол изображения, что часто называют термином «кроп-фактор», обычно равен 1,6-1,5 и фактически удлиняет фокусное расстояние любого используемого объектива.

Слева: Зеркальные фотоаппараты бывают разными по размеру и весу – от миниатюрного Olympus E-620 и до Canon EOS-1D X, который в три раза тяжелее

Дополнительные возможности

У фотоаппаратов бывает множество дополнительных функций, и то, какие из них вы захотите увидеть в своем, зависит от того, как вы собираетесь их использовать.

Серийная съемка позволяет сделать «короткую очередь»: последовательную серию кадров, что идеально подходит для съемки динамичных сюжетов и спортивных состязаний. Более дорогие фотоаппараты способны делать больше кадров в секунду; длиннее у них и серия кадров.

Высокая чувствительность Высокий максимальный показатель ISO хорошо иметь для съемок ночью или при слабом освещении, однако он не поможет, если при высокой чувствительности также появляется сильный шум (см. стр. 24–25).

Размер ЖК-дисплея Если вам не хочется щуриться, чтобы разглядеть кадр, выбирайте более крупный жидкокристаллический дисплей. Не забывайте сравнивать и разрешение экранов: дисплей покрупнее, но с меньшим разрешением, несколько не лучше более мелкого, но с разрешением повыше.

Вспышка Встроенная вспышка подходит для начинающих фотографов с «зеркалками», еще не готовых к дополнительным затратам на внешнюю вспышку.

Стабилизация изображения В некоторых новых моделях зеркальных фотоаппаратов есть механизм снижения вибрации, или стабилизации изображения, встроенный прямо в корпус. С помощью этой технологии вам будут лучше удаваться снимки с рук на длинной выдержке. Без нее тот же результат потребует вложения в усовершенствованный объектив.

Чтобы правильно выбрать зеркальный фотоаппарат, понадобятся время и вдумчивость. В идеале вам нужен фотоаппарат по доступной цене с хорошим сочетанием функций, которые вы сможете максимально задействовать. Незачем брать еще одну ипотечку ради фотоаппарата, который все умеет.

Лично я годами использовал бюджетные корпуса. Большинство снимков в этой книге сделано на фотоаппарат, чей корпус стоит меньше 650 долларов. Как я часто повторяю, ваш фотоаппарат – вряд ли то, что мешает вам снимать лучше.

Внизу: *Со встроенной вспышкой можно снимать кадры, которые иначе не получились бы. Однако у меня было несколько фотоаппаратов без встроенной вспышки, и я весьма редко чувствовал, что мне ее недостает*

Вверху: Если вам нечасто приходится фотографировать движущиеся объекты, не беспокойтесь насчет серийной съемки, ультракороткой выдержки и тому подобных функций. Если же вы планируете снимать в динамике, как на этом фото, эти функции вам следует принять во внимание

Внизу: Задумайтесь о том, чего хотели бы достичь как фотограф, и пусть это руководит вашим выбором фотоаппарата. Помните только, что для красивых снимков аппаратуру класса «люкс» иметь необязательно

НЕ В МЕГАПИКСЕЛЯХ СЧАСТЬЕ

Многие полагают, будто качество снимков напрямую зависит от числа мегапикселей. Однако это попросту неверно. Производители фотоаппаратов используют мегапиксели как инструмент маркетинга. 12-мегапиксельная «зеркалка» снимает гораздо лучше, чем 16-мегапиксельная «мыльница». Дело в том, что матрица и отдельные светочувствительные элементы на ней гораздо крупнее, а потому намного лучше собирают свет. В результате получаются более ясные и четкие снимки, с более удачным цветом и контрастом. Короче говоря, по размеру матрицы гораздо лучше можно судить о качестве снимков, чем по количеству мегапикселей.

Аппаратура:

Объективы

У зеркальных и EVIL-фотоаппаратов огромный потенциал – благодаря их способности приспособливаться, подобно хамелеону. В корпусе фотоаппарата находится вся электроника, а вот что за срез окружающего мира вам удастся запечатлеть, зависит от того, какой вы для этого выберете объектив. Широкоугольный объектив вбирает в себя большую панораму, тогда как телеобъектив устроен наподобие бинокля – он приближает отдаленное. Всех тонкостей выбора идеального объектива в этой книге не охватить, но давайте вкратце рассмотрим свойства, на которые стоит обратить внимание, и некоторые основные термины, которые надо знать.

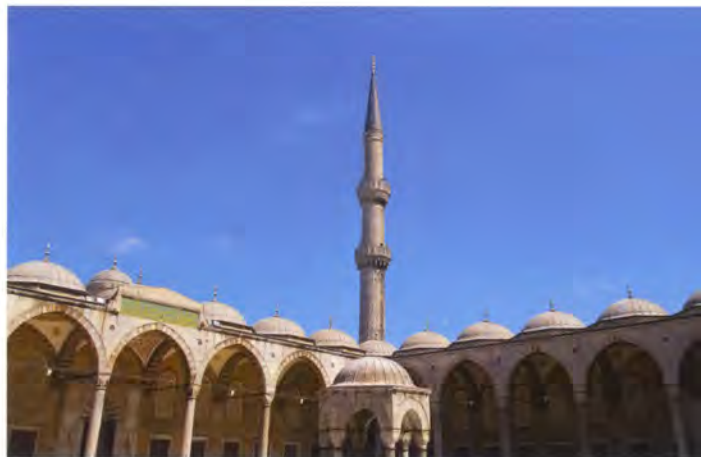
Так называемый кит-объектив – это тот, что поставляется в комплекте (англ. *kit*) с фотоаппаратом. Наиболее распространены кит-объективы с фокусным расстоянием в диапазоне примерно 18–55 мм. Для начинающих это как раз правильный баланс между широкоугольностью и «зумом». Может статься, однако, что для тех съемок, которыми занимаетесь вы, угол окажется недостаточно широк или же телеобъектив не оправдает ожиданий. Тогда пора подумать о переходе на что-нибудь получше.

Также следует помнить, что у кит-объективов резкость значительно меньше, чем у более профессиональных, которые продаются отдельно. Это не значит, что кит-объективом не сделаешь прекрасных снимков. Но если качество вам нужно действительно высшее, наверное, лучше все-таки подобрать что-то посolidнее.

Широкоугольные объективы предназначены для «полного охвата». Они идеально подходят для съемки открытых пространств, что часто требуется в пейзажной и архитектурной фотографии. Также они идеальны для съемок в помещении, где не так много места, а в кадре хочется запечатлеть все целиком. У широкоугольных объективов фокусное расстояние, как правило, от 40 мм и шире.

Телеобъективы – противоположность широкоугольных. С их помощью можно выделить конкретный объект; они идеально подходят для портретов, спортивной съемки, фотографий дикой фауны. Телеобъективы начинаются с 70-миллиметровых.

Трансфокагор, или зум-объектив – любой объектив с диапазоном фокусных расстояний. Помните кит-объектив, о котором мы недавно говорили? Это

Вверху: Много прекрасных снимков выходило у меня с дешевыми объективами, и все-таки четкость фотографии обычно прямо пропорциональна цене объектива. Этот снимок сделан объективом Canon f/1,4 – одним из самых четких, какие только есть на рынке. Потратьте столько, сколько можете на хорошую оптику, и вы не пожалеете

Слева: Кит-объектив вроде 18–55-миллиметрового от Nikon хорош для начинающих, но вряд ли вы откроете все возможности самого фотоаппарата, если в какой-то момент не перейдете на объектив более высокого качества

Справа: 17–35-миллиметровый объектив (вроде этого от Tokina) – пример широкоугольного трансфокатора

трансфокатор. Возможность приближения и удаления («зум») делает объектив универсальнее в использовании; это помогает снимать объекты как на далеких, так и на довольно близких расстояниях, что идеально подходит, например, для съемок в путешествиях. Там доведется фотографировать как людей (наверное, с приближением), так и здания, пейзажи и тому подобное. Недостаток трансфокаторов – особенно не очень качественных – в том, что они не столь четки, как объективы без «зума».

Противоположность трансфокатора называется фикс-фокалом. У такого объектива только одно постоянное фокусное расстояние; они бывают широкоугольных разновидностей (например, с ЭФР 28 мм), «обыкновенных» (50 мм) и длиннофокусных (скажем, 100 мм).

Объектив и максимальная диафрагма

И последнее из того, что нужно учитывать при выборе объектива: максимальная диафрагма (диафрагма – отверстие в объективе, через которое проходит свет). Максимальная диафрагма – число, которое обычно напечатано на объективе. Объектив может иметь обозначение, допустим, «100 мм $f/2,8$ ». Интересующее нас число начинается с $f/$ и выражает оно максимальную диафрагму для данного объектива. Как диафрагма влияет на фотографии, мы обсудим позже; на стадии выбора объектива нужно знать две вещи:

- объектив, у которого максимальная диафрагма больше, способен дать меньшую глубину резкости (ГРИП). Это используется для размывания фона и отделения фона от объекта;
- объектив с большей максимальной диафрагмой пригоднее в условиях слабого освещения, поскольку может пропустить больше света, чем объектив с меньшей диафрагмой.

Самое последнее, что нужно знать, прежде чем приступить к выбору объектива, – то, что у некоторых зум-объективов максимальная диафрагма варьируется. Об этом говорят обозначения наподобие $f/3,5-5,6$. Это означает, что при полном отдалении максимальная диафрагма – $f/3,5$; при полном же приближении она меньше, в данном случае – $f/5,6$.

Вверху: 70–200-миллиметровый телеобъектив

Внизу: Этот 10-миллиметровый объектив Nikon – фикс-фокал: у него только одно фокусное расстояние

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

На полнокадровом фотоаппарате 50-миллиметровый объектив будет по результатам действительно 50-миллиметровым, однако на фотоаппарате с обрезанной матрицей эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) будет равно $50 \times 1,5 = 75$ мм. Иными словами, чтобы получить тот же снимок, что на полнокадровом фотоаппарате с 20-миллиметровым объективом, на фотоаппарате с кроп-фактором $1,5 \times$ понадобится 13-миллиметровый. И наоборот, 200-миллиметровый объектив при обрезанной матрице дает ЭФР в 300 мм.

Основные понятия:

Как создается экспозиция

Делая снимок, вы (или же ваш фотоаппарат) выбираете значения трех переменных. Эти три переменные – выдержка, диафрагма и чувствительность. В совокупности они составляют экспозицию, иначе говоря – количество света, принимаемое фотоаппаратом. Выдержка – промежуток времени, в течение которого затвор открыт. Представьте, что вы открываете кран, чтобы налить в стакан воды. Если кран будет открыт долго, воды наберется много, а если коротко, лишь чуть-чуть плеснет.

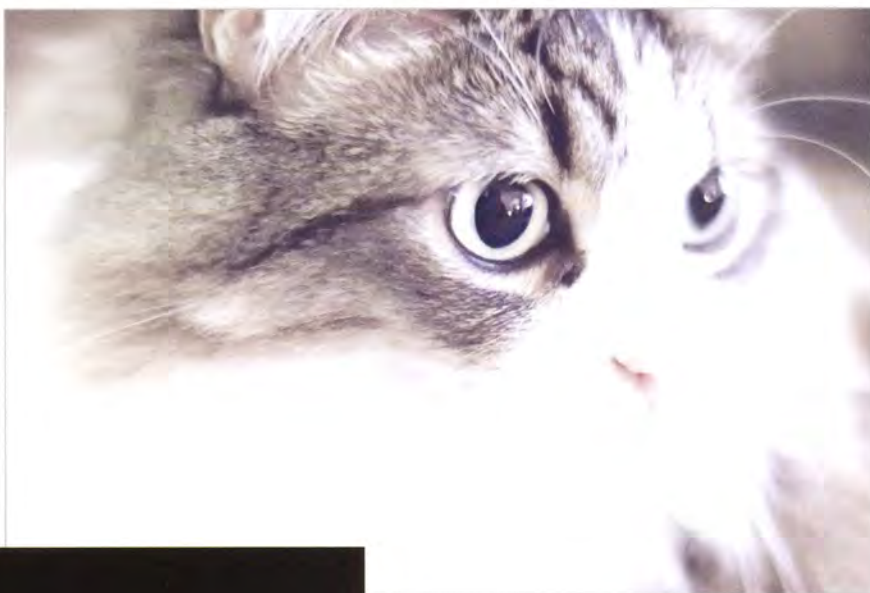
Диафрагма – размер отверстия внутри объектива, через которое проходит свет. Выдержка – это время, пока открыт затвор, а диафрагма – то, насколько ши-

роко он открыт. При малой диафрагме света на матрицу попадает немного. При большой – наоборот.

Последняя из переменных экспозиции – чувствительность. Она не влияет напрямую на то, сколько света попадает в фотоаппарат. Вместо этого она определяет чувствительность матрицы. Чувствительность – ровно то, что представляется под этим названием. Если матрица более чувствительна (или, как еще говорят, у нее выше показатель ISO), для «правильной» экспозиции потребуется меньше света.

На следующих страницах мы подробнее рассмотрим эти параметры и разберемся, как каждый из них влияет на фотоизображение.

Справа: Если нечаянно переэкспонировать снимок, он будет выглядеть примерно вот так: на светлых участках потеряется много деталей. Чрезмерную экспозицию можно устранить, используя более короткую выдержку, уменьшив диафрагму или снизив показатель ISO

Слева: Этот снимок цветка мог бы быть великолепен (это я знаю точно, потому что в итоге он получился у меня как надо), но он очень сильно недоэкспонирован. Проще говоря, слишком темный! Недостаток экспозиции можно возместить, используя более длинную выдержку, увеличив диафрагму или повысив показатель ISO

Вверху: Предельное совершенство экспозиции существенно добавляет качества снимку. На этом фото трава довольно яркая, а ствол дерева достаточно темный, но в целом экспозиция снимка идеальна

Основные понятия:

Выдержка

В моменты, когда жизнь с особой наглядностью есть «движение», ваш лучший друг – выдержка. Так какая же выдержка «правильная»? Вопрос на самом деле с подвохом: сгодится любая, но смотря к какому эффекту вы стремитесь – заморозить что-то в движении, сделать движение подразумеваемым, размазать движение или же просто заснять некую сцену. Выбор зависит еще и от того, приближается к вам или удаляется от вас движущийся объект или поток, или он перемещается из одной стороны в другую, или же вовсе остается на месте.

Выдержка измеряется в секундах или долях секунды. Длина экспозиции, которую можно выбрать, зависит от настроек фотоаппарата и находится, как правило, в диапазоне от 30 секунд (медленно-медленно) до 1/8000 секунды (быстро-быстро). Количество света, попадающего через затвор, прямо пропорционально времени, в течение которого затвор открыт – так что при выдержке в 1/500 секун-

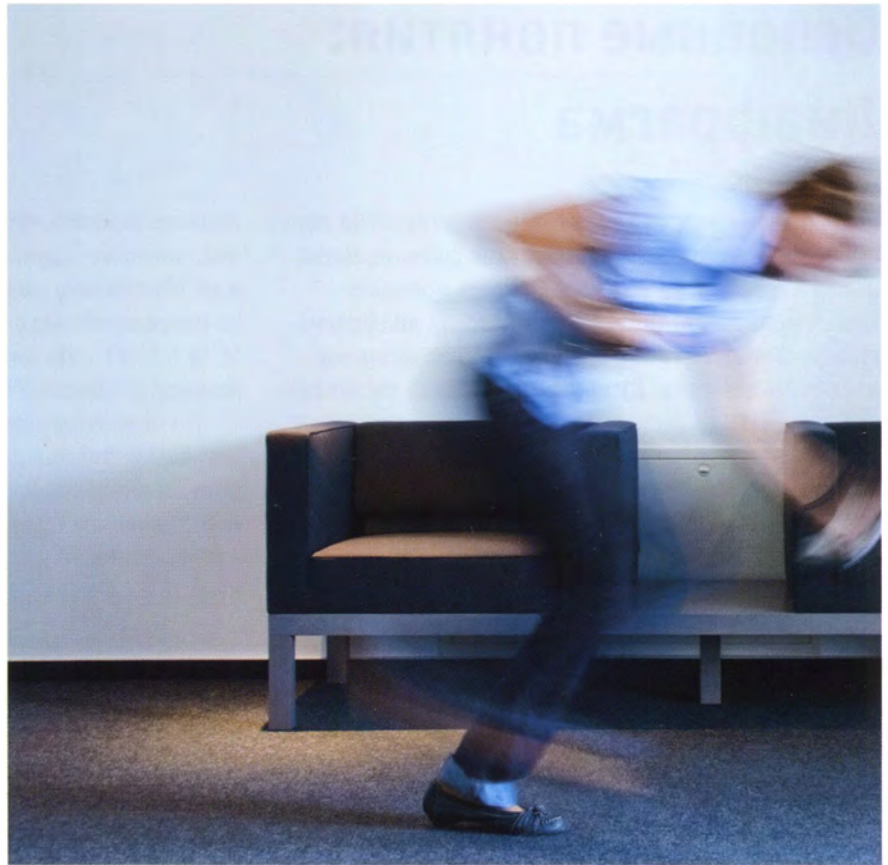
Вверху: Этот снимок сделан с использованием длинной выдержки (2,5 секунды). Мотоциклист сидел совершенно неподвижно (вот почему кажется, будто он стоит на месте), в то время как поток машин на заднем плане быстро движется и потому выглядит как световое марево

ды света попадает вдвое больше, чем при выдержке в 1/1000 секунды, и так далее.

Когда важна выдержка? Когда ваш объект или любая часть кадра находится в движении, либо когда возникает проблема нехватки света для нужной экспозиции. Если вы снимаете пейзаж, здание или что-либо еще неподвижное, то выдержка не столь важна, кроме как если вы снимаете при слабом освещении, а потому для правильной экспозиции нужна выдержка подлиннее.

Справа: Ощущение движения и размытости на этом снимке вызвано тем, что человек двигался, пока был открыт затвор. Если нужно меньше смазанности, используйте выдержку покороче – или, порадовавшись, как классно смотрится, так и оставьте!

Внизу: Чтобы птица застыла в полете, требуется очень короткая выдержка. Для этого кадра она была выставлена на 1/640 секунды

Основные понятия:

Диафрагма

Диафрагма, или апертура, – это отверстие переменного размера в объективе фотоаппарата, влияющее на то, сколько света попадает сквозь него на матрицу. Более широкая диафрагма пропускает на матрицу больше света за то время, пока открыт затвор. Диафрагма – важная составляющая правильной экспозиции, но также она придает фотографии новое, неожиданное измерение: глубину резко изображенного пространства, или ГРИП.

Значения диафрагмы принято записывать в виде f -чисел ($f/1,8$, $f/5,6$ и т. п.). Чтобы все как следует запутать, чем меньше f -число, тем больше диафрагма. Здесь

Внизу: При использовании большой диафрагмы (в данном случае – $f/1,4$) на матрицу попадает много света, удачно давая небольшую глубину резкости. Этот добавочный свет необходимо компенсировать выдержкой и чувствительностью ($1/500$ и ISO 800)

полезно помнить, что « f » означает фокусное расстояние, число же – дробный знаменатель от этого расстояния. Математику здесь понимать необязательно, однако непременно надо помнить, что числа побольше ($f/16$ и $f/22$) – это диафрагмы поменьше, а числа поменьше ($f/2,0$ или $f/3,5$) – диафрагмы побольше.

Но отчего бы каждый раз не пропускать на снимок как можно больше света? Ключ к правильному использованию диафрагмы – понимание, что при разных значениях диафрагмы меняется ГРИП: резкость изображения впереди и позади плоскости фокусировки (самой резкой части изображения). У этого есть

На следующей странице: При меньшей диафрагме ($f/8,0$) в фокусе оказывается большая часть снимка, что, по моему, гораздо больше подходит, чем на снимке с большой диафрагмой. Чтобы компенсировать потерю света при $f/8,0$, мне понадобилось установить выдержку подлиннее ($1/13$ секунды), но показатель ISO я оставил прежним

длинное физическое объяснение, из которого вам пока необходимо извлечь самую суть: чем больше диафрагма, тем меньше получится глубина резкости, то есть тем меньшая часть фотографии будет в фокусе.

Насколько большую или малую диафрагму использовать, зависит от того, чего вы хотите добиться на конкретном снимке. Нужно ли вам, чтобы он был полностью в фокусе, прямо от объектива и до самого горизонта? В таком случае нужна диафрагма поменьше, которая пропустит меньше света, но даст большую ГРИП. Пример малой диафрагмы – $f/32$.

ДИАФРАГМА = СКОРОСТЬ

Говоря о «быстрых» объективах, фотографы обычно имеют в виду максимальную диафрагму. Хотя диафрагма и не влияет напрямую на скорость, но от нее зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата во время съемки. Большая диафрагма означает больше света, что, в свою очередь, означает, что можно использовать более короткую выдержку, т. е. большую скорость затвора. Так что если вы хотите снимать с быстрым затвором (движение, спорт и т. п.), то вам, скорее всего, нужен «быстрый» объектив.

Если же вам нужно, чтобы большая часть снимка была в фокусе – как, например, при пейзажной съемке – лучше использовать среднее значение диафрагмы, например, $f/11$. И наконец, если вам нужен в фокусе только объект, а все остальное перед ним и за ним должно расплываться, то вам, скорее всего, понадобится наибольшая диафрагма, какую дает ваш объектив – скажем, $f/4,0$ или $f/1,8$.

Приступая к регулировке диафрагмы, помните об одном важном факторе: малая диафрагма пропускает меньше света, чем большая, и поэтому чем меньше диафрагма, тем длиннее потребуется выдержка (или тем выше ISO) для правильной экспозиции. Подробнее об этом мы поговорим позже.

СОВЕТ

Если вам нужна помощь с выбором «правильной» диафрагмы, посмотрите, есть ли на вашем фотоаппарате кнопка предпросмотра ГРИП (Depth-of-Field Preview). Она помогает определить, побольше нужна диафрагма или поменьше.

Основные понятия:

Чувствительность

Чувствительность, или показатель ISO, – мера того, как сильно на матрицу вашего фотоаппарата воздействует свет. Чем выше максимальный показатель ISO, тем светочувствительнее фотоаппарат, а значит, тем лучше (теоретически) он себя показывает в условиях слабого освещения. Удваивая значение ISO, вы всякий раз удваиваете светочувствительность матрицы.

Представьте, к примеру, что снимаете с чувствительностью ISO 100, но фотографии получаются слишком темными (недозаэкспонированными). Можно снимать с более широкой диафрагмой или на выдержке подлиннее, чтобы больше попало света,

а можно повысить ISO до 200, по сути удваивая чувствительность фотоаппарата. Все еще не хватает? Тогда повысьте до 400, и чувствительность станет в четыре раза больше первоначальной. Повышать чувствительность – простой способ добиться правильной экспозиции, особенно при короткой выдержке или слабом освещении.

Почему не всегда следует ставить ISO на максимум? В основном потому, что чем выше чувствительность, тем больше на снимках появится «цифрового шума». Шум этот имеет вид «артефактов», то есть небольших пятнышек на фотографии. Лучший метод – использовать самое низкое значение ISO, какое

Вверху: В фотоаппаратах нынешнего поколения уровень цифрового шума значительно снизился. Этот снимок сделан при ISO 1600. Здесь не только меньше шума, чем на фотографии с предыдущей страницы, сделанной при ISO 1000, но и тот шум, что присутствует, менее навязчив

На предыдущей странице: Этот кадр сделан фотоаппаратом FujiFilm X100. Несмотря на ISO 4000, фото все еще прекрасно выглядит, напоминая о том, как далеко зашел наш прогресс. Не бойтесь повышать чувствительность, если требуется!

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ШУМА

Повышенная чувствительность – не единственный фактор, ведущий к появлению шума на цифровом фото. Матрицы меньшего размера, как правило, создают больше шума, нежели более крупные. Длинная выдержка (в несколько секунд и дольше) и яркие источники света также могут давать шум. Понимание того, как возникает шум, помогает делать снимки безупречными – как на картинке.

только возможно, чтобы снимки выходили яркими и без шума; однако чувствительность не должна быть настолько низкой, чтобы кадр получался недоэкспонированным.

Попробуйте использовать фотоаппарат с различными установками ISO при разном освещении, и вы получите представление о том, на что он способен. Например, может выясниться, что при очень сильном затемнении снимки не страдают от цифрового шума вплоть до ISO 1600, но вот выше поднимать не стоит, если этого хоть как-то можно избежать.

У большинства зеркальных фотоаппаратов есть автоматическая настройка чувствительности даже в ручном режиме. Это значит, что фотоаппарат сам поднимет чувствительность до того уровня, который сочтет необходимым для правильной экспозиции. В результате может получиться, что на некоторых снимках чувствительность выше, чем нужно. Подумайте о том, чтобы отключить автоматическую настройку чувствительности, или выясните, можно ли задать вашему фотоаппарату жесткую верхнюю границу показателя ISO.

Основные понятия:

Баланс белого

Когда вы смотрите на что-то белое, или серое или какого угодно другого цвета, ваши глаза видят свет, а мозг интерпретирует цвета. Когда меняется освещение (скажем, с дневного на интерьерное), глаз автоматически приспосабливается, так что цвета выглядят одинаково, даже когда это не так.

Матрица фотоаппарата, увы, такой роскошью не располагает; поэтому для регулировки цветовой температуры на каждом отдельном снимке используется баланс белого. К сожалению, хотя фотоаппараты и в состоянии автоматически приблизительно верно выстроить баланс белого, они иногда ошибаются – поэтому давайте посмотрим на то, как устроено освещение и что определяет баланс белого на ваших снимках.

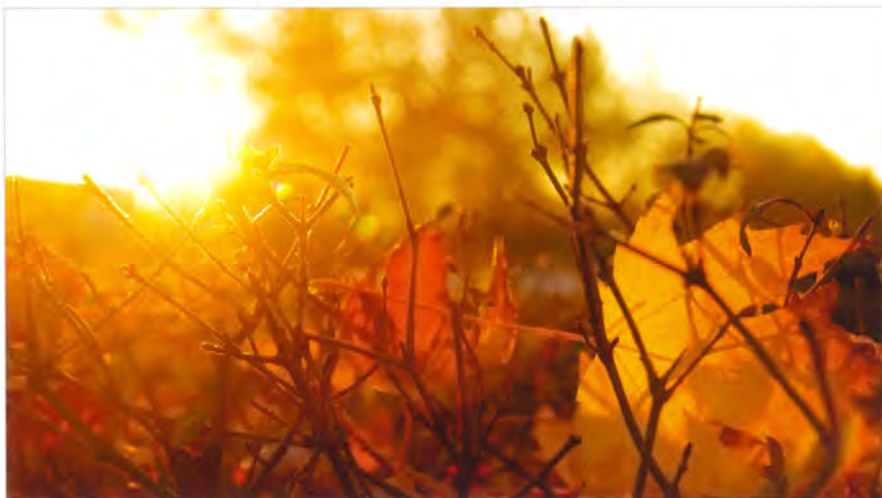
У всякого освещения свой цвет – от синего и зеленого до красного и оранжевого. Представление о различных оттенках света поможет вам как фотографу понять, когда для правильной цветовой гаммы на снимке нужно скорректировать баланс белого, или когда фотографию улучшит изменение цветов в кадре.

Ниже – несколько примеров различных видов освещения и соответствующих им цветов.

Синее небо	Холодный, голубой
В тени в ясный день	Холодный, голубой/белый
На солнце в ясный день	Теплый, оранжевый
Электронная вспышка	Холодный, белый
Восход/закат	Теплый, красный

Внизу: Взгляните на три примера баланса белого. Первое изображение чересчур холодное (голубое), второе более или менее правильно сбалансировано, третье же слишком теплое

Слева: Снимая в «золотой час» – на закате или рассвете – часто можно получить снимки в очень теплых тонах, но, как видите на этом фото, это вовсе не обязательно плохо. Если баланс белого не выставлен, но фотография выглядит хорошо – оставьте как есть

Внизу: Точный баланс белого во время съемки можно получить с помощью специальных «серых карт»

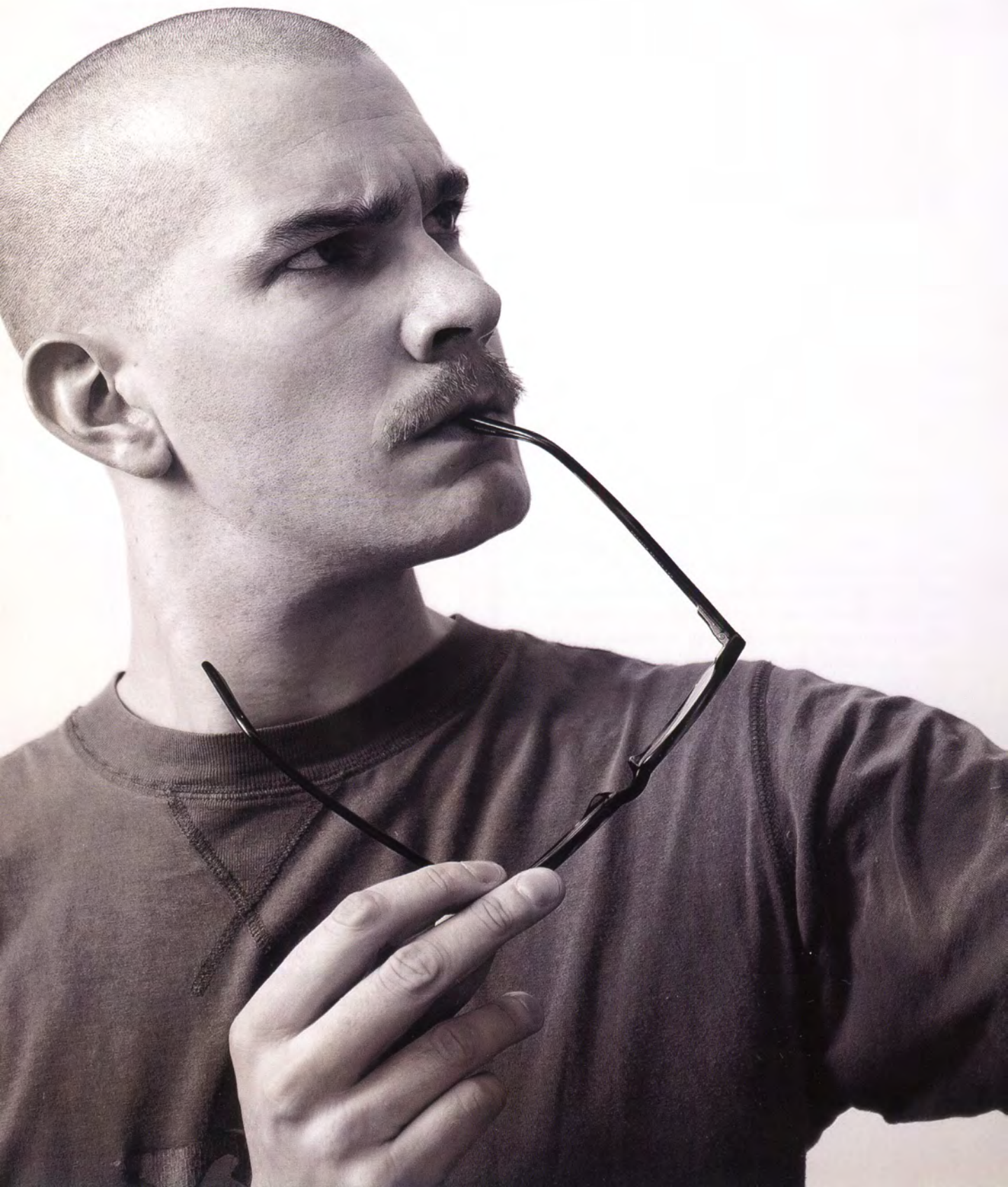
Каждый из этих видов освещения может стать источником проблем – в зависимости от того, что вы снимаете. Чаще всего, когда фотоаппарат выставляет баланс белого автоматически, он пытается найти в кадре нейтральные (серые или белые) объекты, дабы выяснить, какой баланс белого нужен для правильного отображения сцены. Тем не менее, есть смысл приучиться регулировать баланс белого вручную, выбирая режим балансировки, либо выставляя его самостоятельно. Это дает намного больше контроля над композицией. Например, снимая портрет при ясной погоде, вы будете иметь дело с «холодным» освещением, от которого даже при правильном балансе белого не выигрывают оттенки кожи. Если выставить баланс белого вручную, фотоаппарат сможет передать более теплые тона кожи, отчего человек выглядит куда более естественно. Изучите на вашем фотоаппарате встроенные режимы баланса белого и сделайте пробные кадры с этими установками; вы увидите, что в большинстве случаев эти режимы решают расхожие проблемы с температурой цвета и дают более удачный кадр.

Стопроцентно правильного баланса белого можно добиться, используя серые карты. Они позволяют фотоаппарату в точности «увидеть», при каких настройках баланса белого сцена правильно отобразится. Серые карты дешевы, крайне просты в использовании, и безусловно должны быть в рабочем комплекте всякого серьезного фотографа. Просто сделайте снимок серой карты посреди сцены, которую хотите снять (т. е. держа ее перед объективом), а потом задайте фотоаппарату использовать этот кадр как референтный для балансировки белого. Это простой и эффективный способ обеспечить правильную температуру цвета на снимках.

СОВЕТ

Если вам не хочется беспокоиться о балансировке белого во время съемки, настройте фотоаппарат на сохранение файлов в формате RAW. Баланс белого можно отрегулировать впоследствии на компьютере, не заморачиваясь с его выставлением в процессе съемки.

Экспозиция

В первой главе коротко упоминалось о том, что экспозицию фотоснимка определяют три составляющие. В этой главе я хотел бы детальнее рассмотреть ее правила и поговорить о том, в каких ситуациях уместнее будет их придерживаться, а когда – отправить куда подальше.

Слева: На этом снимке присутствует вся гамма светотени от идеально черного до идеально белого со множеством мягких полутонов посередине. Идеальная экспозиция!

Элементы экспозиции

Три параметра, определяющие экспозицию – это выдержка, диафрагма и чувствительность. Очень важно понимать, как они взаимодействуют: без этого вы не сумеете продвигаться дальше определенного уровня.

Вам, однако же, повезло. Постичь эту взаимосвязь не так уж и сложно (и я в этой главе все очень подробно объясню), и как только у вас сложится представление об этих трех настройках, вам станет очень легко работать в частичном или полном ручном режиме – если только у вас есть время на регулировку и вы знаете, как это делается.

Вверху: Если у вас трудности с пониманием теории экспозиции, вообразите себе ее в виде стакана, наполняющегося водой, как описывается ниже

АНАЛОГИЯ СО СТАКАНОМ ВОДЫ

Чтобы освежить голову и железно усвоить, как на самом деле устроена экспозиция, давайте возьмем для примера что-нибудь, что проще вообразить, чем свет: например, стакан с водой.

Выдержка

Если диафрагма – напор воды, текущей из крана, то выдержка – время, в течение которого кран открыт: чем дольше – тем больше воды наберется.

Диафрагма

Диафрагму можно представить себе как количество вращений вентиля. Разумеется, чем сильнее струя воды из крана, тем полнее стакан.

Чувствительность

По нашей аналогии со стаканом воды чувствительность можно представить как размер стакана. При низкой чувствительности стакан побольше, при более высокой – поменьше. В результате, когда вы снимаете с высоким ISO, нужно меньше воды, чтобы наполнить стакан.

Эквивалентные экспозиционные пары

В примере со стаканом воды вы должны были кое-что заметить: если цель в том, чтобы наполнить стакан, то неважно, как именно вы это сделаете. Можно пустить из крана тонкую струйку (т. е. снимать с малой диафрагмой); времени потребуется много, но, в конце концов, стакан наполнится. Или же можно на короткое время открыть кран до упора (т. е. использовать большую диафрагму), и стакан также наполнится.

То же самое верно в фотографии. При двух разных наборах настроек экспозиции фотоаппарат может запечатлеть одинаковое количество света.

Какой же из параметров регулировать при съемке? Все зависит от того, что именно вы стремитесь запечатлеть на снимке. Если вам нужна «идеальная» глубина резкости, но не хватает света, то вы, разумеется, установите диафрагму, при которой это лучше всего удастся, после чего либо сами подберете, либо ваш фотоаппарат установит выдержку или чувствительность для точной экспозиции (зависит от того, в каком режиме вы снимаете).

Внизу: Если вы хотите контролировать движение (неважно, желая ли остановить его – или показать как захватывающий свободный поток), то настраивать нужно выдержку. На этом снимке вода выглядит текущей благодаря 30-секундной выдержке

СОВЕТ: Правило «пополам–вдвое»

Легкий способ запомнить соотношение между чувствительностью, выдержкой и диафрагмой – держать в уме правило «пополам–вдвое». Правило это гласит: чтобы экспозиция осталась неизменной, при делении пополам одной из составляющих (диафрагмы, выдержки либо чувствительности) нужно удвоить другую и наоборот. Например, если у вас был кадр, правильно экспонированный при ISO 100, диафрагме $f/5,6$ и выдержке $1/250$, а затем вы решили сократить диафрагму до $f/8,0$, то для получения той же экспозиции вам следует либо удвоить выдержку до $1/125$ (т. е. сделать вдвое длиннее), либо повысить ISO до 200.

Режимы съемки

У вашего фотоаппарата есть несколько встроенных режимов съемки. Эти режимы задают определенные настройки для съемки, а вам позволяют выбрать, какие из переменных экспозиции вы хотите настроить сами, а какие должна отрегулировать камера.

В зависимости от выбранного режима вы можете получить управление над одной или двумя параметрами экспозиции – если только вы не решите снимать в полностью ручном режиме. Внизу в таблице приведены стандартные ручные и полуручные режимы съемки, а также принципы их работы:

Режим	Вы настраиваете	Фотоаппарат регулирует
Ручной (M)	выдержку, диафрагму, ISO	–
Приоритет диафрагмы (A или Av)	диафрагму, ISO	выдержку
Приоритет выдержки (S, T или Tv)	выдержку, ISO	диафрагму
Программный (P)	ISO	выдержку/диафрагму

Вверху: Колесико выбора режима на фотоаппарате позволяет задать параметры экспозиции, которые вы будете регулировать сами или препоручите фотоаппарату

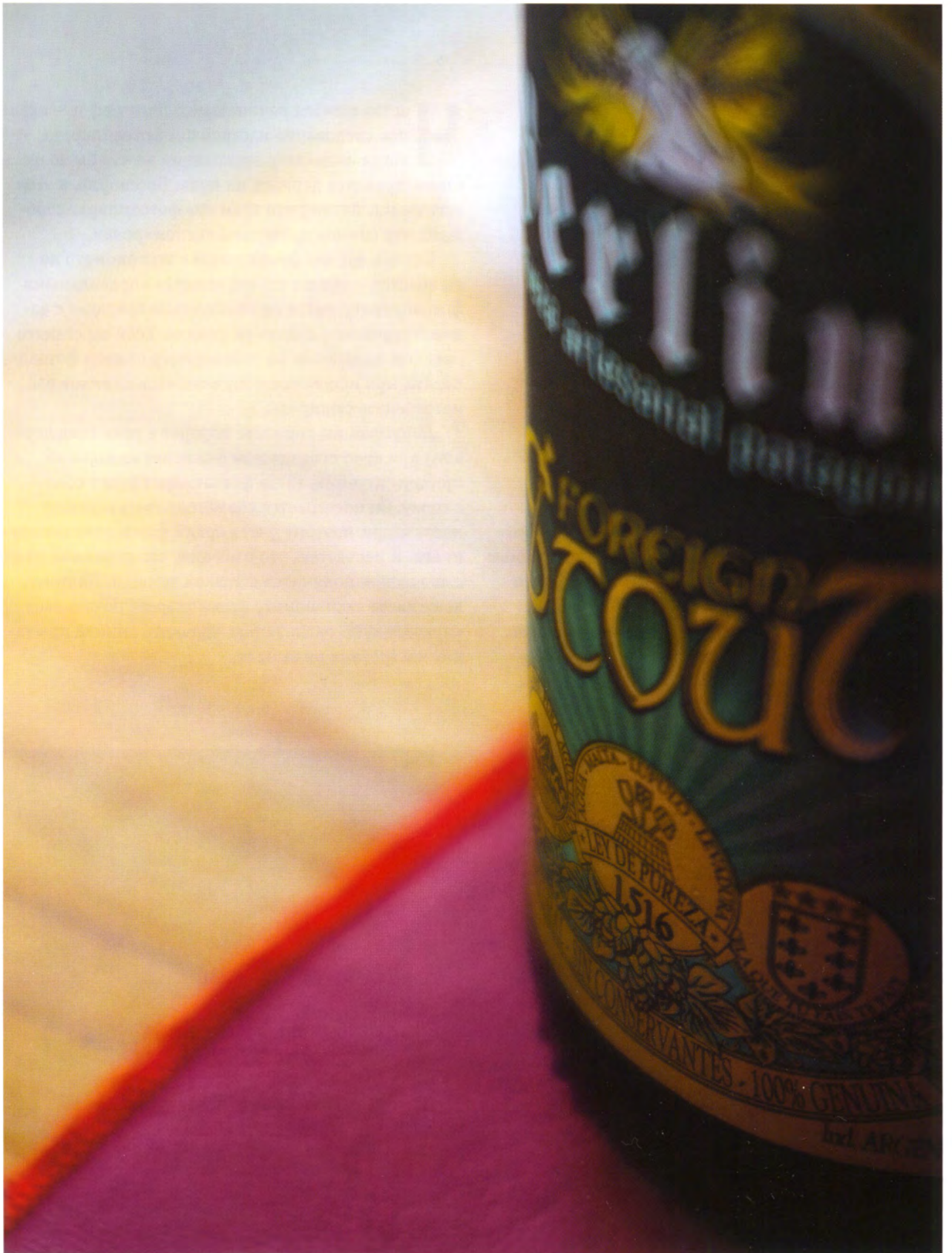

Помимо вышеописанных настроек, у большинства фотоаппаратов есть режим «автоматического ISO», который можно использовать с большей частью режимов съемки.

Для первого шага к выбору «правильного» режима съемки нужно решить, чего вы хотите добиться от снимка в первую очередь. Если вы стремитесь запечатлеть движение (неважно, в застывшем виде или текучем), то главная ваша забота – о выдержке. Если вам нужно добиться определенной глубины резкости (ГРИП), понадобится режим, позволяющий регулировать диафрагму. Для сложных снимков, где роль играют и движение, и ГРИП, вам, возможно, понадобится ручной режим, так как он предоставит вам наибольшие возможности для творчества – хотя, возможно, на правильную экспонировку вы потратите больше времени, пока будете регулировать настройки.

Слева: Полностью автоматические режимы годятся для моментальных снимков на скорую руку, или когда вы не хотите особо заморачиваться по поводу целостного впечатления от кадра

На следующей странице: На этом снимке мне нужна была небольшая глубина резкости, чтобы размыть фон. Помог режим «Приоритет диафрагмы»

Что такое «правильная» экспозиция?

Вверху: Из-за странного сбоя при замере мой фотоаппарат решил, будто такая экспозиция – «правильная». У меня было другое мнение, и я решил переключиться на ручной режим

Внизу: Из-за солнечного света, отражаемого айсбергами, этот снимок все время получался слишком темным. Понадобилось ручное экспонирование, чтобы фото вышло таким, как я хотел

Частая ошибка начинающих фотографов – слепое следование настройкам фотоаппарата, когда индикатор экспозиции во что бы то ни стало стремится держать на нуле. Бесспорно, в этом есть смысл, потому что этим «0» фотоаппарат сообщает, что снимок правильно экспонирован.

С точки зрения фотоаппарата экспонометр не ошибается – однако то, что кажется «правильным» фотоаппарату, вовсе не обязательно совпадет с вашим творческим видением снимка. Если вы станете целиком полагаться на экспонометр вашего фотоаппарата, при просмотре получившихся снимков вас могут ждать сюрпризы.

Допустим, вы снимаете портрет в тени (под деревом) при ярко освещенном фоне: вот идеальный пример ситуации, когда фотоаппарат будет сбивать с толку. Он постарается сбалансировать освещенность кадра, поэтому учтет яркий фон и компенсирует его. К несчастью, это означает, что передний план с человеком получится слишком темным. Поэтому, даже когда экспонометр фотоаппарата показывает «правильную» экспозицию, удачного снимка при таких настройках не выйдет.

Чтобы снимок вышел так, как вы хотите

«Правильная» экспозиция – та, что дает снимок, который вам и был нужен. Часто для этого требуется регулировать или игнорировать «нулевую» экспозицию. Иногда и вовсе требуется поменять метод, которым фотоаппарат замеряет свет при экспонировании на более подходящий для конкретных снимков и соответствующий вашему творческому видению.

В случае с портретом в тени дерева, который мы обсудили выше, можно переключить экспонометр фотоаппарата на точечный экспозамер, чтобы заставить камеру правильно проэкспонировать объект, как бы это ни повлияло на остальные компоненты кадра. Либо можно использовать экспокоррекцию, чтобы фотоаппарат принудительно недо- или перезэкспонировал. А можно выставить правильную экспозицию в ручном режиме. Сейчас мы обсудим все различные способы убедить фотоаппарат, что он неправ, а вы правы.

Слева: *Равномерный цвет фона на верхнем снимке сбил с толку экспонометр моего фотоаппарата, но нижний кадр вышел лучше, оттого, что я задал экспокоррекцию $-2/3$ EV. Фон темноват, зато шерсть не утратила детализацию: овцы, что называется, целы*

0 режимах экспомера

В зеркальных фотоаппаратах бывает несколько режимов экспомера, который призван помочь вам определить правильную экспозицию. Разные алгоритмы экспонометрии по-разному эффективны в зависимости от типа композиции и освещения, так что, возможно, вам стоит провести некоторое время за их тестированием, чтобы узнать, как могут отличаться результаты.

Ниже приведены самые распространенные режимы экспомера. Обратите внимание, что у некоторых марок фотоаппаратов названия могут различаться, однако функции, по сути, остаются теми же.

Матричный экспомер (Matrix Metering) обычно выставлен как режим экспонометрии по умолчанию. Здесь в целях правильного экспонирования рассматривается «матрица» кадра, чтобы как можно большая его часть запечатлелась с подходящей экспозицией. Этот режим идеально подходит для динамичных кадров и широких, достаточно низкоконтрастных видов (пейзажи).

Точечный экспомер (Spot Metering) предполагает, что освещенность замеряется лишь в самом центре фокуса. Когда объект на снимке должен

быть правильно экспонирован во что бы то ни стало, а окружающая обстановка не берется в расчет, точечный экспомер – лучший выбор. В этом режиме учитывается только правильное экспонирование объекта (центра автофокуса). Точечный экспомер оптимален для фотопортретов и макрофотографии.

Центровзвешенный экспомер (Center-Weighted Metering) есть нечто среднее между матричным и точечным. В этом режиме больше внимания уделяется объектам в центре кадра, но и окружающая обстановка по-прежнему берется в расчет. Этот режим дает хорошие результаты на рассвете или закате, либо при крупном и контрастном основном объекте.

Хорошо помогает освоить разные режимы экспомера следующий опыт: поместите предмет или человека перед окном и снимите на каждом из режимов, а потом сравните результаты.

Внизу: Матричный экспомер, как правило, хорошо работает в ситуациях, когда освещение устроено сложно (как здесь, например)

Во время настоящих съемок тоже можно пробовать различные режимы, чтобы понять, какие вам лучше подходят – до тех пор, пока не почувствуете, что можете самостоятельно выбрать правильную экспозицию.

Экспокоррекция

Неважно, новичок вы в фотографии или матерый профессионал: чтобы ваши снимки действительно «цепляли», вы должны быть готовы потрудиться над настройками экспозиции. Иногда это означает, что фотоаппарат нужно «заставить» недо- или переэкспонировать снимок (относительно экспомера). Экспокоррекция возможна в любом из полуавтоматических режимов («Программный», «Приоритет диафрагмы», «Приоритет выдержки»). Устроена она так: сперва фотоаппарат замечает «правильную», на его взгляд, экспозицию, а затем прибавляется или вычитается величина экспокоррекции, заданная вами. Поскольку величина экспозиции (обозначаемая в единицах «EV») немного по-разному оценивается в зависимости от фотоаппарата, все методы оценки мы описывать не будем: поищите «экспокоррекцию» в инструкции к вашему фотоаппарату, и там все будет рассказано.

Вверху: *Сплошной черный фон в концертной фотографии может сбить с толку экспонометр. Точечный же экспомер дает фотоаппарату понять, что именно должно быть правильно экспонировано – в данном случае это артистка*

Когда вы научитесь разбираться в режимах экспонирования и экспокоррекции, правильная регулировка кадра будет отнимать у вас считанные мгновения. Помните, что гораздо проще минуту-другую уделить настройке правильной экспозиции (при которой ваша композиция будет удачнее всего освещена), чем вносить изменения при постобработке.

СОВЕТ

По моим наблюдениям, матричный экспомер на современных фотоаппаратах становится все лучше и лучше; лично я больше не использую ни точечный, ни центровзвешенный. Если матричный экспомер не справляется, я переключаю на полный ручной режим. Выберите то, что лучше всего подходит вам.

Как читать гистограмму

Все эти разговоры насчет «правильной» экспозиции – это, конечно, здорово, но как понять, что она у вас правильная?

Ценную информацию об экспозиции снимка дает гистограмма. Хотя на основе одной только гистограммы регулировать экспозицию не стоит, она может выявить и наглядно представить те места, которые стоило бы подправить.

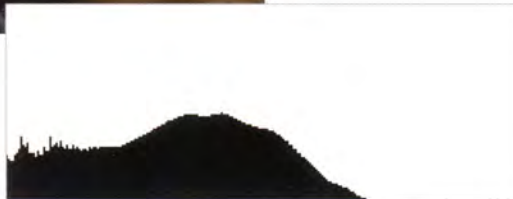
Гистограмма состоит из ряда столбиков – обычно их 256. Ими представлены 256 уровней яркости, к которым можно отнести пиксели в фотоаппарате. Самый первый столбик слева – это чистый черный цвет, а самый крайний справа – чистый белый. Между чистым черным и чистым белым – все градации светотени, которые способен передать фотоаппарат. Если вы видите много пикселей (столбик или зубец) по левому либо правому краю, это может означать, что снимок, соответственно, недо- либо переэкспонирован.

Отобразить гистограмму снимка можно несколькими способами. На некоторых фотоаппаратах есть функция «живой» гистограммы – данные по изображению, которое получает фотоаппарат, показываются в реальном времени. Большинство фотоаппаратов умеет показывать гистограммы в режиме просмотра изображения (*Image Review* – или *Play*, как это называется у некоторых моделей). Некоторые фотоаппараты показывают гистограмму по оттенкам серого, где берутся средние значения всех цветов в кадре, тогда как другие накладывают друг на дружку три гистограммы – по одной для каждого из основных цветов (красный, зеленый, синий).

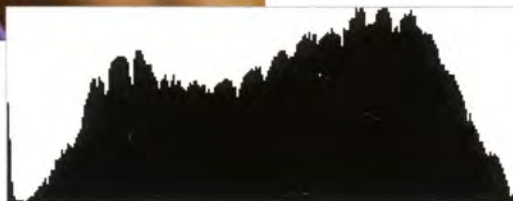
Конечно, очень удобно, если ваш фотоаппарат показывает гистограммы, но это не единственный способ поработать с ними – гистограмму можно посмотреть в большинстве программ для постобработки (таких, как *GIMP*, *Photoshop*, *Aperture* или *Lightroom*).

Ниже приведена гистограмма для снимка слева; как видите, большая часть данных находится с левой («темной») стороны гистограммы, а в правой, где должны быть яркие участки, данных нет. Подобное означает, что снимок, скорее всего, недоэкспонирован

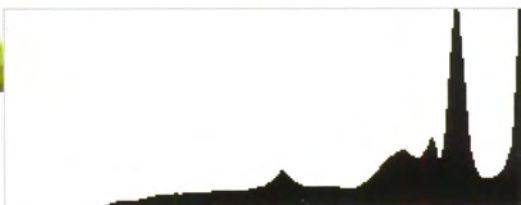

Экспозиция отрегулирована, и фото стало заметно привлекательнее. Сравните гистограммы, и вы получите представление о том, как они могут помочь вам всякий раз добиваться идеальной экспозиции

Слева: Яркие участки на этом фото пере-свечены напроць; как и следовало ожидать, гистограмма обре-зана справа, что гово-рит о потере данных

Внизу: Если вы снимаете прямо против солнца, передержки, в общем-то, не избежать. В таких ситуациях не надо слепо следовать гистограмме: иногда ваши глаза лучше фотоаппарата определяют, что нужно для хорошего снимка

СОВЕТ

ЖК-дисплей фотоаппарата позволяет проверять освещение и экспозицию, но не полагайтесь на то, что он даст вам точное представление об экспозиции, так как само изображение на дисплее иногда плохо видно; также, возможно, дисплей неверно откалиброван. Научитесь черпать достоверные данные о снятых вами кадрах, используя на фотоаппарате функцию гистограммы.

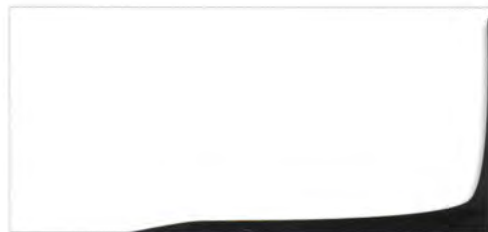

Как понять, что снимок недо- или переэкспонирован

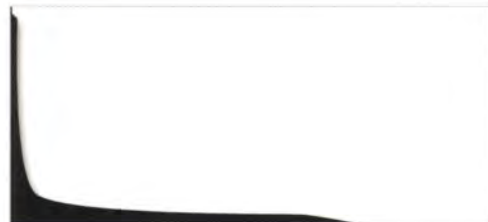
В реальности мало что бывает чисто белым, поэтому когда у вас на гистограмме много пикселей в крайнем правом столбике (чистый белый), это может указывать на то, что у вас пересвечены яркие участки (т. е. на снимке есть места, которые кажутся чисто белыми без детализации). Поскольку эти детали не восстанавливаются пост-обработкой, важно отрегулировать кадр заново, чтобы все сдвинулось чуть левее: для этого нужно выбрать выдержку покороче, диаграмму поменьше или же более низкую чувствительность ISO. В целом нужно стремиться к тому, чтобы гистограмма выглядела как «гора», а в столбике чистого белого не было слишком много пикселей (или не было совсем).

Данные гистограммы также могут сообщить, когда снимок, скорее всего, недоэкспонирован. Пиксели в крайнем левом столбике (чистый черный) могут означать «клиппинг»: тени настолько темные, что никаких деталей не отображается. Этого также можно избежать, регулируя экспозицию – так, чтобы гистограмма сдвинулась немного вправо и затемненные области получили побольше света.

Полагаться на данные гистограммы нужно в сочетании с опытом насчет того, какой тип снимка вы делаете. Например, если вы снимаете композицию в низком ключе (см. стр. 48), у вас будет много данных с черной стороны гистограммы. Это ожидаемо. Фотография в низком ключе будет состоять в основном из теней и темных участков. Подобным же образом снимок в высоком ключе будет содержать много данных в белой части гистограммы, так как состоять будет в основном из белого и яр-

Вверху: Так может выглядеть гистограмма переэкспонированного снимка

Вверху: Гистограмма сильно недоэкспонированного снимка может выглядеть примерно так. Большой зубец с левого края означает, что многие пиксели совершенно черные

Внизу: На некоторых снимках легкая передержка неизбежна. В этом кадре переэкспонированы пятна солнечного света на лисьей шерсти. Портит ли это снимок? Разумеется, нет!

Вверху: Иногда легкое недоэкспонирование может расширить цветовую гамму снимка. В особенности это верно во время «золотого часа» – первого после восхода солнца и последнего перед закатом. Вот как эта гора стала выглядеть: она будто бы сделана из чистого золота

Слева: Особой художественной ценности у этого снимка нет, зато он демонстрирует полный динамический диапазон моего фотоаппарата – от совершенно черного до белого

ких участков. Регулировка таких снимков на основе одной лишь гистограммы расходитсся с самой их целью.

Гистограмма и динамический диапазон

Гистограмма – хороший показатель того, улавливает ли ваш фотоаппарат весь возможный динамический диапазон кадра – шкалу всех попавших на снимок оттенков, от ярких до темных. Данные фотографии с широким динамическим диапазоном отразятся по всему спектру столбцов гистограммы. Если же фото «обрезано» с какого-то края, возможно, следует отрегулировать экспозицию; может статься, что, хотя недо- или передержки самого снимка нет, градации на фото чересчур сдвинуты в одну сторону.

Гистограмма – инструмент, который помогает выбрать способ построения экспозиции. Попрактиковавшись в чтении гистограмм, вы пополните в свой арсенал замечательный инструмент для создания шедевров.

СОВЕТ

Легко можно поддаться чрезмерному беспокойству насчет гистограмм и экспозиций – и забыть о том, что вы, собственно, снимаете. Режимы ручного экспонирования и тому подобные функции призваны вам помогать; если же вы чувствуете, что вконец погрязли в технических деталях, сделайте шаг назад. В конце концов, фотография должна быть увлекательным занятием, а не университетским курсом оптики и физики!

Правило:

Всегда добивайтесь идеальной экспозиции

Когда ваши фотографии подвергаются критической оценке, экспозиция – первое, на что обращают внимание. Роковая фраза «снимок недоэкспонирован» (или «переэкспонирован») – худшее, что я только могу от кого-то услышать. Это дает понять, что я не ведаю, что творю со своей фотоаппаратурой.

За последние 20 лет фотоаппараты стали намного, намного лучше, и во многом прогресс состоит в доведении до предельного совершенства измерительных приборов и технологий, призванных рассчитывать правильную экспозицию кадра. Иными словами, недо- или передержку не оправдывает ничто.

Есть много причин, по которым экспонировать надо идеально. Снимок с хорошей экспозицией выглядит... как надо, и все тут. Большинство фотографий, которые можно найти в Интернете, а также практически любой кадр, который вы когда-либо увидите по телевизору или в кино, находятся в пределах правильной экспозиции. Стало быть, добиться идеальной экспозиции – одно из самых основных

Вверху: Идеальная выдержка сильно влияет на привлекательность снимка. Этот и не слишком яркий, и не слишком темный, а посередине масса деталей

Внизу: Это фото было восстановлено после передержки. Плохо оно не выглядит, но и «как задумывалось» – тоже нет

правил фотографии, нарушать которое нельзя никогда, совсем никогда.

Понятное дело, это может оказаться нелегкой задачей. Иногда ничего не останется, кроме как недодержать или передержать, а поправить потом, при постобработке. У такого подхода есть свои преимущества, но и свои недостатки.

Почему не следует недоэкспонировать

Когда снимок недоэкспонирован, при освещении на компьютере зачастую с трудом удастся восстановить цвета; снимки выглядят мутными, линялыми. К тому же чем больше яркости вы добавляете, тем больше вероятность получить цифровой шум, особенно при высокой чувствительности, так как на снимке уже может быть шум, который будет тем заметнее, чем снимок светлее.

Еще одна проблема недоэкспонирования возникает, когда некоторые части композиции оказываются совершенно черными. Из чистого черного невозможно восстановить никакие детали, так что если вам нужно больше деталей на темных участках, добавьте им освещения.

Почему не следует переэкспонировать

Итак, недоэкспонировать – это очень плохо; быть может, лучше перестараться для верности, немного передержать? Сильно зависит от ситуации. Когда фото переэкспонировано, тени можно сделать гуще при постобработке, и проблемы с шумом, как при освещении недодержанного снимка, не возникнет. Однако исправление переэкспонированного снимка имеет свои специфические проблемы.

Когда снимок переэкспонирован, самые светлые участки на нем могут выглядеть чересчур ярко. В этом случае теряется их детализация, и восстановить ее невозможно. Эти участки будут выглядеть чисто белыми; их нередко называют пересвеченными.

Чтобы избежать как недо-, так и переэкспонирования, следите за гистограммой: сильную недодержку или передержку вы на ней заметите.

Вверху: Платья девушек на этом снимке переэкспонированы уже безнадежно

Вверху: Даже если затемнить снимок до невозможности, мы остаемся при тех же больших белых поверхностях. Детали здесь нельзя восстановить, снимок испорчен

КОГДА ВСЮДУ КЛИН

Рано или поздно вам попадет кадр, где придется выбирать: либо правильная экспозиция ярких участков, либо детали в тени. Правильного ответа нет. Если времени достаточно, всегда можно сделать несколько снимков с разными экспозициями и надеяться на лучшее, но если время поджимает, правильный выбор – определить, какая часть композиции ключевая, и позаботиться о ее экспозиции. Прочее – декорации.

Правило: Выравнивайте тона

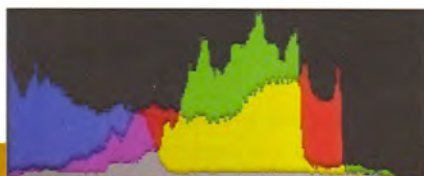
Бывает сложно научиться фотографировать полную тоновую гамму (иными словами, создавать снимки, гистограммы которых равномерно заполнены данными). Как мы уже обсуждали, у фотоаппарата более узкий диапазон, чем у человеческого глаза; это может привести к «клиппингу» теней и пересвечиванию ярких участков (иногда даже к тому и другому одновременно). Оттого фотографы и проводят немало времени за выравниванием градаций на снимках.

Для съемки видов с равномерной градацией тонов можно использовать автоматические режимы экспонирования и получать правильную экспозицию. Чаще всего фотоаппарату успешно удастся проанализировать кадр и определить наилучшую экспозицию снимка.

Внизу: Не надо думать, будто равномерные градации делают снимок скучным (пускай я и использовал в книге много черно-белых фотографий, чтобы объяснить эту концепцию). Этот снимок, хотя на нем и много цвета – великолепный пример равномерных градаций: нет ничего слишком темного или слишком яркого, а посередине много полутонов

СОВЕТ

Если вы только начинаете заниматься фотографией, старайтесь сперва подбирать для съемки кадры, где градация изначально равномерная. Например, снимайте на улице в пасмурную погоду. Это сужает контрастную гамму на снимке и может дать как раз нужное вам изображение.

Композицию с равномерными градациями гораздо проще правильно экспонировать, так что для снимка с хорошей экспозицией вы потратите меньше времени на настройку фотоаппарата. Равномерность тонов позволяет избегать таких проблем, как пере-свеченные яркие участки и обрезанные «клиппингом» темные, так как на фотографиях с равномерным контрастом светотени диапазон между черным и белым гораздо уже. Хороший пример равномерных градаций – пейзаж, снятый в пасмурный день. Облака рассеивают свет, так что яркие участки на снимке получаются более мягкими, а тени не столь темны.

Обратите внимание, что равномерные градации на снимке – это не оттенки серого. Это попросту означает меньший динамический диапазон. Означать это может, что на снимке синий корабль в океане, белая птица на фоне пасмурного неба или вечнозеленый лес. Также это может означать цветовое разнообразие, но при однородном освещении (например, цветочный луг). Попросту нужно отыскивать кадры, где вся композиция находится в определенном тоновом диапазоне.

Внизу: *Моя верная модель, утенок Даки, гордо являет собой пример выравненных градаций*

ПОБОЛЬШЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА? ПОПРОБУЙТЕ HDR

HDR (*high dynamic range*, большой динамический диапазон) – способ избежать проблем, возникающих на снимках, чей динамический диапазон превосходит возможности фотоаппарата. HDR-фотография – на самом деле сочетание трех или более снимков с разной экспозицией. Различные экспозиции позволяют уловить все тени, средние тона и яркие участки в высококонтрастном кадре, а затем свести их в единую HDR-фотографию на компьютере.

Снимки для HDR-фотографий лучше всего делать в формате RAW – поэтому будьте внимательны, так как файлы этого формата занимают много места на карте памяти. Также принципиально важно, чтобы все снимки были сделаны с одного ракурса и без какого-либо движения, поэтому необходим штатив. Когда снимки будут готовы, вам понадобится хорошая программа для сведения в HDR – например, *Photomatix*.

Нарушаем правила: Съемка в высоком ключе

Вверху: Этот кадр – из той же фотосессии, что неудавшийся из-за передержки (стр. 43), но здесь динамичная композиция и контраст между тем, что передержано и что нет, сделали снимок эффектным

Справа: Пусть и передержано «по самое не могу», но, согласитесь, снимок вышел превосходно

Н и на шаг от правил? Такого в этой книге даже и не планировалось, так что давайте посмотрим, как можно отойти или вовсе уйти от правил экспонирования таким образом, чтобы снимки, тем не менее, не теряли своего очарования.

Простая истина тут в том, что наши глаза ничего не переэкспонируют; благодаря постоянной регулировке диафрагмы (т. е. размера зрачка) мы всегда видим в более или менее «правильной» экспозиции. Поэтому мы не привыкли к переэкспонированным изображениям, кроме как на неудавшихся снимках. Но разве не возникают иногда потрясающие кадры по чистой случайности? Разумеется!

Есть несколько способов экспонировать «не по правилам». Попросту говоря, можно либо переэкспонировать (выставляя слишком длинную выдержку, слишком большую диафрагму либо слишком высокую чувствительность), либо недоэкспонировать (поступая наоборот).

Не дело, если я начну учить правилам нарушения правил, но по моему опыту, лучшие переэкспонированные снимки получаются тогда, когда удается получить интересную точку, ласкающую взгляд. Если вы решите нарушить одно правило, это не значит, что теперь надо непременно нарушить все: необходимость создать привлекательный снимок остается. Если люди не проникаются вашим снимком, не возвращаются поглядеть на него еще раз, вы делаете что-то не так.

У преимущественно ярких фотографий есть свое название: «высокий ключ». Этот фотографический стиль – яркий, белый, радостный и женственный. Хорошо снятые фотографии в высоком ключе полны ощущения невинности и чистоты; этот стиль часто используется в гламурной и модельной фотографии.

Ключ к прекрасным снимкам в высоком ключе – получить яркое изображение, на котором будет не слишком много теней и контрастов. Если говорить о гистограмме, вам нужно следить, чтобы детали оказались на правом краю, но пересвеченных ярких мест при этом следует избегать. Чтобы кадр был ярким, понадобится дополнительный свет, белый фон и ручной режим на фотоаппарате. Как правило, имеет смысл установить несколько источников бокового света, чтобы ваш объект казался более объемным. Также важно, чтобы свет был очень мягким, потому что жесткий свет просто-напросто даст тени там, где они вам ни к чему.

Вверху: На этом снимке слишком много темного, чтобы считать его портретом в высоком ключе; скорее это один из тех очаровательных высококонтрастных портретов, где есть и пересвеченные яркие участки, и обрезанные тени. Волнующе!

Внизу: Фотографируя в высоком ключе, вовсе не обязательно ограничиваться портретами; кулинарные и прочие натюрморты также могут прекрасно смотреться на снимках

Нарушаем правила:

Съемка в низком ключе

«Низкий ключ» – стиль фотографии, в котором основное внимание уделяется темным тонам – например, темнокожий человек на темном фоне, или человек в темной комнате, где лишь немного света падает ему на лицо. Низкий ключ часто используется в рекламе товаров, отчего на фотографиях возникает мрачный, почти угрожающий настрой.

Снимки в низком ключе отлично передают темную или загадочную атмосферу, а так как ваш основной инструмент – отсутствие света, подготовить съемку тоже легко. Ключ к хорошей фотографии в низком ключе – предельная контрастность. Большая часть вашего снимка будет темной или же совсем черной, а вот часть объекта нужно сделать яркой, чтобы привлечь взгляд. Черно-белая съемка позволит вам привыкнуть к этой контрастности и до совершенства ее отработать; также она усиливает эмоциональное воздействие и атмосферу снимка.

Для снимков в низком ключе нужен значительный контроль над источником света. Можно, конеч-

но, использовать сложную студийную вспышку, однако это необязательно. Один из способов создать правильное ощущение «низкого ключа» – поместить объект в темную комнату, а затем включить свет в соседней. Откройте дверь ровно настолько, чтобы требуемое количество света попадало на объект, не освещая при этом фон.

Фотографируя в низком ключе, можно не беспокоиться насчет обрезанных теней – они влияют на впечатление. Полный мрак вокруг вашего объекта (и даже кое-где в отображении его самого) более чем уместен.

Внизу: Гистограмма этого снимка в основном черная, однако смотрите: глаз Даки немедленно привлекает ваш взгляд

Вверху: Съемка в низком ключе создает порой интригующе мрачные портреты вроде вот этого

Правило:

Всегда снимайте на минимальном ISO

При нынешних технологиях недолгое дело – бездумно увлечься разнообразными хитрыми сложностями и «наворотами» цифровых фотоаппаратов: тут тебе и снижение вибрации, и распознавание лиц, и автоматический выбор режима, и всякое прочее. Среди того, что в рекламе часто выдается за важное преимущество той или иной модели – более высокий максимальный показатель ISO, позволяющий повысить чувствительность матрицы и правильно экспонировать определенного рода кадры, прежде всего сделанные при слабом освещении.

Нет, замечательно, конечно, если у вашего нового фотоаппарата диапазон ISO уходит в четырехзначные числа, но это мало что значит, если не дает хороших результатов. Всякий раз, когда вы повышаете чувствительность, не исключено, что на фото появится шум. Чем выше выбранный показатель ISO, тем больше шума будет на фото. Это настоящий враг хороших снимков, и поэтому уровень ISO в большинстве случаев следует держать настолько низким, насколько только возможно.

Внизу: Даже снимая компактной камерой на 15-секундной выдержке, можно получить красивые снимки с низким уровнем шума, если использовать невысокую чувствительность (в данном случае ISO 80)

ISO: БЕРЕГИСЬ АВТОНАСТРОЙКИ!

В фабричных установках зеркальных фотоаппаратов обычно задается автоматический выбор «правильной» чувствительности в соответствии с режимом и условиями съемки. К сожалению, фотоаппарат иногда ошибается, отчего появляются снимки на большом ISO, которые невозможно очистить от шума. Проблему можно исправить двумя способами. Можно вручную выставлять уровень ISO, как того требуют условия съемки и как вы сами предпочитаете. Само собой, этот способ дает вам больше всего контроля, но требует больше времени. В качестве альтернативы можно задать определенную верхнюю границу чувствительности через меню фотоаппарата. Скажем, если вам известно, что снимки на ISO 1600 и ниже выглядят нормально, то автонастройку чувствительности можно ограничить сверху этой величиной. Если нужна чувствительность повыше, это автоматическое ограничение можно преодолеть в ручном режиме. Фотоаппарат нужно будет настроить на съемку в режиме RAW; помните, что изображения в этом формате будут занимать порядочно места на карте памяти.

Помните, что все фотоаппараты разные; некоторые дают великолепные результаты при высоких значениях ISO, другие – не блестящие. Чувствительность – важный фактор для правильной экспозиции, но если при этом она портит снимок шумом, фотографу это вряд ли облегчит жизнь. Сложность в том, чтобы найти заветный баланс между высоким уровнем чувствительности и низким шумом.

Лучше всего сперва подыскать зеркальный фотоаппарат, способный делать снимки приемлемого качества на высоком ISO, а также подходящий по всем прочим важным для вас критериям (к счастью, в интернете масса материалов, по которым можно изучать различные модели и их возможности). Это особенно важно, если вы планируете часто снимать в интерьере или в слабоосвещенных местах, где вспышку использовать не получится, так что хороший результат будет зависеть от повышенного ISO.

В остальное время старайтесь использовать наименьшую возможную чувствительность, а для правильного экспонирования ищите нужный баланс между выдержкой и диафрагмой. Наилучших результатов вы добьетесь на ISO 100–200, а на ISO 400–800 кадры будут по большей части нормальными, но шум все-таки появится. Как только вы поднимете

Вверху: Некоторые снимки испортила бы даже малая толика цифрового шума; примером тому – этот обворожительный снимок, сделанный на восходе

еще выше – и особенно когда преодолеете отметку ISO 1600 – результаты попадут в зависимость от конкретного фотоаппарата и кадра.

Когда чувствительность нужно повышать

Не всегда удастся использовать самый низкий уровень ISO; вот почему правило звучит «используйте самый низкий приемлемый уровень ISO». Самую низкую чувствительность можно использовать лишь при ярком освещении, длинной выдержке или большой диафрагме (либо нескольких этих компонентов в сочетании). Работая же с более слабой освещенностью, уменьшенными диафрагмами или выдержками покороче, вы оказываетесь перед выбором: повышать ли чувствительность, чтобы это компенсировать, или регулировать вместо этого выдержку и диафрагму? Ответ зависит от того, что вы снимаете и какой видите окончательную композицию.

Нарушаем правила:

Снимаем с высокой чувствительностью

Главная причина, по которой нужно снимать с низкой чувствительностью – подавление шума. Но что произойдет, если, наоборот, вытянуть ISO на максимум? Ну, понятное дело, будет много шума. На некоторых снимках выглядеть это будет не очень хорошо – однако на других хорошая доза цифрового шума как раз таки способна добавить сурового реализма, вызова – и неподдельности.

Шум на цифровых изображениях – тема сложная. Слишком много шума наводит на мысли о папарацци и нуаре. Это можно обернуть в свою пользу, если сделать так, чтобы снимки от шума становились лучше.

Шум можно использовать как особенность снимка (т. е. важную его часть), либо как эффект.

Справа: Этот импровизированный портрет моей подруги Холли был снят в подвале паба! Снимая на ISO 800, я смог по максимуму использовать доступное освещение, а от легкой зернистости снимок смотрится только лучше

Внизу: Этот портрет состоит практически из одного шума, но какая-то есть вуайеристская прелесть в нем и его ISO 3200. От шума словно усиливается впечатление «застуканности»

З

Композиция

Теперь, когда мы усвоили основные правила, пора перейти к следующей части программы – к более сложным законам, мира фотографии.

Основные правила касаются в основном технической стороны фотографии – выдержки, штативов и т. п. Другая сторона фотографии – творческая, и здесь многие принимаемые решения подпадают под собирательное понятие «композиция».

Как и в случае азов, правила, связанные с данными аспектами фотографии, существуют для того, чтобы вам помочь. Придерживайтесь каждого правила в этой книге, и вы сможете добиться художественной убедительности и находчивости. А как только вы научитесь придерживаться рамок и делать хорошие кадры, настанет пора бунтовать, нарушать правила и снимать фотографии еще лучше.

Слева: У каждой фотографии есть «композиция» – ряд принятых фотографом и влияющих на конечный результат решений о том, как должен выглядеть готовый снимок

Правила композиции в фотографии

Фотografia существует всего пару сотен лет, но многие правила композиции гораздо старше. Многие из тех, которые используют фотографы, начинались с озарений, приходивших к классикам живописи. Если вы когда-либо в жизни ходили на уроки изобразительного искусства, то несомненно, узнаете эти правила и поймете, как применить их к вашим фотографиям. Если же нет, не беспокойтесь: эти правила достаточно легко выучить и применить в собственных композициях.

Перед вами как фотографом стоит задача: создать интересную картинку. Это подразумевает появление некой динамики. От этого трепетного биения, органичной составляющей ваших фотографий и оживает изображение, от этого и становится интересно рассматривать фото. Хорошая композиция побуждает и направляет глаз зрителя в его путешествии по картине. Такие изображения будут быстрее «приковывать взгляд» и лучше запоминаться.

Противоположность динамичному кадру – обычный, будничныи снимок. И хотя они подходят для

СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛАМИ КОМПОЗИЦИИ

Чтобы побольше узнать о правилах композиции, найдите поблизости картинную галерею, где выставляют работы классических художников. Сравните то, что увидите на картинах, с правилами, которые обсуждаются в этой главе, например правилом третей (см. стр. 94–95): вам встретится множество прекрасных примеров. Многие известные (да и не только) картины написаны со строгим соблюдением композиционных канонов. Также картинная галерея – замечательное место для того, чтобы понаблюдать, как те же правила эффектно нарушаются, поэтому обращайтесь внимание и на бунтарей, задумываясь, как и почему их картинам удается воздействовать на зрителя.

Внизу: Глаза в фокусе, правило третей, расплывчатый фон, герой запечатлен «в момент»: этот снимок придерживается многих композиционных правил

того, чтобы сохранить воспоминание о человеке, месте или вещи, такие снимки вряд ли кто-нибудь станет долго разглядывать, а тем более повесит на стену и объявит искусством. Конечно, композиция ваших снимков полностью зависит от того, какие цели вы преследуете как фотограф, но если у вас есть художественные амбиции, справедливым будет резюмировать, что ваша задача – создавать динамичные и запоминающиеся снимки, используя правила композиции.

СОВЕТ

Многие из правил композиции (такие, как кадрирование, выравнивание горизонтов и т. п.) можно применить на стадии постобработки. Однако начать задумываться о композиции стоит уже во время съемки: чем меньше понадобится редактирования на компьютере, тем лучше выйдет снимок.

Вверху: На этой фотографии соблюдено правило третей, а глаза находятся в фокусе. Но гораздо более важно, что на ней изображены отец и любящая дочь

Внизу: Даже при творческом подходе к кадрированию и соотношению сторон правило третей заслуживает того, чтобы ему следовать; это прекрасный способ добиться очень выразительных снимков

Правило:

У вас должна быть точка фокусировки

Вверху: Хотя на этом снимке и творится масса всего интересного, но в кадр попросту попало слишком много. Нет естественной точки фокусировки, и взгляд рыщет по картинке, недоумевая, где, собственно, то, что хотел показать фотограф

Справа: Девушка-фотограф, стоящая на коленях в стамбульской Голубой мечети – единственное, что на этом снимке не размыто напрочь; таким образом, она автоматически притягивает взгляд

ГДЕ ЖЕ ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ?

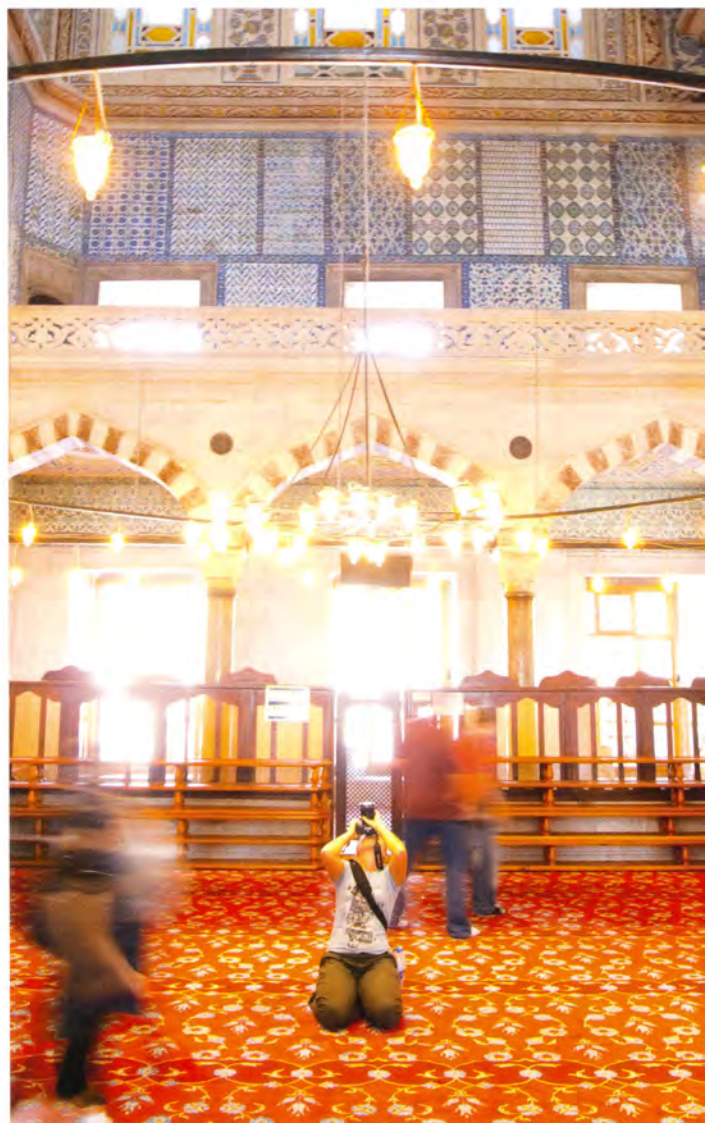
Начинающему фотографу может быть трудно скомпоновать кадр с хорошей, действенной точкой фокусировки. Вот несколько вопросов, над которыми стоит задуматься во время съемки:

- что в этом кадре самое интересное?
- куда стремится глаз?
- что выделяется на фоне прочего?
- что есть объект?

Пускай во многих случаях вы попросту «знаете», где у вас в кадре основной объект или точка фокусировки, бывают и неоднозначные случаи, когда ответы на эти вопросы помогут выбрать верное направление.

Случалось ли вам при взгляде на фотографию думать: «а смысл»? Ошибка, которая часто встречается у начинающих фотографов – отсутствие в кадре точки, естественным образом привлекающей к себе интерес. В результате глазу не на чем задержаться, и снимок получается скучным и обыденным. Иметь точку фокусировки – одно из первейших правил фотографии, так что прежде чем сделать кадр, непременно отыщите что-нибудь выделяющееся.

Как правило, точка фокусировки занимает в композиции довольно мало места. К примеру, если вы снимаете портрет, то в большинстве случаев точкой

фокусировки будут глаза. Приходящаяся на них площадь снимка невелика, но они завладевают вниманием зрителя.

Во-вторых, точка фокусировки должна в разумной мере контрастировать с окружающей ее областью снимка, иначе она вовсе ничем не выделится. Контраст может быть тоновым (черный/серый/белый), цветовым или даже фактурным. Например, синий цветок среди целого луга белых, красный сарай посреди пшеничного поля, черная кошка на снегу, даже глаза человека на лице: все это может выделяться, производя эффектное, а то и весьма сильное впечатление. Контраст также помогает привлечь внимание к точке фокусировки; без него зрителю непонятно, куда вы хотите направить его взгляд.

Чем меньше выделяется ваш объект, тем больше вам придется поработать над притягательной для глаза точкой фокусировки. Здесь могут помочь направляющие линии (см. стр. 70–71), а также помещение точки фокусировки при помощи правила третей в области с наиболее напряженной динамикой. Также вы сможете привлечь взгляд к объекту, если вам удастся удержать его в четком фокусе, а фон размыть.

Слева: Этот снимок очень темный, поэтому яркая керосиновая лампа автоматически привлекает ваш взгляд: вот четкая точка фокусировки

Внизу: Без птицы на переднем плане четкую точку фокусировки для этого кадра было бы трудно найти. Чайка дает глазу что-то, на чем можно задержаться как до, так и после просмотра всей фотографии

Нарушаем правила: Да здравствует хаос!

Одна из разновидностей фотографии, где последовательно нарушается правило точки фокусировки – это морские пейзажи. Протяженные, полные цвета, без конца и начала, они выглядят изумительно, и точка фокусировки им обычно не нужна. В противном случае некоторые из таких снимков даже станут хуже, поскольку зритель отвлечется и не сможет уже проникнуться очарованием снимка в целом.

Другая разновидность снимка, где нарушается правило точки фокусировки – фото, где есть какой-либо повторяющийся узор: растрескавшаяся земля, ворох листьев, кирпичная кладка. Хотя такие кадры нарушают еще и некоторые другие правила фотографии, они могут получиться весьма интересными.

Разумеется, все аспекты снимка контролировать невозможно, так что если явной точки фокусировки нет, помешать вам сделать снимок это не должно; он может оказаться интересным даже без определенного центра внимания. Иногда какой-нибудь объект вроде дерева и ручья кажется неприметным при съемке, но затем становится явной точкой фокусировки.

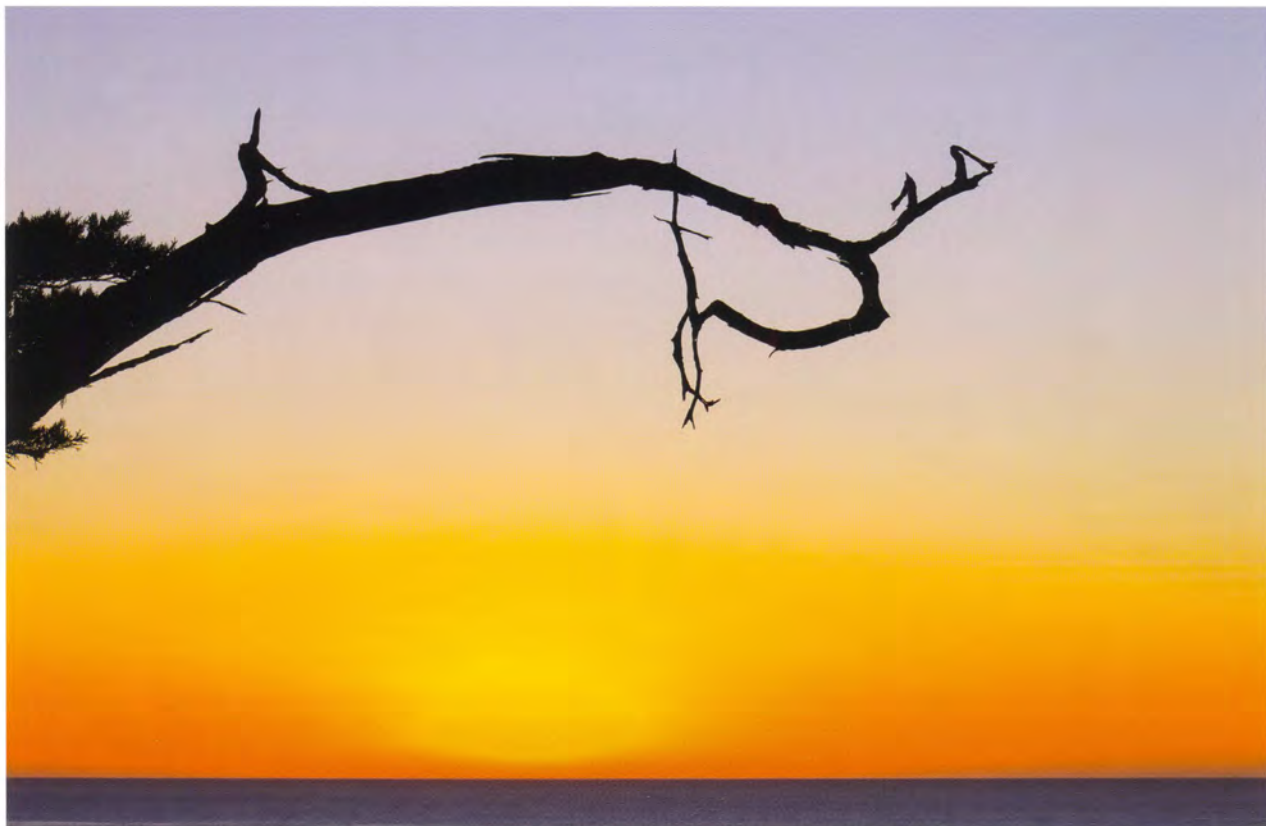

Слева: У этого снимка нет естественной точки фокусировки, и тем не менее он массивно атакует восприятие. Легко себе представить, как его крупноформатная распечатка, повешенная на белой стене, добавит помещению жизни и своеобразия

Вверху: Гранд-Каньон, снятый с вертолета. У фотографии нет никакой особенной точки фокусировки, но в этом и суть, это и выражает необъятность каньона. На этом снимке можно «потеряться»: эффект, который точка фокусировки нарушила бы

Правило: Ровный горизонт

За съемкой ландшафтов и морских пейзажей, от которых дух захватывает, можно прекрасно провести время с фотоаппаратом, и результаты, бесспорно, часто будут удивительными. Регулируйте глубину резкости с помощью диафрагмы, и вы окажетесь на верном пути к интересным и сильным снимкам. Однако в пейзажной фотографии – да и вообще в любой, где есть горизонт или какая-нибудь линия – есть одно невероятно важное правило: горизонт или линия должны быть идеально ровными – всегда.

Если вы когда-нибудь рассматривали старые снимки, то подметили, должно быть, ощущение «чего-то не того», возникающее при взгляде на композицию, где горизонт хотя бы самую малость перекошен в сторону. Мозг априорно настроен на прямую линию горизонта, и «заваленный» вызывает у нас необъяснимый дискомфорт. Вряд ли он входит в гамму тех эмоций, которые вы стремитесь вызвать у зрителя. Возможно, одна из причин, по которым мы ощущаем какую-то неправильность – то, что мы

Вверху: Даже легчайшая перекошенность горизонта на этом снимке свела бы на нет его волшебство

НЕ ЗАВАЛИ!

«Правило прямоты» касается не только горизонтов, но вообще любой горизонтали на снимке – будь то, скажем, забор, подоконник или дорога. Ровной должна быть любая прямая линия, пересекающая всю вашу композицию – неважно, горизонтальная или вертикальная. В противном случае появятся визуальные проблемы того же рода, что с горизонтом.

бессознательно привыкли выравнивать голову по линии горизонта, если где-либо ее видим – даже на фотографии.

Многие из тех, кто смотрит на снимки с «заваленным горизонтом», начинают ощущать, будто все изображенное вот-вот выскользнет из кадра. Некоторые, сами того не осознавая, даже наклоняют голову, чтобы горизонт виделся ровно. Заваленный горизонт, по меньшей мере, будет отвлекать внимание от композиции, так как взгляд зрителя вдоль искривленной линии горизонта будет выскользывать из фотографии.

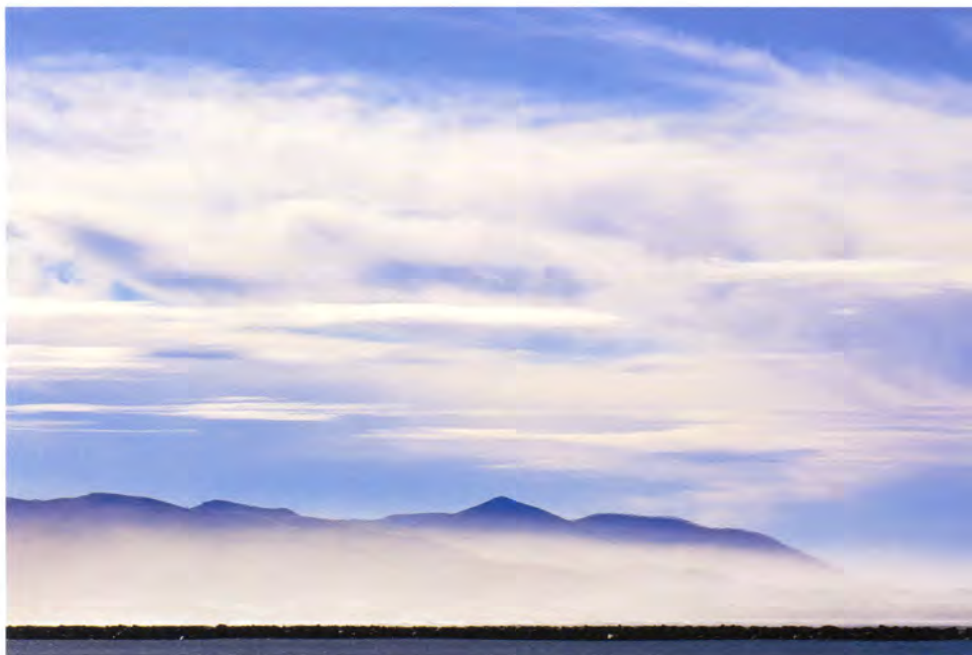
Большинство фотографов находят достаточным «на глаз» выровнять горизонт до приемлемой прямоты, а подправлять при постобработке. Полезно, однако, научиться обращению с инструментами в вашем фотоаппарате, которые позволяют добиться ровного кадра изначально – особенно если при по-

стобработке вам не хотелось бы терять ничего из окружающей обстановки.

Многие современные фотоаппараты располагают такими встроенными инструментами. На некоторых можно включить «сетку» на дисплее видеискателя, чтобы по ней выравнивать композицию, соблюдая прямоту горизонта. Функцию сетки можно найти в меню настроек – изучите инструкцию. Бывают также фотоаппараты со встроенным гироскопом, способные точно показать отклонение от горизонта в градусах.

Более неприхотливые варианты можно во множестве найти среди сопутствующих товаров: например, нечто столь упоительно низкотехнологичное, как ватерпас, тоже может послужить для выравнивания снимков. Различные способы выпрямления горизонта мы обсудим в главе 7.

Справа: На этом снимке, по сути, два горизонта: сперва буруны, а затем горы, выступающие из тумана вдалеке. В два раза больше горизонтов – смотри в оба, чтоб не завалить!

Внизу: Кадры вроде этого ставят перед трудным выбором: окна выпрямлять или же открывающийся за ними горизонт? Попробовав то и другое, я решил, что окна – горизонт более «жесткий»; от выравнивания по истинному горизонту весь снимок выходит из равновесия

Нарушаем правила: Валим горизонт

Если вы хотите добиться естественного ощущения в пейзажных снимках, прорвать ограничения «правила прямого горизонта» на удивление сложно – однако я вас не отговариваю, попробуйте!

Если композиция на вашем снимке выстраивается вокруг какого-либо другого объекта, а горизонт, например, часть фона, делать его ровным не так принципиально. Взгляд зрителя будет стремиться к объекту, а не к горизонту. В некоторых случаях наклон горизонта может даже сделать композицию более интересной, или же подвести интересную направляющую линию к объекту или точке фокусировки.

Наклон горизонта может также создать ощущение движения и скорости, так что при съемках дикой фауны, катеров или автогонок немного творческого «завала» может добавить снимку интересной динамики. В таких случаях впечатление от ровного горизонта (или иной горизонтальной линии) было бы

скучным – сбросьте же оковы, сделайте так, чтоб камеру перекосило!

Композиция, в которой горизонт (либо дорога, забор и т. п.) снимается под углом в 30° – 60° , называется «голландским углом» – и являет прекрасный пример того, как нарушение правил фотографии может добавить композиционного своеобразия.

Также эта техника хорошо работает при съемке людей – в особенности взрослого и ребенка. Наклонив камеру, вы поместите обоих на один уровень и добьетесь большего баланса композиции. Вместо пары «родитель–дети» перед зрителем предстанут равные.

Прежде чем пускаться напропалую в раскачивание горизонтов, стоит поэкспериментировать, снимая одну и ту же композицию с разных углов, причем на одном кадре горизонт должен быть прямым. Вы быстро поймете, что наклонный горизонт уместен далеко не в каждой ситуации.

СОВЕТ

Если вы решили завалить горизонт, ни в коем случае не скромничайте. Нет смысла наклонять его меньше, чем на 15° ; если наклон будет выглядеть нечаянным, так его и будут воспринимать – что создаст не лучшее впечатление.

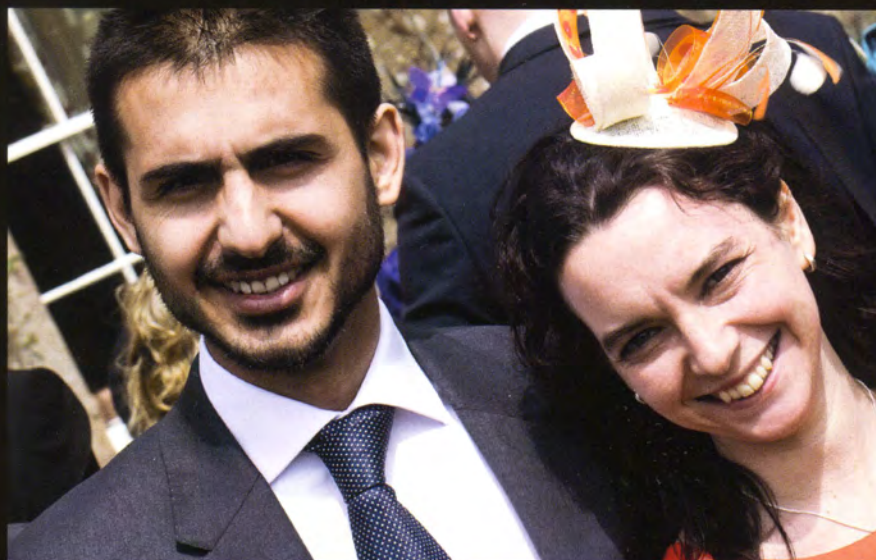
Справа: Бесспорно, не самая типичная из моих свадебных фотографий. Здесь перекошенный горизонт хорош тем, что заставляет смотреть на все три точки фокусировки: овцы, молодоженов и сарай в отдалении

Внизу: Голландский угол хорош на снимках океана – здесь он живее передает подвижность волн и усиливает хаотичное ощущение моря

На предыдущей странице: Если держать фотоаппарат под углом, драматичность снимка приобретает новое измерение: волна кажется больше, создается ощущение скорости. Только при ближайшем рассмотрении становится видно, что горизонт под углом, а волна не так уж и велика

Справа: «Перекошенные» кадры хорошо выравнивают разницу в росте. Здесь девушка ниже ростом, чем молодой человек. Окно на заднем плане дает представление о наклоне фотоаппарата

Правило:

Фотографируйте детей на уровне глаз

Знаете эти удивительные фотографии детей, когда кажется, будто вы понимаете, о чем они думают? Снимая эти портреты, фотограф в самом буквальном смысле погрузился в их мир и открыл его для нас. Это работает!

Став взрослыми, мы привыкаем смотреть на детей сверху вниз. Это не лучший способ наладить контакт. Позиция выше ребенка располагает к наблюдениям и общему плану. Чтобы как следует «прочувствовать» этот объект съемки, нужно мыслить иначе – как ровесник, как равный. Самый простой способ добиться этого визуально, снимая детский портрет – опуститься на колени.

Фотограф, снимающий портреты детей, должен всякий раз постараться узнать ребенка: иначе не

На предыдущей странице сверху и снизу: *Если радость детей, нашедших лягушонка или играющих в саду, запечатлеть, присев пониже, выйдет просто чудесно*

Вверху: *Находясь с детьми на одном уровне, вы получаете возможность снимать их портреты так, словно вы с ними на равных. Фото от этого гораздо гармоничнее, чем если бы вы снимали сверху. При такой съемке ребенок занимает центральное положение в кадре и демонстрирует собственную перспективу, в данном случае – щурясь от чересчур яркого солнца*

КОГДА ПРИГОДИТСЯ ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

Если вы планируете часто заниматься репортажной съемкой детей, возможно, хороший телеобъектив для вас – стоящая инвестиция. Так как большинство «портретных» объективов рассчитано на съемку с расстояния в пару метров, трудно ими делать естественные, «жизненные» снимки детей: при виде фотоаппарата дети начинают либо переигрывать, либо стесняться. С телеобъективом можно неприметно устроиться поодаль, и есть вероятность, что фотоаппарата ребенок не заметит.

возникнет того связующего волшебства, без которого по-настоящему удачный фотопортрет не обойдется. И первый шаг для этого – спуститься на один уровень с ребенком и взглянуть на мир его глазами.

Вспомните какие-нибудь великолепные снимки новорожденных. Фотограф порхает где-то над младенцем? Нет! Он прямо возле ребенка, его объектив – это глаз, созерцающий детскую личность. Вид сверху здесь был бы столь же напрочь неестественным, как для большинства портретных снимков.

Фотографирование детей на уровне глаз также дает вам больше контроля над композицией – в том смысле, что проще сфокусироваться на глазах, а также разместить ребенка в кадре сообразно с некоторыми правилами композиции более сложного порядка, которые мы рассмотрим в следующей главе. Вдобавок и лица лучше выглядят в этом ракурсе: меньше становится неестественных углов и теней.

В следующий раз, когда будете снимать детей, будьте готовы присесть, а возможно, и запачкаться, чтобы взглянуть на мир детскими глазами и передать это ощущение зрителю. Вы поблагодарите себя за это позже, когда начнете замечать, насколько эмоциональнее стали ваши кадры.

Нарушаем правила:

Взбирайтесь высоко, спускайтесь низко

Бывают случаи, когда съемка детей не на уровне глаз делает композицию более интересной.

Уровень глаз подходит для множества ситуаций, но дети – существа непоседливые; они постоянно куда-нибудь взбираются, под чем-нибудь пролезают и повсюду устраивают кавардак. Примите это как факт и задействуйте все способы извлечь пользу из разницы в высоте. Скажем, ребенка, который едва только научился стоять на ногах, взять да и снять снизу вверх в стиле «Бешеных псов»? Блестяще! И полностью переворачивает наш привычный взгляд на детей.

После этого можно принять множество разных безумных композиционных решений. Родители любят подбрасывать ребенка в воздух? Можете, конечно, попробовать поснимать его на уровне глаз в полете, но для этого понадобится батут и точно рассчитанное время. Так что снимайте феерию «летающих детей» снизу, пусть они взмывают на фоне лишь небосвода и облаков.

Также правила можно нарушать, если детский портрет хочется снять в приглушенных тонах. Если снимать сверху вниз, фото будет наводить на мысли о родителе и ребенке, как если бы вы читали ребенку нотацию, наказывали или же утешали. Возможно, это не самый распространенный вид композиции с участием детей, но он однозначно может передать столько же эмоций (пускай и в другом ключе), сколько снимок на уровне глаз. Противоположный, но не менее эффектный прием – расположиться ниже ребенка и снимать снизу вверх, придавая ребенку авторитетности, важности или зрелости.

Удачным или нет будет это нарушение правил – целиком зависит от зрительского ощущения, которое вы рассчитываете вызвать такой композицией. Хотите ли вы, чтобы зритель проникся тем, что чувствует ребенок? Если да, то каков лучший способ передать эти чувства? Оказавшись на одном уровне с ребенком, вы открываете окно в его мир – но порой не менее сильную фотографию можно снять сверху вниз или снизу вверх.

Справа: Ракурс «вид снизу» позволяет выразить на снимке уйму апломба, как показывает вот этот дерзкий кадр

На предыдущей странице:

В некоторых композициях ракурс сверху помогает лучше «прочувствовать» историю – например, на этом снимке мы видим ребенка, который нечаянно опрокинул поднос с кофейными чашками и теперь боится, что на него накричат

Внизу: Ради этого снимка я преодолел свою боязнь высоты и поднялся вместе с девочкой на детскую горку. На снимке ясно видно чистое удовольствие от того, что ей удалось взобраться быстрее меня

Правило:

Используйте направляющие линии

Вверху: Девушка, сидящая на краю утеса, с легкостью могла бы затеряться на подобном снимке – но так как горы и обрыв, у которого стою я, указывают на нее, ваш взгляд сам собой устремляется к ней по этим линиям

Направляющие линии – понятие, которое вызывает у некоторых затруднения, так что простите, если кажется, что я объясняю медленно!

Прежде всего, нужно отметить: направляющие линии – это не в буквальном смысле линии на снимке, а воображаемые линии, вдоль которых взгляд движется по снимку. Получиться такая линия может из чего угодно: из ряда деревьев, из нескольких ковров, по случайности идущих ровно друг за дружкой, из какой-нибудь дороги, лестницы, кромки поля или же горизонта. Все, что переводит взгляд из одной части изображения в другую, можно назвать направляющей линией.

Направляющую линию лучше всего представлять себя как руководство для зрителя. Она должна ука-

Внизу: Здесь много различных вещей, направляющих ваши глаза к глазам кошки. Это не только самая резкая и четкая часть снимка: края коробки создают направляющие линии, которые указывают на кошачью лапу и глаза

СОВЕТ

Направляющие линии могут быть как явными, так и подразумеваемыми. Означает это, что направляющие линии могут «видеться» там, где никаких линий на самом деле нет – например, среди повторяющихся узоров на фотографии.

Вверху: Рука музыканта приглашает вас – и направляет – посмотреть на его лицо

Справа: Более явственных направляющих линий не придумаешь. Провода чуть ли не кричат: «вон на того смотри! вон на того!»

зывать на объект вашего фото, давать зрителю понять, на что следует смотреть. Может быть, это звучит как-то покровительственно, но поверьте, процесс этот будет совершенно бессознательным, и на фотографию с хорошими направляющими линиями будет очень приятно смотреть.

Практически любая линия может быть направляющей, хотя некоторые заметнее, чем другие. Например, складки платья или древесная ветвь – это скорее мягкие линии, незаметно ведущие взгляд к точке фокусировки. А вот жесткие, вроде дорог или линий горизонта, в природе либо в городе – уже более явные. Мягкие и жесткие линии можно комбинировать, особенно когда в кадре несколько объектов и хочется привлечь особое внимание к одному из них.

Если у вас не получается сделать так, чтобы точка фокусировки выделялась, направляющие линии

вам помогут. Нередко точка фокусировки сливается с фоном из-за недостаточной ее контрастности, будь то тоновая, цветовая или фактурная. Направляющие линии подведут взгляд к точке фокусировки, чтобы там он остановился.

В портретной фотографии можно использовать линию платья, руки, ноги, иногда даже наклон тела для того, чтобы подвести взгляд зрителя к точке фокусировки, которой обычно является лицо или же глаза. Если вам по-прежнему кажется, что точка фокусировки недостаточно очевидна, попробуйте так изменить композицию снимка, чтобы создать больше направляющих линий. Для этого либо сдвиньте точку фокусировки (если это возможно), либо обойдите ее кругом в поисках более подходящего фона.

Нарушаем правила:

Безмятежные композиции

Иногда отсутствие направляющих линий порождает более простую и впечатляющую композицию: скажем, снимок, где есть горизонт, по сравнению с другим, где его нет. Если поместить точку фокусировки на однородном фоне неба или земли, без горизонта в кадре, ничего не будет отвлекать от точки фокусировки.

Подобным образом направляющие линии могут отвлекать в композициях, которые и без них отлично слажены – например там, где фокус значительно контрастирует с фоном. Если направляющие линии не делают композицию сильнее, можно обойтись без них.

Когда вы принимаете решение, помещать в кадр направляющие линии или нет, задайте себе вопрос, улучшат ли они снимок в целом. Если ответ утвердительный, то их стоит включить в кадр; в противном случае они, скорее всего, не потребуются. Как правило, чем больше на снимке различных элементов, тем нужнее направляющие линии для того, чтобы взгляд зрителя нашел точку фокусировки – или же

не выскользнул за пределы кадра. На простых снимках, где элементов немного, такой помощи не требуется, поскольку фокус заметнее сам по себе.

Помните, что направляющими линиями могут стать самые разные вещи – скат крыши, травинка, гнущаяся на ветру, или даже изгиб птичьего клюва. Практически невозможно сделать снимок вовсе без направляющих линий, поэтому ваша задача – решить, должна ли композиция быть устроена так, чтобы этих линий к точке фокусировки стало вести больше.

Внизу: На этом снимке – та же девушка в том же месте, что и на стр. 70, но в этот раз без каких-либо направляющих линий. Поскольку ваш взгляд ничто не уводит в каком-либо направлении, композиция производит более безмятежное впечатление

Справа: Никаких направляющих линий, никаких, извините за каламбур, фокусов – всего лишь красивая, навевающая отрешенный «дзен» фотография горы

Правило:

Необычные ракурсы

Снимать все тот же ландшафт, те же здания, тех же людей, что и другие фотографии, вам быстро наскучит – в основном потому, что все это уже было. Одно из самых простых правил фотографии, которое на все лады твердят новичкам – «разнообразить ракурсы», особенно если при этом можно найти какой-нибудь по-настоящему необычный. Хотя это потребует усилий, они того стоят – и со временем это однозначно станет для вас прощью.

Всякий раз, когда готовитесь сделать кадр, задержитесь на мгновение и рассмотрите как ваш объект, так и то, что его окружает. Нет ли способа сделать композицию интереснее? Может быть, вместо переднего плана стоило бы снять сбоку, сверху или снизу? Нет ли такого угла, под которым можно поместить объект рядом с чем-нибудь еще так, чтобы композиция стала лучше на вид, эффектнее?

Для необычных ракурсов иногда требуется подойти ближе или опуститься на землю. Снимки растений, младенцев, животных и небольших предметов воздействуют гораздо сильнее, когда сняты с той высоты, где находится сама точка фокусировки. Зрителя это как бы помещает туда же. А вот съемка неподвижных предметов сверху, сни-

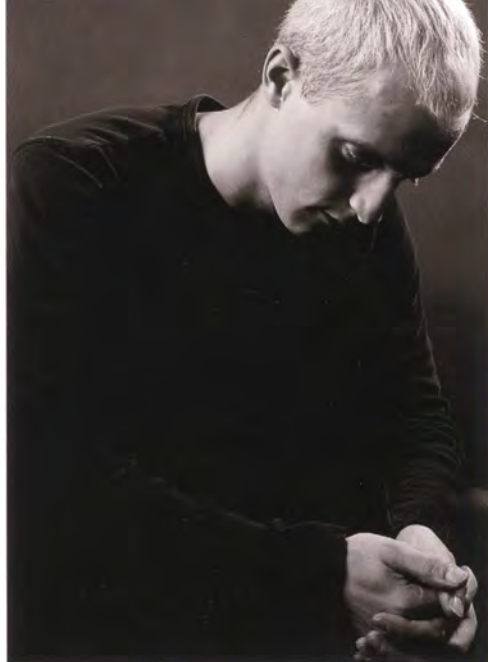
Вверху: Если лечь навзничь на пол, перспектива изменится. Здесь меня восхитил контраст ярко-желтой машины с темно-синим небом

Внизу: Для этого снимка было необычайно важно снимать снизу: этот старый сельхозагрегат окружали современные здания, а рядом пролегла оживленная дорога. Я поставил фотоаппарат на землю и скомпоновал кадр, используя LiveView. Это позволило оставить мешающий фон снаружи – и получить чудесный снимок

зу или же под необычным углом может придать изюминку кадрам, которые иначе получились бы обыденными.

Повторюсь: экспериментирование с различными углами и ракурсами может принести пользу. Можно также попробовать снять объект «сквозь» что-то еще – ветви деревьев, окно, зазор в скалистой породе. Самая непростая задача фотографа – добиваться, чтобы люди замечали ваши снимки и останавливались. И один из самых действенных способов этого достичь – предложить зрителю ракурс, которого он прежде не видел.

Вверху и слева: В портретной съемке углы зрения помогают рассказать историю. Снимая чуть сверху или снизу, вы добавляете кадру эмоциональности

Вверху и справа: При съемке сверху впечатление от кадра совершенно иное – часто это невинность, интимность и эмоциональность

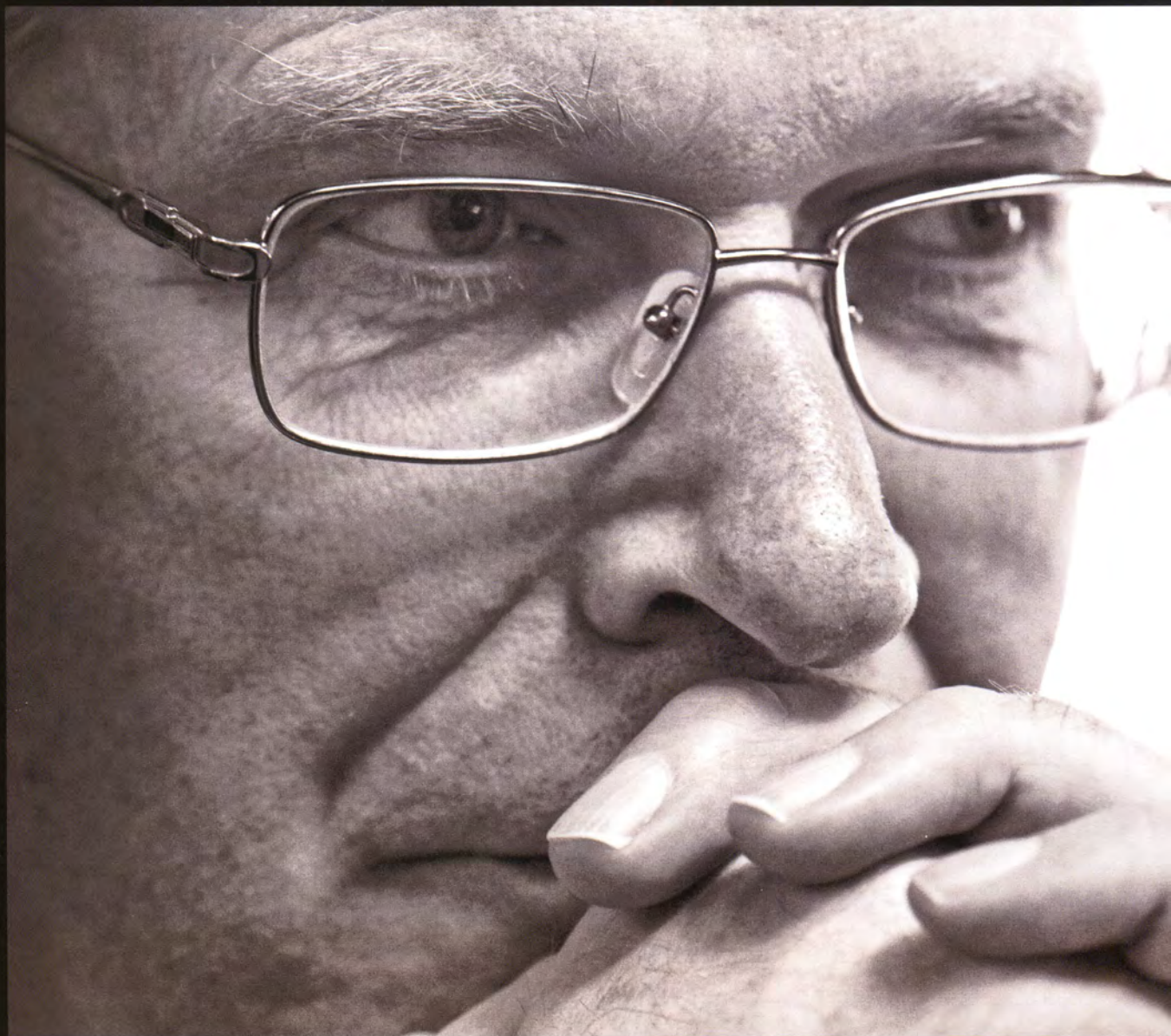

Нарушаем правила: Верность канонам классики

Необычные ракурсы придают интерес и динамику вашим фотографиям, но в то же время это игра не без проигрышей. Необычный ракурс может и отвлекать от фокуса или объекта – в этом случае он вредит композиции.

Лучший способ композиционно мыслить – постоянно держать в уме главное предназначение кадра. Вы хотите рассказать историю: что нужно для того, чтобы рассказать ее хорошо? Если композиция мешает истории, ваш подход в чем-то ошибочен.

Есть ракурсы, которые используются очень часто, и повод тому веский: они действуют. Например, снимки, на которых только чье-то лицо, как правило, схожи ракурсом: всюду глаза модели на одном уровне с объективом. Причина проста: так возникает идеальный угол, под которым хорошо выглядят чьи угодно черты. Взгляните на портрет или крупный план лица, снятый снизу или сверху, и вы увидите, что композиция там отнюдь не столь действенно работает на создание красивого образа.

На предыдущей странице и сверху: *В портретной фотографии композиция на уровне глаз – чаще всего лучший вариант*

В следующий раз при съемке задайте себе вопрос: «могу ли я снять это по-другому, и станет ли от этого интереснее?» Если да, то попробуйте. Но если вам кажется, что стандартный ракурс дает крепкую композицию – значит, ваша цель достигнута.

СОВЕТ

Хотя от классических композиций и не исходит сияние шедевра, все же что-то есть в качественных снимках, которые сделаны по всем канонам. Попробуйте и то и другое и решите, что больше нравится вам.

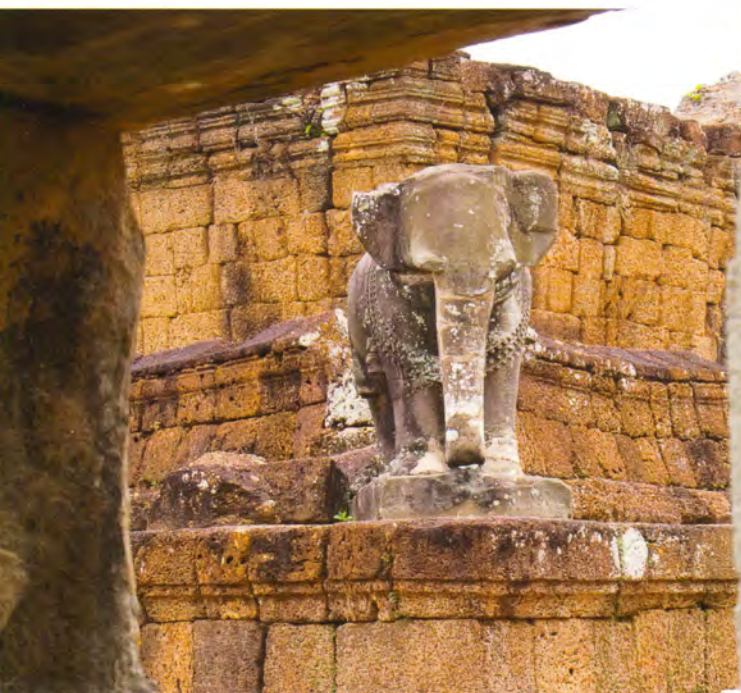
Правило:

Используйте естественные рамки

Обрамляя объект, вы используете естественные элементы внутри композиции, чтобы создать вокруг объекта или фокуса нечто очень похожее на рамку, в какую поместили бы сам снимок. Естественная рамка на фотографии улучшает и проясняет ее композицию. Примеры естественных рамок – арки, строения, деревья, окна, либо что-то еще, способное привлекать внимание к вашему объ-

екту, заключив его в себя, словно в рамку. Естественной рамке вовсе не обязательно окружать объект со всех четырех сторон. Одной или двух, как правило, достаточно для того, чтобы воспользоваться ее преимуществами – и не сделать при этом композицию вымученной на вид.

Назначение естественных рамок – удерживать взгляд зрителя на снимке. Когда глаз попадает на

Слева: Используя для обрамления естественные элементы в кадре, вы создаете точку фокусировки даже в сложных случаях вроде этого, когда снимок иначе вышел бы хаотичным

На следующей странице вверху: Некоторые рамочные композиции изощреннее, чем другие. В данном случае рамка занимает большую часть снимка – и все-таки взгляд немедленно устремляется к ребенку

На следующей странице: В некоторых композициях, как здесь, рамка и создаваемый ею контраст и есть то, что «делает» фотографию

Внизу: Ничто не мешает вам использовать свет (или, как здесь, темноту) для иллюзорной рамки – эффект тот же

край композиции, «рамка» направляет его обратно к точке фокусировки, задает направление взгляду, удерживает внимание зрителя там, где это нужно. Рамка также полезна, когда линии в кадре уводят от объекта: она перенаправит движение глаз.

Не обязаны естественные рамки и быть прямыми: все, что от них требуется – это удерживать взгляд внутри снимка. Ветвь, покрытая листьями, ручей, согнутая рука, клочок облака, даже куча щебня – все это может послужить естественной рамкой. Также для этого годится контраст любой разновидности, «отталкивающий» взгляд обратно.

Другая польза от рамки – ощущение глубины, которое она позволяет проиллюстрировать. Если рамка будет у вас на переднем плане, зритель сможет, взглядевшись, отправиться «вглубь» кадра, что чаще всего придает снимку объемности. Рамки также сообщают зрителю кое-что о контексте, в котором был сделан снимок: скажем, в помещении или на улице, среди современной застройки или же исторической.

Нарушаем правила: Используйте рамки, когда они нужны

Как и всякое правило фотографии, естественное обрамление во многих случаях улучшает снимок – но только если от этого ярче и четче становится история, которую вы рассказываете. Отдельная рамка может замечательно выглядеть, но если у вас целое портфолио жестко обрамленных снимков, ничего хорошего из этого не выйдет: некоторым фотографиям нужен простор. В обрамленном кадре композиция может выглядеть замкнуто, словно вы сосредоточились на какой-то малой части целого – но объект при этом не ощущается как часть чего-то большего. Например, если вы сняли портрет лесоруба с бензопилой посреди леса, рамка лучше сосредоточит внимание на лесорубе, но потеряется ощущение того, как велик лес. Если же вместо этого вы отойдете на несколько шагов, чтобы в кадр попало много деревьев, а нарочитой рамки вокруг рабочего при этом не возникло, эффект выйдет совершенно иным.

Добавляет ли рамка снимку изобразительной силы? Помогает ли рассказать историю, передать

На предыдущей странице: Этот кадр снят в океанариуме, однако поскольку медуза на фотографии не заключена ни в какие рамки, поскольку отсутствует какая-либо точка отсчета, сильна иллюзия, будто снимок сделан в открытом океане – да и в целом фотография смотрится лучше

Внизу: На этом снимке рамка фактически присутствует, но объект находится справа от нее. В результате девушка выглядит словно «вырвавшейся» за рамку, что придает снимку замечательное ощущение глубины

контекст или создать ощущение глубины? Удастся ли ей указать или подчеркнуть точку фокусировки? Если на все эти вопросы ответ отрицательный, то, возможно, лучше будет обойтись без рамки, так как композиция от нее нисколько не улучшается.

Правило естественных рамок – одно из тех многих правил фотографической композиции, которые не удастся применить решительно к каждому вашему кадру. Хотя во многих случаях естественная рамка улучшает композицию, многие другие удачные снимки прекрасно обходятся без нее. Выиграет ли как-либо от нее снимок – судить вам.

Правило:

Всегда упрощайте изображение

Частая ошибка фотографа-новичка – пытаться сделать слишком много вещей одновременно, и оттого возникают перегруженные снимки без явной цели или смыслового центра. Если вы когда-либо рассматривали знаменитые фотографии, то, возможно, обратили внимание, что лучшие из них наименее загружены – все на них очень ясно, свежо и просто. «Не просто, а очень просто»: держите в уме этот девиз, и вы неизбежно повысите шанс на стабильно хорошие снимки.

Чем проще композиция, тем легче зрителю вникнуть в снимок. И, что более важно, очень простые композиции часто оставляют зрителю немного места в «истории», чтобы он представил там самого себя. Оставляя что-то недосказанным, вы даете зрителю возможность сильнее отождествить себя с кем-либо из персонажей. Допустим, когда я вижу портреты, где на фоне – стена с розеткой иностранного стандарта, повествовательная иллюзия для меня разру-

шается. Я понимаю, что хотя я и могу отождествить себя с изображенным человеком, но подсознательно мне будет ясно, что он находится очень далеко.

Зачастую самый легкий способ сохранить простоту – показать объект крупным планом, по сути, вырезая добавочные элементы, которые могут отвлечь от точки фокусировки. Выстраивая снимок, задайте себе вопрос, что хотели бы на нем видеть – и уберите все прочее. Любой предмет в кадре, который не относится к объекту съемки или ничего не привносит в композицию, следует по возможности устранить.

Второй способ сохранить простоту – снимать с большой диафрагмой, отчего фон будет меньше отвлекать, а объект – лучше выделяться. Однако это может иметь нежелательные последствия, если фон слишком цветаст или полон визуального шума, или же если у вас не хватает ширины диафрагмы, чтобы размыть его детали.

Вверху, справа вверху и слева:

«Лучше меньше, да лучше» и «делай проще» – два важных принципа в фотографии. Ничто так не отвлекает, как кадр, забитый лишней информацией. Показывайте только то, что помогает рассказать историю; все прочее опускайте

СОВЕТ

При компоновке кадра подумайте о том, можно ли исключить некоторые элементы и станет ли без них композиция лучше выглядеть и ярче запоминаться.

Нарушаем правила: Запечатлевая сложность

Бывает, что простоты либо вовсе невозможно добиться, либо на каком-то конкретном снимке добиваться незачем. Если вы находитесь в людном, пестром месте, вам может ничего и не оставаться, кроме как сделать хаотичный снимок. И в таких случаях фотография может выйти вполне удачной, но подход нужен будет несколько иной.

Помните, что при хаотичной композиции придется тщательнее поработать над точкой фокусировки. Да, вам может прийти в голову одновременно нарушить и «правило фокуса», но на такой снимок, скорее всего, будет трудно смотреть, так как взгляд зрителя захочет на чем-нибудь остановиться. В подобных случаях всегда возможен обратный подход – найти тусклую, скучную точку фокусировки: она-то и выделится из кутерьмы.

Оставлять в кадре хаотичные или визуально шумные элементы желательно и тогда, когда это добав-

Вверху: Иногда попросту невозможно добиться кадра с ясной точкой фокусировки или «простой» композицией. Если у вас, тем не менее, есть вдохновение снимать – вперед, увековечьте весь представший перед вами хаос!

ляет контекста истории, рассказанной вашим снимком. Например, если вы фотографируете покупательницу на бойком уличном рынке в Дели, есть смысл включить в кадр и людей вокруг, и продукты на лотках, чтобы передать ощущение хаоса, которое она испытывает. Без окружающей обстановки это будет всего лишь фото женщины, ничем не выдающее ее эмоций и мыслей.

Простота может породить великолепные кадры, но в то же время хаос – часть мира, в котором мы живем, так что вполне логично время от времени запечатлевать и его безумную сумятицу.

Правило:

Дайте объекту простор для движения

Вверху: У модели есть место, чтобы продвигнуться «внутри» снимка, отчего композиция выглядит воздушно и непринужденно

Внизу: Неправильное использование пространства делает снимки негармоничными и неприятными на вид. Здесь взгляд зрителя, следуя за взглядом модели, покидает снимок

Снимая или планируя съемку, я часто убеждаюсь, что «негативное пространство» – то, что не является основным объектом – мой союзник. Этого пространства может быть мало (если объект заполняет кадр), или же можно окружить объект целым морем свободного места. Результат при обоих подходах одинаков – объект сильно фокусирует внимание – но контекст совершенно разный.

Понятие «простора для движения» важнее всего в портретной съемке. Модное жаргонное название этой техники – «задействовать активное пространство». Суть идеи в том, что зрителю больше понравится фотография, на которой объекту есть куда двигаться в кадре.

Это может показаться парадоксальным: зачем фотографу думать о каком-либо движении? Дельная мысль, но мы в данном случае говорим о движении потенциальном. Когда мы смотрим на фотографию человека, наши глаза имеют свойство следовать за направлением его взгляда. Если лицо находится с краю кадра и смотрит наружу, то и наши глаза сле-

дуют за ним – прочь из кадра, к следующей фотографии. А вот если между лицом (глазами) и прочим на снимке есть активное пространство, это выглядит естественнее, то есть взгляд на снимке задержится дольше.

То же самое касается любого движущегося объекта: автомобиля, самолета, животного и т. д. Снимок будет естественнее и гармоничнее, если на нем будет место, куда мог бы передвинуться объект – вместо того, чтобы выезжать из кадра. Поэтому посмотрите, куда движется (реально либо образно) ваш объект, и с этой стороны оставьте больше места, чем с другой. Направление может быть и вертикальным.

Вверху: То, что у орла есть «пункт прилета» (горы на заднем плане), добавляет ощущения свободы и могущества

Внизу: На этом задушевном снимке неплохой эффект достигается с использованием правила третей. Девочка смотрит немного вправо; там я и решил добавить пространства

СОВЕТ

Поэкспериментируйте с пространством, которое можно сделать частью снимка, и добейтесь в кадре наибольшего равновесия. Лучший способ узнать, какой вариант самый подходящий – скомпоновать снимок три раза: с объектом в центре и по каждую из сторон. Та композиция, от которой у вас побегут мурашки по спине, побеждает – сразу нажимайте на спуск, и готово!

Нарушаем правила: «Чуть не упустил!»

Одним и тем же снимком можно рассказать совершенно разные истории, если по-разному распоряжаться активным пространством. Только что мы говорили о том, как сделать портрет живее, дав объекту побольше пространства для движения в кадре (см. стр. 84–85). Но что если сделать наоборот?

Ощущение «чуть не упустил», которое появляется, когда объект движется из кадра наружу, может воздействовать очень и очень сильно. Это тонкий психологический трюк: телевидение, кино и комиксы приучили нас в человеке, движущемся наружу из кадра, видеть уходящего персонажа. Этот же эффект можно использовать в фотографии, и лучше всего он срабатывает, когда объект движется быстро.

Если на снимке у вас бегун, а перед ним много активного пространства, вы даете понять, что бежать ему еще долго. Поместив же активное пространство сзади, вы расскажете совершенно иную историю. Кажется, что бегун, покидающий кадр, бежит быстрее, чем тот, перед которым в кадре много места. В конце

Вверху: Если расположить объект так, что он кажется «выезжающим» из снимка, создается динамичное ощущение скорости. На этом снимке оно усиливает впечатление от безрассудства мотоциклиста, везущего опасный груз

Внизу: Радикальное кадрирование, голландский угол горизонта и энергичная цветовая гамма: «Скорость!» – словно кричит этот снимок. Даром что мотоцикл вовсе не движется, а человек в седле одной ногой стоит на земле

концов, вы ведь со своим фотоаппаратом его чуть было не упустили!

Скопления людей и объектов – еще одно исключение. Если вы снимаете гонки NASCAR и хотите запечатлеть группу машин целиком, то, конечно же, нельзя оставлять много места перед головной машиной, поскольку остальные окажутся за кадром. То же самое касается рыбьих косяков, птичьих стай и тому подобного. Всякий раз, когда перед вами группа объектов, правило активного пространства становится менее важным, так как взгляд зрителя, скорее всего, будет привлечен этой группой объектов, а не выскользнет из кадра, следуя за головным.

Также активное пространство менее важно, если нужно показать то, что находится позади объекта. Примеры – конденсационный след самолета, шлейф невесты, телега, которую везет ослик. Такие вторичные объекты помогают вернуть взгляд зрителя в кадр, так что активного пространства не требуется.

Да и странно бы выглядело, если бы вы на снимке, где основной объект – ослик, тележку его откадрировали бы.

Что дальше?

Это был первый набор правил, дающих представление о некоторых основных характеристиках удачного, приятного глазу снимка. Но эти правила не единственные. В следующей главе мы обсудим более сложные правила, которые позволят вам создавать потрясающие композиции и состязаться с великими именами в фотографии.

Ну а пока – выйдите на улицу с фотоаппаратом и исследуйте мир через объектив. Потренируйтесь в применении изложенных только что правил, чтобы улучшить ваши снимки и подготовиться к тому, чтобы прокачать свои навыки с помощью новых правил.

4

Сложные приемы композиции

Если вы на совесть усвоили советы из главы 3, скорее всего, сейчас вы на верном пути к пониманию того, как эффективно правила фотографии помогают вам улучшить свои снимки. С азами мы более или менее разобрались – стало быть, пора перейти к еще более сложным правилам, которые позволят вам достичь еще более сильного эффекта. С ними ваши композиции покинут район Любителино, чтобы прочно обосноваться в пентхаусе на Профессиональном проспекте.

Если с тех пор, как вы ознакомились с главой 3, прошло некоторое время, возможно, сейчас стоит вновь бегло проглядеть ее, потому что в этой главе мы будем отталкиваться от пройденного ранее.

Слева: Баланс элементов на фотографии – ключевой элемент осознанных композиционных решений

Правило:

Используйте сплошной фон

Где на фотографии самая важная часть? Никого подвоха в вопросе нет: самая важная часть – это ваш объект, то, что вы снимаете. Отсюда и вопрос: с чего бы поместить в кадр что-либо отвлекающее от объекта?

Поэтому, фотографируя, думайте о фоне. Портреты и композиции с одним объектом лучше всего снимать или на сплошном фоне, или, по крайней мере, на одноцветном. Простой, непритязательный фон сделает объект ярче и заметнее. Вдобавок при неброском окружении он станет как бы выпуклым, выходящим из кадра.

В идеале надо бы сразу поместить объект на сплошном фоне, но даже если такового в вашем распоряжении нет, не все еще потеряно. Одна из альтернатив сплошному фону – размытый. Как вы помните из предыдущей главы, добиться размытости можно с помощью широкой диафрагмы (т. е.

с меньшим значением). Можно даже приглушить пестрый фон, когда не удастся найти сплошной или одноцветный. Если с этим возникают трудности, попробуйте расположить объект подальше от фона, а сами подойдите с фотоаппаратом поближе. Чем больше расстояние, тем лучше с помощью диафрагмы удастся растворить фон и тем самым выделить объект.

Пока что мы говорили в основном о портретах, однако сплошной фон – панацея для всех видов фотографии. Он очень хорош в натюрмортах и рекламной съемке товаров. Естественная точка фокусировки у людей – глаза, а вот в натюрмортной

Внизу: Сплошной белый фон этого снимка фокусирует внимание на том, что здесь по-настоящему важно: на вкусной еде!

Слева и внизу: Эти снимки сделаны с разницей в несколько секунд, но который привлекательнее для глаз, заметно сразу: сплошной фон побеждает всегда!

съемке может быть неясно, куда фотограф хочет направить взгляды зрителей. Поэтому используйте сплошной фон, чтобы как следует донести мысль. Если больше смотреть не на что, у зрителей не остается выбора, кроме как смотреть на ваш объект! Вот почему многие фотографы используют диффузные экраны или ширмы, чтобы поместить объект в однородно выглядящую обстановку. Задача найти сплошной фон может свестись к чему-нибудь очень простому – скажем, вывесить простыню или поместить объект перед нейтрально выкрашенной стеной. Едва объект помещен на передний план, как уже можно снимать.

Не забывайте, что фону необязательно всякий раз быть белым или черным. В качестве эксперимента попробуйте снять объект на близком ему по цвету фоне: синяя чашка на голубом может выглядеть изумительно. Обратное также верно: использовать можно и комплементарные цвета. Снимите желтый банан на ярко-синем фоне и добейтесь выразительности за счет контраста.

При этом имейте в виду, что правило сплошного фона всего лишь рекомендует, чтобы фон на снимке не отвлекал. Поэтому, как правило, вполне подойдет любой одноцветный, слегка текстурированный или же сильно размытый фон.

Нарушаем правила:

Творческий подход к заднему плану

Сплошной фон выдвигает объект на передний план, однако убрав подробности заднего плана, вы можете лишиться кое-чего не менее важного: контекста.

Когда задний план портретной или другой съемки, в которой задействованы люди, помогает рассказать историю или дает дополнительную информацию, его следует сохранить. Например, архитектора нового здания вы на сплошном фоне снимать не станете: гораздо больше смысла в том, чтобы поместить на заднем плане здание, создав зрительную связь между зрителем и историей, которую вы рассказыва-

ете. Однако в таких случаях важно оставлять задний план как можно менее загруженным деталями: на нем должны быть только элементы, непосредственно относящиеся к истории. В упомянутом примере не будет смысла включать в кадр машины, припаркованные возле здания, ибо они никак не относятся к истории, которую стремится рассказать снимок.

Студийный фотопортрет кузнеца – идея может и стильная, но не лучше ли будет поместить его возле подкованных им коней, сваренных заборов или того, что он как раз сейчас кует? Зависит, конечно, от того, в каком фотографическом стиле вы хотите

Вверху: Бывают фотографии, на которых фон – это все. Здесь без заднего плана вообще ничего бы не получилось

работать; однако для многих фотографов принципиально важно передавать контекст через фон. Опять-таки, в кадре должно быть ровно столько заднего плана, сколько нужно для значимой информации о кузнеце как о герое снимка – и не более того. Нужен контекст, а не сумятица.

Иногда даже отвлекающий задний план является частью истории. Представьте себе снимок с демонстрации, где на переднем плане стихийная толпа возмущенных протестующих, а на заднем с профессиональным спокойствием стоит полицейская шеренга. Да, полицейских на заднем плане можно размыть, и все-таки они часть вашей истории.

Слева: Поместив художника в городскую обстановку, мы рассказываем историю. Студийное фото производило бы совершенно иное впечатление. Помогает и велосипед; он дает контекст и рассказывает часть истории

Правило:

Правило третей

В чем разница между скучным снимком и интересным? Зачастую всего лишь в том, как расположены элементы композиции. Правило третей невероятно облегчает начинающему фотографу быстрый поиск динамичных, интересных кадров путем простой перестановки элементов.

Согласно правилу третей, ключевые элементы на фотографии следует располагать по третям, разделив кадр на три части по горизонтали и по вертикали. Точка фокусировки снимка должна быть расположена в двух третях кадра с какой-либо из сторон, и, соответственно, в одной трети с противоположной – а не посередине или на краю снимка.

Суть правила третей в том, что оно делает кадр интереснее. Если поместить субъект или точку фокусировки в самый центр, снимок будет выглядеть неживым, неподвижным, бездушным и лишенным цели. Зрителю ничего не остается, кроме как смотреть прямо в кадр, отчего ему быстро становится скучно, и он переходит к другому снимку. Размещение фокуса (и других элементов) по правилу третей оживляет кадр и делает его динамичнее. От этого люди дольше задерживаются, рассматривая его – что замечательно!

Правило третей применимо абсолютно во всех разновидностях фотографии. Например, его можно

Внизу: Правило третей – это нечто едва ли не волшебное. Любой снимок, где оно применяется, будет выразительнее снимка без него – как показывает вот эта несложная композиция

Вверху: Если поместить цветок на оси, заданной правилом третей, возникает красивая, сильная композиция

Вверху: Когда тот же самый снимок кадрирован по центру, взгляд начинает искать что-то более интересное в нем

СОВЕТ

Если у вас не получается освоить правило третей, выясните, есть ли у вас на фотоаппарате функция «Отображать сетку», которая включает на ЖК-дисплее линии, соответствующие правилу третей. Если нет, оклейте дисплей прозрачной лентой и нарисуйте линии фломастером – разберетесь в два счета!

использовать в пейзажах, или в любой композиции, где есть горизонт. Не стоит проводить линию горизонта через мертвую точку в самом центре кадра по тем же самым причинам: фотографию это делает скованной и скучной. Когда что-то находится в середине снимка, это занудство. Гораздо интереснее, когда горизонт проходит по верхней или нижней трети кадра.

Правило третей можно применять и к портретным снимкам. Следить нужно за тем, где глаза человека, поскольку там в большинстве случаев находится точка фокусировки.

Размещение фокуса по правилу третей придает кадру динамичности, однако композицию можно усилить, если и некоторые другие элементы на снимке приводить в соответствие с этим правилом. Например, пейзажный снимок, где линия горизонта отсекает нижнюю треть, в правой нижней трети стоит сарай, а в левой верхней летит птица. Чем больше элементов вам удастся расположить в соответствии с этим правилом, тем интереснее получится снимок.

Вверху: Правило третей предстает здесь со всей очевидностью. Тень, ниспадающая по лицу и идущая вдоль плеча, почти идеально соответствует воображаемым линиям

РАЗВИВАЯ ПРАВИЛО ТРЕТЕЙ

Хотя точку фокусировки можно поместить где угодно в соответствии с третями, есть способ немного развить это правило. В большинстве культур принято слева направо, и к фотографиям подходят точно так же. Зрителям может показаться более естественным, когда точка фокусировки помещена в правую нижнюю треть кадра. Также, если вы снимаете человека, больше места на снимке должно быть в той стороне, куда человек смотрит: это предпочтительнее, чем когда из кадра выглядывают «наружу».

Нарушаем правила: Нарушая правило третей

Если все возможности правила третей исследованы, если вы стали понимать, как они помогают компоновать кадры динамичнее – значит, вы готовы научиться и нарушать это правило, когда это уместно. Как уже обсуждалось, размещение объекта по центру нередко делает снимок статичным – но не всегда. Да, объект в центре может вызывать неприятное ощущение «разбалансированности» кадра, но из этого можно извлечь выгоду.

Другой случай, когда есть смысл в нарушении правила третей – если вы снимаете что-либо идеально симметричное или же что-либо, привлекающее взгляд вовнутрь. Здесь выравнивание по центру может как раз-таки заворожить зрителя, маня в глубину кадра. Скажем, снимок длинной прямой дороги с высокими деревьями по каждую сторону идеально выравнивать по центру – это создает ощущение, будто она никогда не закончится. То же самое относится к коридорам, судоходным каналам и всем прочим линиям, тянущимся прямо с переднего плана снимка на задний. Еще одна разновидность снимков, которые

Вверху: Иногда ваш объект громогласно заявляет о себе сам. Пусть правила не мешают вам показывать на снимке только то, что вам нравится

Внизу: Если треть снимка не очень интересна, подумайте над тем, чтобы от нее избавиться. В нижней части этого кадра смотреть было не на что, поэтому оставил я решил только интересное. Разумеется, правило третей здесь не действует

часто komponуются по центру – пирс, уходящий в океан. Если расположить его по правилу третей, выглядеть будет далеко не так интересно.

Помните, что в цифровой фотографии практически всегда дается «вторая попытка» – снимков можно сделать несколько, а затем их копировать и кадрировать. Если вы не уверены, при каком выравнивании – по центру или по правилу третей – снимок будет лучше выглядеть, то все, что вам нужно – это сделать два снимка. Также вы можете поэкспериментировать с разным кадрированием при постобработке, хотя два отдельных снимка, каждый со своей композицией, дадут вам больше рабочего материала.

Справа: Правило золотого треугольника: точку фокусировки следует поместить там, где сходятся эти линии

Внизу: При некоторых соотношениях сторон соблюдение правила золотого треугольника может давать более динамичные и творчески радикальные снимки, чем правило третей – как показывает вот этот захватывающий образец

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

Еще один способ нарушить правило третей – применить вместо него другое. Правило золотого треугольника (основанное на теории «золотого сечения») очень похоже на правило третей, однако чуть-чуть усложняет принцип размещения объекта и других элементов в кадре. Правило золотого треугольника – важное руководство для фотографа, указывающее, как поместить в кадре точку фокусировки или объект внимания на наиболее динамичные места. Разместив объект или точку фокусировки согласно с этим правилом, вы получите более захватывающий снимок.

Действие правила золотого треугольника

Возьмите фотографию (или лист бумаги) и проведите диагональную линию из одного угла в другой (сверху вниз или снизу вверх). Затем из оставшегося угла проведите линию так, чтобы она пересекала диагональ точно под углом 90° (см. диаграмму слева). То же самое проделайте с другим углом. Там, где пересекаются короткие отрезки, расположена наиболее динамичная и интересная область кадра. Сюда вам следует поместить точку фокусировки.

Например, человека по правилу золотого треугольника можно поместить в кадре так, чтобы он «склонялся» в композицию, следуя короткому отрезку из нижнего угла. Если на этой линии поместить руки, ноги или даже глаза, это будет направлять взгляд внутрь кадра, делая его более интересным.

Правило:

Не кадрируйте головы

Случалось ли такое, что вас фотографировали вместе с другом или подругой, а потом выяснялось, что на снимке у вас урезаны сверху головы? Выглядит это смешно, и если чья-то голова «торчит наружу» из композиции, снимок испорчен. Иными словами, происхождение правила «не кадрируйте головы» вообразить несложно. Работая с людьми и портретной съемкой, вы быстро выясните, что способы кадрировать людей бывают хорошие и не очень. Кадрирование голов – на первом месте в списке нехороших. Так поступать не надо!

В мире портретной фотографии существует четыре основных разновидности кадрирования: «в полный рост», «три четверти» (с середины бедра и выше), «голова и плечи», «голова». Ни в одном из этих типов кадрирования не урезается верхняя часть головы, так как вид от этого возникает крайне

Вверху: Урезанию голов нет никакого оправдания: прежде чем снимать, хорошо осмотрите края кадра!

Слева: Не лучший вид...

Справа: Если приходится кадрировать людей, избегайте делать это по суставам и урезать локти и колени

неестественный. Единственный случай, когда фотографы на это правило не обращают внимания – это когда человеческая фигура призвана иллюстрировать что-либо еще – например, перспективу (человек в кадре становится частью контекста для чего-то другого – скажем, горы или здания).

Избегать кадрирования голов особенно важно, когда вы делаете групповой снимок. От хорошего кадра такое будет несомненно отвлекать: зритель не станет наслаждаться снимком, а будет недоумевать, отчего здесь урезаны головы. Вместо этого попытайтесь расположить головы в «шахматном» порядке, чтобы ни одна не была непосредственно над другой,

и при этом следите, чтобы все попали в кадр целиком. Если для этого вам понадобится отойти подальше и сделать снимок шире – значит, так тому быть.

Если кадрировать человека все-таки понадобилось, основное правило – никогда не урезать прямо по суставу, у колена, локтя или запястья. Человек от этого выглядит неестественно: его конечность словно ампутирована. Вместо этого берите за точки кадрирования предплечье, талию, верхнюю часть бедра или середину голени. С этими точками можно создать великолепный портретный снимок или иное фото человека без той неуклюжести, которая заставила бы зрителя недоумевать, куда это полчеловека, собственно, делось.

Нарушаем правила:

Кадрируйте головы и делайте крупный план

Из правила, что головы кадрировать нельзя, есть исключение, но касается оно только очень крупного плана. Когда композиция целиком сосредоточена на чем-либо лице, тесным кадрированием можно улучшить снимок. Если точка фокусировки снимка – что-то черты лица, вполне допустимо нарушить правило и урезать верхнюю часть головы (а равно нижнюю или боковую). Идея здесь вот в чем: если вы собираетесь делать крупный план с близкого расстояния, сделайте его максимально приближенным. Когда что-то лицо заполняет кадр полностью, кадрирования головы не избежать, но и неестественным это не выглядит.

Ключ в том, чтобы решить, завязана ли ваша основная композиция на все тело, его верхнюю часть (от плеч и выше), голову, или же только лицо. У каждого вида снимка – своя цель, и только снимок лица будет естественно выглядеть, если вы решите кадрировать голову. В противном случае создается лишь впечатление, что вы плохо скомпоновали снимок.

Также, если вы собираетесь кадрировать вдоль головы, проследите за тем, чтобы сделать это как следует. Если на композиции голова урезана лишь чуть-чуть, это выглядит как случайность. Если же вы откадрируете еще теснее, поперек лба, композиция станет гораздо эффектнее – уж по крайней мере никто не станет сомневаться, нарочно ли вы это сделали.

Вверху: Кадрирование приближает и делает снимок более интимным

На предыдущей странице: Если вы решили кадрировать голову, сделайте так, чтобы непреднамеренным это показаться не могло. Этому снимку ничего подобного не грозит

Справа: А вот здесь не сразу ясно, было ли кадрирование намеренным – или же случилось по какому-то недоразумению

Правило:

Пейзажи и максимальная глубина резкости

Начинающим фотографам бывает трудно варьировать глубину резкости (ГРИП). Ведь они, возможно, еще только отвыкают от того, чтобы фотоаппарат решал все за них, и постепенно берут управление в свои руки. Однако контроль над ГРИП и понимание того, какая нужна глубина резкости в каждом случае, могут составить всю разницу между пейзажным снимком на уровне «сойдет» – и по-настоящему удавшимся.

Пейзажи замечательны тем, что затягивают зрителя в кадр. Как правило, на них присутствует передний, средний и задний план. Смотреть можно на многое; в удачном фотопейзаже зритель запросто заблудится. Но чтобы все было видно, оно должно быть четко сфокусировано. Поэтому в пейзажной фотографии использование малой диафрагмы – и, соответственно, большой ГРИП – подразумевается по умолчанию.

Человек обычно рассматривает пейзажи, начиная с ближнего плана и постепенно уходя вдаль – поэтому взгляд, как правило, перемещается с нижней части снимка вверх, в сторону заднего плана.

Вверху: У этого пейзажа есть передний и задний план. Съемка на $f/16$ позволила добиться идеальной фокусировки и на том, и на другом

Внизу: Оттого, что весь кадр резкий, в нем недолго заблудиться: столько всего можно рассматривать

Максимальная глубина резкости позволяет зрителю увидеть пейзаж так, словно он там находится – это важно для создания связи между зрителем и фотографией.

Максимальная глубина резкости не обязательно означает самую большую диафрагму, которую способен дать объектив. Это то верно установленное значение ГРИП, при котором фото полностью окажется резким, с переднего плана по задний. Изначально стоит дать фотоаппарату автоматически сфокусироваться примерно на треть глубины кадра, а затем перекомпоновать кадр перед съемкой. Таким образом вы добьетесь правильной фокусировки и экспозиции, не используя меньшую диафрагму, чем необходимо. Помните: чем меньше диафрагма, тем больше времени понадобится на снимок.

Если освещение не особенно яркое, или приходится использовать очень малую диафрагму, безусловно, рекомендуется использовать штатив. Помните, что при сужении диафрагмы увеличивается необходимая для правильной экспозиции выдержка. Штатив предотвращает движение фотоаппарата, так что четкости можно добиться и при длинной выдержке. В пейзажной фотографии снимаются по большей части неподвижные объекты, например, горы или деревья, – поэтому короткая выдержка, позволяющая остановить движение, здесь не нужна.

В пейзажной фотографии следует особенно помнить о том, что великолепные снимки достигаются сочетанием многих правил фотографии. Учи-

Вверху: Этот великолепный вид на фьорды и горы – полностью четкий от переднего плана и до гор в самой дали. Снят он 17-миллиметровым объективом с диафрагмой $f/11$

тывайте в ваших фотопейзажах и некоторые другие правила композиции: выравнивайте горизонты, находите точку фокусировки, используйте правило третей, чтобы дать зрителю на чем-нибудь сосредоточиться. Также попробуйте сделать несколько снимков в книжной ориентации (держите фотоаппарат вертикально); пейзажей, снятых в традиционном горизонтальном формате, так много, что этот небольшой трюк очень поможет вашему снимку выделиться.

КАКОЙ САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ПЕЙЗАЖЕЙ?

Не существует «идеального» объектива для пейзажной фотографии, да и у каждого фотографа свои предпочтения, но традиционно фотографы-пейзажисты сперва пробуют широкоугольные объективы. Они позволяют поймать в кадр как можно больше деталей и объектов; к тому же широкоугольные объективы обычно дают прекрасные результаты при небольшой диафрагме.

Нарушаем правила:

Пейзажи и малая глубина резкости

Вверху: Малая глубина резкости на некоторых снимках помогает подчеркнуть детали, вроде этих следов

Время от времени вы будете обнаруживать, что на каком-то пейзажном снимке полная четкость – почему-то «не то». Возможно, вы предпочли бы сосредоточить внимание на конкретных деталях и выделить их среди прочего в кадре. Многие фотографы, когда у них начинают получаться по-настоящему замечательные пейзажи, решают, что следующий логический шаг – отказаться от якобы железного правила, что пейзажи следует снимать на малой диафрагме, и исследовать возможности, которые открывает малая глубина резкости.

Говоря о портретной съемке, мы упоминали о том, что большая диафрагма размывает все, что находится на заднем плане. Это верно, но лишь потому, что фокусируемся мы на точке, которая находится близко к объективу. Никаким законом не запрещено использовать диафрагму побольше и выставлять фокусное расстояние на бесконечность. Это правило имеет обратный эффект: передний план размывается, а задний становится идеально четким, что в некоторых композициях выглядит очень красиво.

Выбор стоит не только между передним и задним планом. Если у вас есть телеобъектив с достаточно широкой диафрагмой, вроде $f/4$ или $f/5,6$, сфокусироваться можно на каком-нибудь элементе среднего плана, размывая и передний, и задний, отчего порой возникают роскошные и оригинальные композиции.

Динамичные пейзажные фото можно с большой творческой отдачей создавать без выставления ГРИП на максимум. Вам просто нужно решить, чему следует быть в фокусе, а чему нет. Например, цветочный луг с деревом на среднем плане может хорошо выглядеть при максимальной глубине резкости, но если вы используете более широкую диафрагму и тем самым сузите ГРИП, то сделаете дерево более выразительной точкой фокусировки. Полевые цветы и небо за деревом окажутся размыты, что придаст снимку более оригинальный, живописный вид.

В пейзажной съемке слишком просто придерживаться правила «большой ГРИП», выставить на фотоаппарате малую диафрагму и не трогать. Рвите шаблоны, экспериментируйте с различными диафрагмами – и ваши пейзажи, может быть, вдруг засияют неожиданным светом.

Справа: Малая глубина резкости на некоторых снимках позволяет создать впечатление, будто вы смотрите на основные объекты «сквозь» пейзаж. Выпавшие из фокуса травинки создают иллюзию подглядывания

Внизу: Если вы используете на снимке эффект обрамления, легкое размывание рамок привлекает взгляд зрителя к заднему плану

Правило:

Всегда подходите близко

Одно из расхожих, на все лады повторяемых правил в фотографии гласит: композиция должна занимать весь кадр. Хорошее правило, которое помогает преодолеть разницу между тем, как устроен человеческий глаз в отличие от фотоаппарата. Когда вы что-либо рассматриваете – ваш взгляд сосредотачивается лишь на малой части изображения. Задумайтесь над тем, что видите прямо сейчас. Вы смотрите в книгу, печатную либо электронную. Буквы на странице составляют весьма небольшой процент от вашего общего поля зрения, но пока вы читаете, вам удается «отключиться» от всего остального мира.

Если сделать снимок фотоаппаратом с таким же полем зрения, как у ваших глаз, неясно будет, к чему именно вы хотите привлечь зрительский взгляд. Поэтому, чтобы «заманить» зрителя, вам нужно подобраться близко, очень близко к объекту. «Заполнить кадр» не означает поместить туда только сам объект; нужно так близко подойти (или так

потом откадрировать), чтобы на снимке остались лишь элементы, которые вы собирались туда включить. Этими элементами могут быть субъект или точка фокусировки, направляющие линии, естественные рамки и так далее.

Этот подход очень хорошо работает, в основном, потому что снимок, сделанный по принципам этого правила сосредотачивает внимание зрителя.

В конце концов, нельзя же допускать, чтобы зрители отвлекало что-то, что вы на фотографию и помещать-то не собирались.

Если вы достаточно времени провели за рассмотрением чужих фотографий, то уже, наверное, знаете, что это означает. Фотографии, которые могли бы быть хороши, портятся от неуместных элементов, отвлекающих от объекта.

Другой повод подойти ближе – показать зрителю как можно больше деталей. Снимая издали 50-миллиметровым объективом, вы получите гораздо меньше деталей, чем если бы снимали 300-миллиметро-

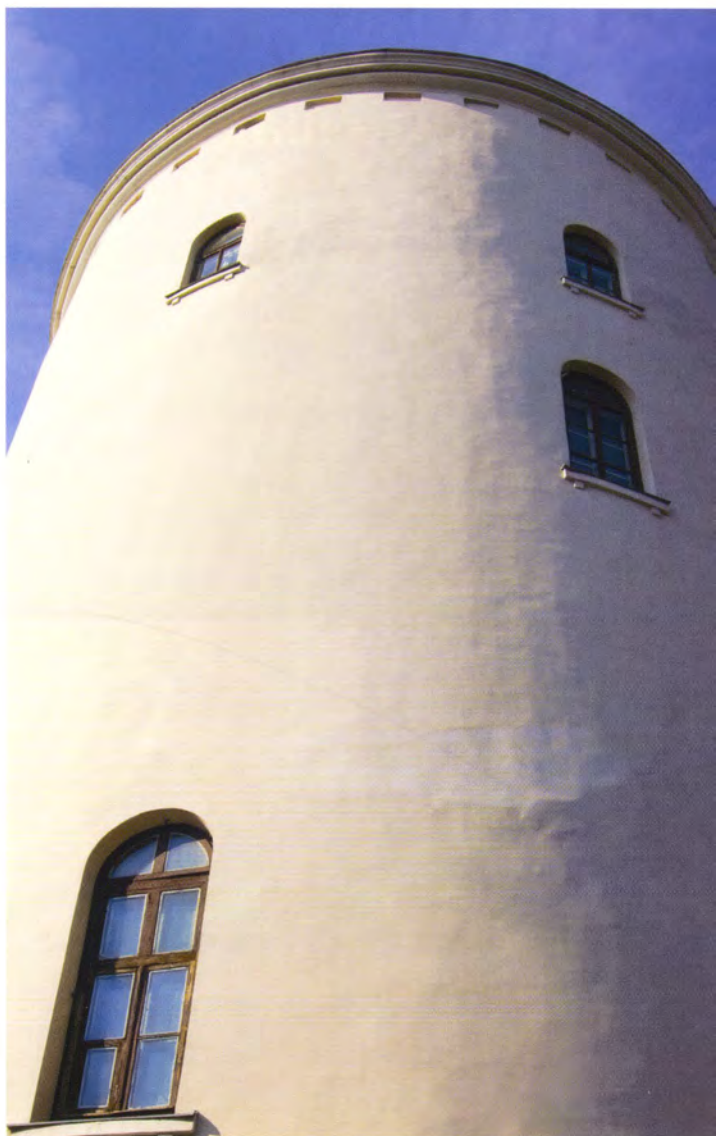
вым или подошли гораздо ближе. Это особенно важно при съемках дикой фауны, так как зрителю тут хочется почувствовать личный и пристальный контакт, а не любоваться издалека.

Ну и наконец, насколько сильным вы хотите сделать эмоциональный эффект от фотографии? Близкие, более детальные снимки, где объект занимает в кадре больше места, производят большее впечатление. Подходя ближе, вы можете установить контакт со зрителем и внушить ему ощущение, что изображенный находится рядом.

На предыдущей странице: *Оттого, что к слоненку удалось подобраться близко, история рассказана лучше. Присутствие его матери дает представление о размерах, но оставя слониху в кадре целиком, фото утратило бы некую интимность*

Справа: *Неважно, снимаете ли вы людей, дома, животных или пейзажи; подходите так близко, как вам требуется; пусть объект заполняет кадр!*

Внизу и внизу справа: *Который из этих снимков воздействует сильнее? Понятное дело, первый*

Нарушаем правила: Сделайте шаг назад

Применимо или нет правило «подходите близко», которое мы только что обсуждали – зависит от того, связана ли обстановка вашего кадра с его объектом. Представьте себе снимок собаки крупным планом. Любители собак, возможно, и ощутят с животным эмоциональную связь, однако для формирования интереса к композиции очень важен был бы контекст.

Представьте, что собака эта сидит на свалке: поменяется ли от этого восприятие снимка зрителем? С большой вероятностью – да. А если объект фото-

графии – маленький ребенок? Сильно ли будет отличаться по эмоциональному воздействию кадр, на котором только его лицо, от другого, где запечатлена вся окружающая обстановка? Весьма вероятно. В таких случаях контекст, создаваемый обстановкой, не менее важен, чем сам объект, и его следует включить в кадр.

Также в фотографии важна идея масштаба. Если вы хотите подчеркнуть, насколько что-либо велико (или мало), следует включить в кадр побольше окружающей обстановки, создавая представление о мас-

Справа: В пейзажах и городской обстановке снимок издалека может дать полное представление об окружающей шумной суматохе – как на этом фото, например

Внизу: Иногда в портретной съемке главное – контекст. Снимок наподобие этого означает, что мы сконцентрировались не на нашей героине, а на окружающей ее обстановке – и результат великолепен

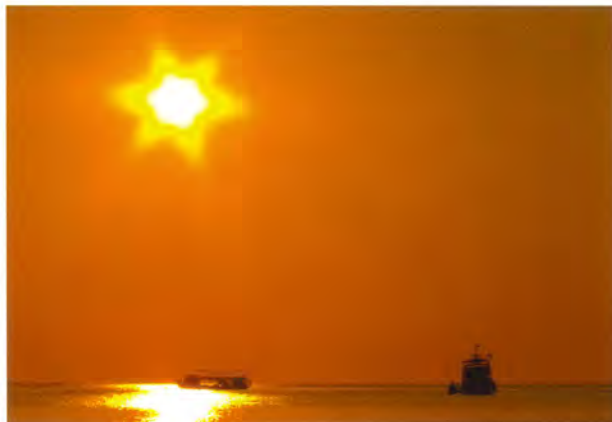
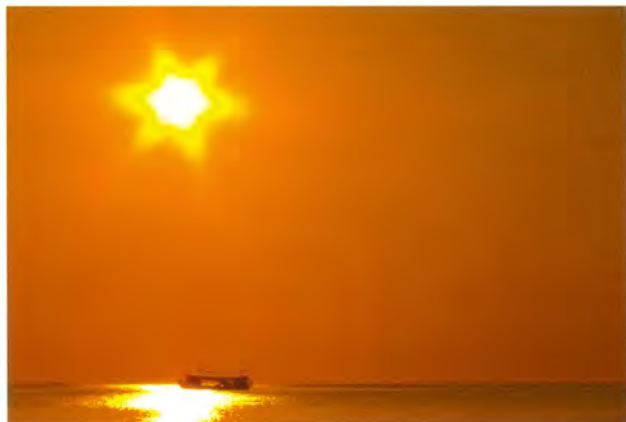

штабе. Снять крупным планом человека, стоящего возле горы – прекрасная идея, если вам нужен именно снимок человека; если же вы хотите показать, как высока гора (или как крохотен человек по сравнению с ней), следует отойти назад.

Подобным же образом, отойдя назад, можно создать вокруг объекта атмосферу ничтожности. Этот тип фотографии идеально подходит для того, чтобы вызвать у зрителя эмоциональную связь с объектом – таким, как лодка посреди океана или человек, затерянный в толпе. Итак, крупный план придает объекту важности и сосредотачивает на нем композицию, а вот снимок издалека может выразить ощущение того, как малы мы в этом огромном мире.

Правило:

Баланс между элементами композиции

В любом хорошем произведении искусства, включая фотографию, главное – баланс. Прежде всего хочу отметить, что баланс не означает симметрию. Я не говорю, что половина вашего снимка должна быть идентична другой половине (т. е. что с одной стороны, то и с другой). Баланс всего лишь означает такое расположение элементов, при котором они друг друга уравнивают. Представьте себе композицию как диалог: если одна сторона снимка задает вопрос, найдется ли на другой что-нибудь, способное ответить?

Находя баланс между элементами кадра, вы будете создавать интересные и увлекательные композиции – это позволит вам рассказывать более сложные истории, а не просто снимать все, что попадает в объектив.

Представьте себе снимок поля, на котором справа стоит сарай. Без уравнивающего элемента вся интересная часть фотографии находится справа, и в остальных местах смотреть не на что: таким образом, снимок менее интересен, чем мог бы быть. Композиция стала бы гораздо сбалансированнее, запечатлей фотограф что-нибудь в нижнем или верхнем левом углу – трактор, дерево или даже, может быть, облако. Ключ в том, чтобы показать на фотографии несколько элементов и тем самым вызвать больший интерес у зрителя.

Возможно, для правильного баланса элементов вам понадобится внести изменения в компоновку кадра, технику съемки или методы постобработки. Здесь можно посоветовать, среди прочего, кадрирование композиции, съемку под другим углом, крупный план – или же, если это возможно, перемещение какого-либо из элементов на другое место в кадре.

Вверху, вверху слева: На этом снимке солнце уравновешено кораблем в правой части снимка. Без корабля фото казалось бы напрочь перекошенным

РАЗНОВИДНОСТИ БАЛАНСА

Баланса в фотографии можно добиваться разными способами:

Светотень. Используйте белую либо светлую область, чтобы уравновесить темную.

Цвет. Участки яркого цвета уравниваются нейтрально окрашенными.

Фактура. Небольшие, фактурные объекты – более крупными и однородными.

Форма. Объекты неправильной формы уравниваются более крупными и менее детализованными.

Размер. Крупный объект – более мелким на противоположной стороне кадра.

Нарушаем правила: Нестабильные композиции

Поиск равновесия между элементами может оказаться нелегкой задачей, поскольку композицию в таких случаях нужно долго обдумывать, и если нет возможности поменять в ней что-либо, не исключено, что задуманный вами снимок не получится вовсе. К счастью, во многих случаях вам достаточно легко удастся поменять точку обзора и оттуда снять более сбалансированный кадр.

Иногда же дисбаланс делает композицию динамичнее и острее; порой его даже намеренно и тщательно достигают при компоновке. Это вдвойне уместно, если сама тема вашего снимка как-либо

связана с дисбалансом, неравновесием, например – нищета и алчность, могущество и бессилие, счастье и горе. Сознательный дисбаланс усиливает впечатление от некоторых таких снимков, находит больший эмоциональный отклик у зрителя.

В следующий раз, когда будете снимать, задумайтесь, сбалансирован ли у вас кадр. Мысленно исходите из точки фокусировки. Стоит ли для большего равновесия добавить что-либо противоположное ей, или снимок без этого прекрасно обойдется? Баланс – интересное понятие, с которым можно по-разному экспериментировать, в том числе и снимая разбалансированные фото.

Внизу: Используя правило третей, вы всякий раз создаете «нестабильную» композицию. Если этому небывалому зданию дать немного свободного пространства, привлечь взгляд будет оно само

Правило:

Наводите на резкость в точке фокусировки

Нет ничего хуже, чем прийти домой, засесть за редактирование – и обнаружить, что самая важная часть снимка размыта. Ничто в фотографии так не вопиет «любительщина!», как плохое наведение на резкость. Если ваши снимки не сфокусированы, вы все делаете не так! Вам совершенно, решительно необходимо наводить на резкость.

Хотя в большинстве случаев автофокусировка вашего фотоаппарата дает точное наведение на резкость, могут возникнуть проблемы при узости ГРИП или же если в кадре есть несколько возможных точек фокусировки. В таких случаях вам, возможно,

понадобится перейти на ручную фокусировку с помощью переключателя на объективе, или, по крайней мере, вручную задать фотоаппарату точку автофокусировки в правильной области кадра.

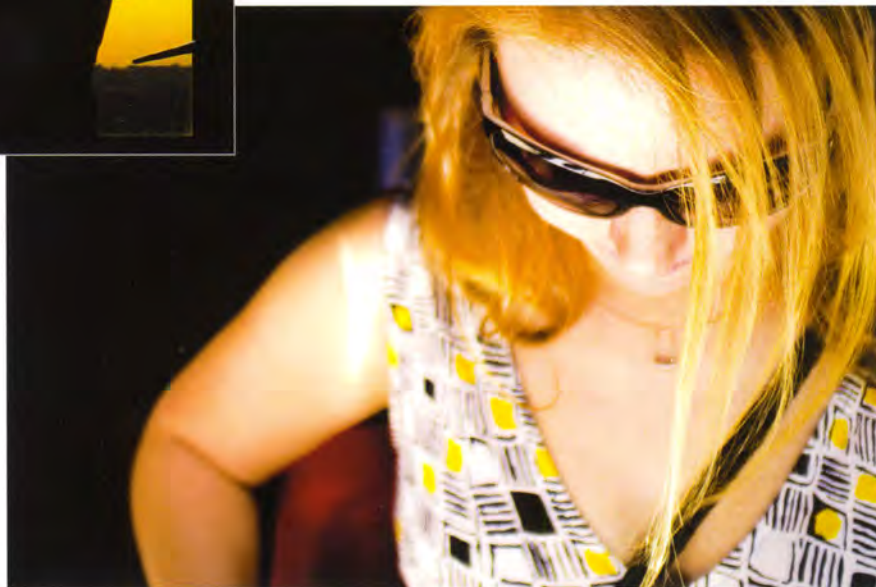
Съемка на средних значениях диафрагмы дает определенный запас для фокусировки – иными словами, если снимок на $f/8,0$ слегка не в фокусе, он будет все еще выглядеть резким. Однако работая с очень широкой диафрагмой, вы лишаетесь этой подстраховки, и от вас потребуются гораздо больше времени и внимания, чтобы фотографии были идеально четкими, как острие иглы.

Точная фокусировка на объекте обеспечивает понимание зрителями основного объекта съемки, а это позволяет в целости сохранить композиционный посыл. Если самая важная часть композиции своей резкостью контрастирует с окружающей обстановкой, это также улучшает кадр в целом и делает эту часть наиболее заметной: важный прием, если у вас несколько элементов в кадре и вы хотите, чтобы зрители понимали, где у вас объект или точка фокусировки.

Вверху: Даже когда модель на вашем снимке предстает в основном как силуэт, следует обращать особое внимание на резкость: если очертания у силуэта выйдут нечетко, вряд ли вообще стоило пробовать

Справа: Снимаете портрет? Глаза должны быть в фокусе – всегда. Даже если человек в очках: наводите резкость на них!

Нарушаем правила: Без этих ваших фокусов

Фокусировка – нечто непререкаемое; если основной объект вашей фотографии не в фокусе, или если на фотопортрете резкость не наведена на глаза, ваш снимок бесповоротно испорчен. А впрочем...

Чтобы понять, когда допустимо не фокусироваться на объекте, нужно вернуться к разговору о том, для чего, собственно, объект должен быть в фокусе. Основная причина в том, что нефокусированные снимки производят отталкивающее впечатление, так как человеку очень трудно осмысленно воспринимать что-то нечетко изображенное и трудно рассматриваемое. Однако и само это нарушение связи со зрителем может использоваться как выразительное средство в фотографии. Если история, которую вы рассказываете, подходит по эмоциональному настрою – скажем, она об отчужденности, депрессии, ощущении себя «не таким, как все» – то неожиданные методы фокусировки могут усилить, а не ослабить впечатление от нее.

Вверху: В некоторых случаях области кадра, находящиеся не в фокусе (то, что называется словом «боке»), оказываются привлекательнее самого объекта. Этот снимок – великолепный пример: бутылка острого соуса приятна на вид, но все достоинства снимку придает задний план

Есть и более традиционные подходы к нестандартной фокусировке. Например, объектив Lensbaby позволяет применять избирательную фокусировку, при которой снимок по большей части не в фокусе. Если вы используете шифт-объектив, можно задействовать необычные фокусные плоскости этой специализированной оптики для создания эффекта «миниатюры», когда кадр выглядит как часть некоего макета. В портретной съемке можно использовать так называемые мягкорисующие объективы или другие методы дифракции, чтобы придавать людям и предметам необычное свечение. Если натянуть на объектив нейлоновую ткань или использовать особый мягкорисующий фильтр, это смягчит черты лица, придавая снимку приятную, слегка мечтательную атмосферу.

Наконец, ночная съемка или кадр с большим числом небольших источников света (скажем, город или елка с зажженными гирляндами) при использовании объектива с красивым «боке» дает прекрасные эффекты; расфокусированные пятнышки света выглядят завораживающе.

Слева: Я мог бы на этом снимке сфокусироваться на лице модели – но разве он об этом?

Правило:

Модель должна держаться естественно

Вверху: Некоторые темы категорически требуют «естественного» вида – например, снимок матери и ребенка

Справа и на следующей странице: Понадобились лишь солнечные очки и старомодный двухобъективный фотоаппарат, чтобы добавить этому снимку «жизни» и действия

Знаете, отчего дети так фотогеничны? Они никогда не перестают быть самими собой. К ребенку практически в любой момент можно подойти с фотоаппаратом и запечатлеть улыбку, которой хоть комнату освещай. Вот почему так важно, чтобы портретные снимки и другие фотографии людей выглядели как можно более естественно.

Удачным портрет делает исключительно выражение лица и невербальная коммуникация модели; естественный «язык тела» – ключ к красивым, естественно выглядящим портретам.

Хотя и кажется, что вести себя естественно – задача легкая, на самом деле это может оказаться очень сложным. У большинства людей фотографирование вызывает скрытое беспокойство, и поэтому ваша задача как фотографа – помочь модели не нервничать и спонтанно проявлять свою индивидуальность, насколько это только возможно. Но как? Вот несколько советов.

Дайте что-нибудь подержать. У всех нас волнение или тревога обычно проявляются в суетливых движениях рук; это может стать отвлекающим элементом композиции. Поэтому помогите модели – дайте ей что-нибудь подержать в руках, чтобы отвлечь от нервных движений. Это могут быть цветы, какой-нибудь инструмент и даже домашнее животное.

Не ждите. Сколь бы ни казалась привлекательной идея немного подождать, чтобы дать модели прийти в себя, этого делать не надо. Ожидая, пока вы начнете, модель, скорее всего, начнет только сильнее волноваться. Вместо этого разговаривайте с ней, пока делаете пробные кадры, и помогайте привыкнуть к тому, что ее снимают.

Усадите модель. В сидячем положении гораздо легче расслабиться, чем стоя, поэтому непременно принесите на фотосессию стул или табурет, или дайте модели еще какую-нибудь возможность посидеть.

Помогайте, отвлекая. Скорее всего, у вас получатся более естественные кадры, если человек, которого вы фотографируете, думает о чем-нибудь другом – поэтому помогайте, отвлекая на что-нибудь его внимание. Все, что угодно – от непринужденного разговора до возможности осмотреться в новой обстановке – успокаивает нервы и способствует естественности. Если у вас две модели или более, позвольте им общаться и взаимодействовать между собой и следите за естественными проявлениями, которое это может вызвать.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

Некоторые люди, кажется, совершенно неспособны естественно держаться перед объективом. Они в этом не виноваты. Вести себя естественно по требованию действительно сложно. Вам будут попадаться люди, которых решительно невозможно запечатлеть на фото без глуповатого вида. Выход может быть в том, чтобы делать много снимков. Пусть человек чем-нибудь займется (почитает книгу, поиграет в компьютер, поиграет с ребенком, хоть даже посуду помое), а вы в это время начинайте снимать. Постепенно о вашем присутствии забудут, и снимки станут получаться естественными. Да, так нечестно, но кому какое дело? Главное – чтобы получились те снимки, каких вы добиваетесь...

Нарушаем правила: Играйте и переигрывайте

Иногда гламурная, переигранная фотография – именно то, что нужно для неожиданной и запоминающейся композиции. Много макияжа, броская одежда, великолепная, но слегка неестественная экспрессия – все это поможет снимкам вызывать самые разнообразные эмоции: от страха до вожделения, от счастья до невозможной тоски.

Если вы работаете не с профессиональной моделью, для фотографий такого рода крайне важно преодолеть скованность. Хорошо бы придумать историю, которая даст человеку вжиться в то, что он должен выразить – например, «вы только что выиграли в лотерею» или «вы только что застали свою вторую половину в постели с кем-то другим», и т. п. Есте-

ственная выразительность может с трудом даваться тем, кто сильно нервничает перед объективом, и порой как раз предельная эмоциональная экспрессия помогает человеку преодолеть скованность. Вы получите немалую творческую отдачу, выясняя, какой гаммы убедительных эмоций способны добиться от вашей модели. А во время передышки от такого позирования можно поснимать и что-то более естественное.

Внизу, на следующей странице сверху и снизу: *Незачем стесняться вольностей в портретной съемке: иногда идите вразнос, нарушайте все правила, провозглашайте нечто новое! Этим моделям такой подход как нельзя к лицу*

Что дальше?

В этой главе мы изучили немало, поэтому не торопитесь и дайте пройденным понятиям отложиться в памяти и укорениться. Как только вы начнете применять элементарные, но действенные концепции, такие, как правило третей, существенное улучшение качества композиций вам гарантировано. Хотя это означает, что вам понадобится больше времени на продумывание кадров перед их съемкой, отработка этих приемов вполне стоит времени и усилий.

Как и в предыдущей главе, полезно делать заметки по поводу изученных здесь правил, чтобы сверяться с ними во время работы. Не обязательно в каждой фотографии применять решительно каждое правило, но осознание этих правил и их влияния на композицию, безусловно, помогает отыскивать возможности для улучшения снимков и пользоваться преимуществами, которые они дают.

Как только будете готовы, можете перейти к следующему разделу, где содержится ряд весьма профессиональных советов по улучшению снимков и поиску творческих возможностей.

5

Принципы работы фотографа

Фотографирование не сводится к правилам; есть еще ряд вещей, о которых нужно задумываться всякий раз перед съемкой: например, куда вы отправляетесь и что берете с собой. Также важную роль в том, выйдут ли у вас великолепные кадры, играют настройки, с которыми вы решите снимать. Также на способность поймать «правильный» кадр влияет выбор аксессуаров. Штативы, вспышки и другие фотоаксессуары дают вам больше гибкости при съемке, но и занимают больше места в сумке с аппаратурой, да и бюджета на закупку требуют большего. Вам как фотографу решать, расширятся ли от таких аксессуаров ваши возможности, или же они будут только лишней обузой. Давайте поближе рассмотрим некоторые фотографические «истины» и попробуем копнуть глубже, чтобы выяснить, что вам надо знать для выхода на новый уровень.

Слева: Великолепный снимок возникает от сочетания многих вещей: все должно сойтись воедино, как здесь, и рассказать красивую историю!

Правило:

Планируйте фотосессию

При взгляде на фотографии в журнале мод не может не впечатлять невероятное качество снимков и высокий уровень обработки. Ничто из этого не случайно: каждая профессиональная модная фотосессия требует нескольких дней планирования. Большие фотосессии в наши дни начинают напоминать киносъемки: там бывает персонал, приходится брать напрокат аппаратуру, заранее подыскивать площадку и так далее.

Я не говорю, что на хорошие кадры непременно придется выложить хорошие деньги, однако не подлежит сомнению, что уверенное творческое видение и детальное планирование фотосессий в сочетании дают проверенный метод добиваться замечательных снимков.

Задумавшись, где будете снимать, когда и кого или что, вы поймете, какую аппаратуру нужно взять с собой, и придете подготовленными. Приведенные ниже советы могут помочь.

Корпус. Если у вас больше одного фотоаппарата, придется выбирать. Который взять – а может быть, оба? Некоторые фотографы любят приносить на сессию по нескольку фотоаппаратов, заранее настроенных на разные виды снимков: скажем, один для широких, а другой – с объективом подлиннее, чтобы крупные планы никакой лишней подготовки не требовали. Решения в таких случаях, как правило, сильно зависят от конкретного вида фотосессии, а также от того, будет ли у вас время менять объективы по ходу съемки. А если вы путешествуете, полезно бывает захватить с собой компактный или EVIL-фотоаппарат, чтобы не таскать повсюду зеркальный.

Внизу: Тщательно спланированный свет жизненно важен для правильных результатов. Не распланируй я освещение до деталей, этот снимок был бы невозможен

Объективы. Если при вас два объектива или более, вам понадобится сумка, куда поместится эта добавочная аппаратура. Еще в таком случае надо подумать о том, какие объективы понадобятся вам для съемки. «Быстрые» вам нужны объективы (с большой максимальной диафрагмой), телеобъективы, портретные, или еще какие-нибудь? Как правило, у вас будут несколько излюбленных, снимать которыми вы предпочитаете.

Вспышка. Если вы собираетесь снимать в темноте, в частичной или полной тени, или просто любите иметь под рукой альтернативные варианты освещения, вам понадобится по крайней мере одна, а то и несколько вспышек. При нескольких вспышках потребуются определенный метод их установки – например, подставки или эластичные тросы.

Аксессуары. Несомненно, найдется с миллион разных аксессуаров, которые можно целенаправленно носить с собой. К счастью, большинство фотографов приходит к тому, чтобы оставить лишь несколько важных – таких, как диффузоры вспышки, белые и серые карты, штативы и экспонометры. Погрузившись в мир фотографии, вы быстро поймете, что для вас годится, а что нет. А еще на длинные фотосессии не забывайте прихватить запасные батарейки и карты памяти!

Вверху: *Когда я недавно ходил в океанариум, я заранее выяснил, к какому освещению мне там готовиться. Это исследование помогло мне правильно выбрать объективы и аксессуары, и снимки вышли сильными и впечатляющими*

Однако планирование сессии далеко не сводится к подбору аппаратуры. Если фотосессия привязана к определенному месту, это требует отдельного планирования. Нужно ли получать разрешение на съемку? Если местность открытая, что вы будете делать при внезапном дожде?

Другое, о чем следует подумать заранее – что вы хотите получить от сессии. Намечаете ли вы для снимков какое-нибудь конкретное применение? Если да, каким критериям должен соответствовать кадр, чтобы быть использован? Допустим, вы снимаете фото на обложку журнала. Большинство журналов выходит в книжном (вертикальном) формате, и это может отразиться в планировании кадров. А вот если фото будет использоваться внутри журнала, возможно, его захотят поместить на двухстраничный разворот, и в этом случае вы можете делать кадры с альбомной (горизонтальной) ориентацией.

Я выяснил, что рисованный эскиз идеального снимка помогает мне его воплотить, когда наступает день фотосессии.

Нарушаем правила:

Фотосессия ни с того ни с сего

Планировать – это здорово, но если вам доводилось что-нибудь организовывать в последний момент, то вы знаете, что иногда потрясающие результаты выходят именно оттого, что думать приходится на ходу и решения принимать с лету.

У фотографов бывают совершенно разные личные предпочтения в том, что касается планирования фотосессий. Обычно за этими предпочтениями – многие годы опыта и наблюдений. По мнению некоторых, не стоит времени и усилий продумывать каждую мыслимую ситуацию, в которой понадобится фототехника. Для других это вопрос инстинктивного понимания, какая понадобится аппаратура, которое сознательных мысленных усилий не требует.

Как уже упоминалось, у вас, скорее всего, есть любимый жанр съемок (дикая фауна, спорт, портреты и т. п.), и обычно ваш фотоаппарат будет настроен именно на такую съемку. Если аккумулятор заряжен, карта памяти вставлена и объектив ввинчен, больше думать, в сущности, особо и не о чем: идите и снимайте. Совершенно незапланированным фотосессиям сопутствует особое волнительное ощущение; спонтанность и живость, которой от этого пропитаны кадры, часто видна на снимках, что их, в свою очередь, улучшает.

Сколько бы вы ни планировали заранее, даже тщательно подготовленная фотосессия требует определенной способности мыслить на лету и проявлять гибкость. Нельзя, будучи реалистом, ожидать, что модель, объекты или пейзаж всегда будут вести себя так, как от них требуется; всегда какая-нибудь неожиданность да заявится. Понимание, как справляться с непредвиденными обстоятельствами, приходит с опытом, однако помните, что у вас всегда есть возможность бросить и начать заново. Если вы начали осознавать, что фотосессия у вас зашла совсем не туда, куда надо, сделайте короткий перерыв и все начните сначала.

Слева: Некоторые портретные фотосессии удаются благодаря своей незапланированности, импульсивности, спонтанности. Как правило, это заметно по результатам – а еще модели отлично проводят время!

Вверху: Половина удовольствия – в том, чтобы отправиться куда-то снимать, не имея понятия, что тебя там ждет. Необходимость мыслить на ходу и решать проблемы по мере их появления многое привносит в фотосессию

Правило:

Путешествия за кадрами дикой фауны

Фотografiровать дикую фауну – потрясающее хобби, и фотосафари, возможно, самое увлекательное, что только может предпринять фотограф. Вы не жили по-настоящему, если не слышали волнения в голосе охотника-проводника, когда он говорит что-нибудь вроде: «Приближаемся к носорогу!» Фотографы тут же начинают копошиться в своей аппаратуре, учащается пульс, растет давление, и если вы все сделаете правильно, ваши снимки сохраняют удивительные воспоминания о незабываемом путешествии.

Неважно, отправляетесь вы в тропические леса Южной Америки, в африканский заповедник или в кишасшие дичью невероятные просторы джунглей Азии – а может быть, в Белиз с его подводным раем для фотографа? Всюду вас ждет колоссальное фотографическое приключение.

Съемка дикой фауны хороша тем, что когда вы запечатлеете все виды животных в какой-то области, все, что нужно – отправиться дальше, в другое место, где вас ожидают семейства совершенно других созданий! Птицы, насекомые, четвероногие – все только и ждут, как бы попасть в кадр.

РЕШИТЕСЬ НА ЭТО

Планирование сафари – серьезный труд, да и стоит это будет немало, но правда в том, что за день в заповеднике вы можете наснимать больше, чем у себя в лесу за целый год. Безусловно, это некая инвестиция, но как все инвестиции, она может окупиться!

Слева: Сидеть дома и снимать котят – это, конечно, здорово, но за кадрами из дикой природы, которые будут по-настоящему запоминаться, вроде этого носорога на закате, придется отправиться подальше от дома

Справа: Наблюдать миграцию антилоп гну – незабываемое переживание, а еще лучше, когда можно привезти и показывать снимки!

Внизу: Сафари в дикой природе – это, по сути, билет в первый ряд на зрелища, снимки которых можно сразу помещать на стену. Это не дешево, но поистине величественно – как тот, кто запечатлен здесь

Нарушаем правила:

Местная фауна

Пускай удивительно фотогеничные львы, тигры и прочие «ааа-а, крокодилы-бегемоты» вам, скорее всего, попадутся по другую, более экзотичную сторону мира, однако где бы вы ни жили, поблизости хоть какая-то дикая фауна да встречается. Живут ли рядом с вами колибри, голуби, лисы, или всего лишь ваш ручной кролик да соседский пес, съемка животных, даже неэкзотических, всегда приносит глубокое удовлетворение.

Поместите в саду кормушку для птиц, чтобы привлечь их поближе, сходите в зоопарк, или же найдите в округе хозяйство, где разводят бабочек. Неподалеку всегда есть много возможностей попрактиковаться в фотографии.

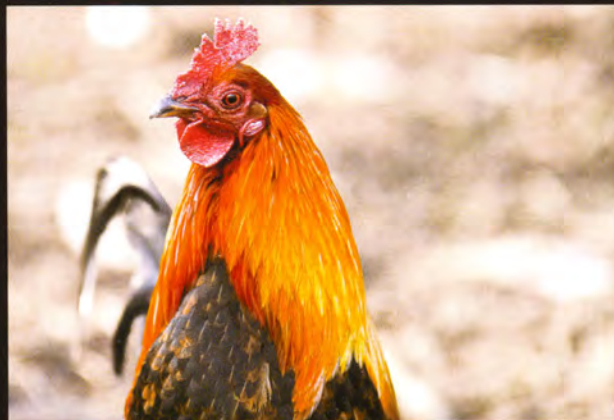
Даже если вы вовсе не собираетесь снимать диких зверей, ради практики всегда хорошо иметь на-

Вверху: Близлежащий зоопарк-сафари может предоставить отличную возможность для съемок; если поменьше оставлять заднего плана, выйдет вполне аутентично

Слева: Немного терпения – и выслеживание дичи в местном лесу бывает вознаграждено милыми неожиданностями. Наилучших результатов вы добьетесь, если будете стоять неподвижно и не шуметь

Внизу: Если подойти поближе не получается, может быть, удастся поближе подманить? Попробуйте захватить с собой какого-нибудь корма: этот петух стал более сговорчив, когда я предложил закусить

готовые фотоаппарат, отправляясь куда-нибудь на прогулку или в путешествие на автомобиле – на случай, если вам встретится какое-нибудь животное. Олень, койот, хищная птица, даже енот или скунс – любой из них может прекрасно запечатлеться на снимке. Да и не придется поджидать где-нибудь в поле или в зарослях – сами появятся. В сельской местности можно без труда подобраться к домашнему скоту и птице. Да, это не львы и не антилопы, зато на них можно как следует потренироваться!

Местные зоопарки, аквапарки и прочие места содержания диких зверей также дарят встречу со всевозможной фауной без того, чтобы приходилось далеко ездить или долго поджидать. Наверное, в такие места лучше наведываться в те часы, когда там не слишкомлюдно. Также внимательно прочитайте правила на обороте билета – кое-где правилами запрещается продавать сделанные снимки или вывешивать в интернете.

Ниже и в самом низу: Домашние животные могут подарить замечательные кадры, но как и детей, их трудно бывает удержать на месте. Попробуйте подождать, пока они заснут, и затем заняться фотопрактикой

Правило:

Используйте подходящий баланс белого

Найти правильный баланс белого для каждого снимка весьма важно. Если баланс белого не будет хотя бы приблизительно верен, вы, скорее всего, обнаружите, что сколь ни казался кадр чу-

Внизу: *Выставить баланс белого может быть необычайно сложно, особенно когда вы имеете дело с несколькими источниками освещения, как на этом снимке. Тем не менее для аутентично выглядящего снимка крайне важно, чтобы все оставалось как можно более нейтральным*

десным при съемке, на фото он однозначно вышел «как-то не так».

Нам, людям, свойственно не замечать, как цветовая температура различных источников света влияет на то, что мы видим. Объяснение тому простое: всю необходимую регулировку осуществляет наш мозг. К сожалению, фотоаппаратам до изощренности человеческого мозга далеко, поэтому хотя они часто и угадывают, иногда они также ошибаются. На фотографии с неправильно выставленным балансом белого все остальные цвета выглядят сбитыми – как правило, они либо слишком «теплые» (красноватые), либо слишком «холодные» (синеватые).

В ситуациях, когда вам не удастся добиться подходящего баланса белого, помочь в его регулировке может столь простое действие, как снять лист белой бумаги (или же можно заpastись белыми и серыми картами, которые весьма недороги), а получившийся кадр использовать как образец для настройки баланса. По сути, вы говорите фотоаппарату: «вот так при этом освещении выглядит белый (серый); сделай поправки, чтобы выходило как надо». Ничего сложного!

Если у вас несколько источников света с разными цветовыми температурами (скажем, солнечный свет и вспышка, либо вспышка и лампа накаливания), порой бывает сложно выставить на фотоаппарате правильный баланс белого. Но в таких случаях всегда можно выбрать режим «брекетинг по балансу белого» (White Balance Shift Bracketing) и сделать несколько снимков на разных уровнях баланса белого. Также можно снимать в формате RAW и нужные изменения вносить при постобработке, когда времени испробовать различные уровни будет больше.

Правильно выставлять баланс белого категорически важно, если вы хотите правильно отобразить цвета независимо от температуры освещения в кадре. Это может быть важным для фоторепортажей, спортивных съемок, фотопортретов и других видов съемки, где важно передать цвета как можно точнее.

На следующей странице: *Благодаря самому нейтральному балансу белого, какой здесь возможен, небо такое яркое, а цветы буквально рвутся из кадра наружу*

Нарушаем правила: Кому баланс, а кому баловство

Да что вообще такое «правильный» баланс белого? С точки зрения вашего фотоаппарата правильность в том, чтобы белый цвет выглядел белым, а серый – серым, что, в свою очередь, уравнивает все остальные цвета спектра. Но бывает, что «правильный» баланс белого вашему кадру попросту не подходит, «неправильный» же дает куда более интересный результат.

Расхожий пример – портретная фотография. Иногда из-за освещения и окружающей обстановки человек на снимке может выглядеть бледным, или же с синеватой кожей, даже если вы вручную выставили баланс белого. Можно ли считать такой баланс белого «правильным»? Вряд ли, разве что если вы

Вверху: Восход солнца – самое время для хитростей с балансом белого. На этом снимке я сделал баланс белого гораздо «холоднее», чем он был изначально. Результат – красивая градация неба из синего в оранжевый. На самом деле это был обыкновенный алый закат, отнюдь не столь привлекательный на вид (см. ниже)

Справа: Исходная версия верхнего снимка: мило, но не столь красиво, как при «творческой» балансировке белого

снимаете арестанта в анфас и профиль. А вот, скажем, при балансировке белого в режиме «тень» получаются более глубокие, теплые тона, которые делают человека привлекательнее на вид.

Что же вы выберете? Объективно, научно «правильный» баланс белого, или тот, при котором ваш снимок лучше выглядит? Конечно, зависит от того, насколько вы пурист в фотографии, но лично я, если снимок лучше выглядит при «неправильном» балансе белого, вполне готов признать, что неправ – и тем горжусь, и доволен этим, и вдобавок остаюсь при красивых снимках!

СОВЕТ

Для предварительного просмотра баланса белого на фотоаппарате меняйте режимы во время съемки. Если фотоаппарат переведен в режим «RAW+JPEG», в файлах JPEG баланс белого будет выставлен, однако если вы решите, что сгруппили, можно будет переиграть, используя файл RAW.

Вверху: Сбитый баланс белого придает этому снимку апломба

Справа: Если баланс белого на этом снимке сделать чуть теплее – вода приятнее на вид, а серфингист выглядит более загорелым и здоровым – так гораздо лучше!

Правило:

Используйте размытый задний план

Признаться честно, ничего нет более эффективного, чем фотография, где объект предстает в идеальном фокусе поверх художественно размытого фона. Есть много причин, почему подобные снимки производят столь удачное впечатление, но основная среди них та, что точке фокусировки на нем предоставляется по-настоящему ведущая позиция – она не может не привлекать взгляды зрителей.

Создание размытого заднего плана может быть и непростой задачей: степень размывания нужно контролировать, с тем, чтобы предметы на заднем плане оставались видны и различимы, но не отвлекали от прочего на снимке. Здесь можно проводить интересные опыты. Помещайте объекты на контрастирующем фоне, чтобы сделать кадр интереснее. Скажем, снимите котенка на фоне расплывчатой спящей собаки, или ребенка перед лачугой или больницей. Как обсуждалось в предыдущей главе, задний план не обязан непременно «сливаться с фоном»: он может дать зрителю побольше контекста.

Если же задний план не привносит ничего в историю, которую рассказывает снимок, лучше размыть его до неразличимости. Скажем, человек на фоне стены с несколькими плакатами смотрелся бы интересно в том случае, если плакаты каким-то образом соотносятся с самим кадром; в противном случае они – отвлекающий элемент, который следует полностью размыть.

Внизу: С помощью размытого фона можно задействовать цвета окружающей обстановки для создания контекста, не беспокоясь, что зрителя это отвлечет

Вверху: Будучи отделен от заднего плана, бокал сидра просто-таки выскальзывает из кадра

Вверху: Благодаря малой глубине резкости ваш взгляд не уходит от объекта. Поскольку на заднем плане смотреть не на что, все внимание достается модели

СОВЕТ

Если размывание заднего плана вам дается с трудом, используйте диафрагму побольше, увеличивайте расстояние между объектом и фоном, а расстояние между вами и объектом уменьшайте.

Нарушаем правила: Все совершенно четкое

Если вы снимаете на местности и вам понадобились кое-какие усилия, чтобы вообще туда добраться, – зачем подрывать собственное начинание, затемняя линзу и растворяя весь задний план в плывущем мареве «боке»? При определенных свойствах обстановки и объекта задний план делает фотографию более интересной и сообщает контекст: где она снята, что на ней происходит.

Если в фокусе вашего снимка – человек, то да, задний план может несколько отвлекать от точки фокусировки. Но ограничение ГРИП – лишь один из многих приемов в вашем нынешнем арсенале; мы уже говорили о направляющих линиях, кон-

трастности и правиле золотого треугольника. Если вы сможете задействовать эти приемы и добиться того, чтобы объект по-прежнему выделялся как точка фокусировки, то, безусловно, оставьте задний план резким, если он что-то привносит в кадр.

Иногда задний план и есть ваш объект – скажем, при съемке стен, окон, домов, дверей и пейзажей. Разумеется, в таких фотографиях на заднем плане не нужно ничего размывать. Полезно будет сначала выделить самую интересную часть заднего плана (точку фокусировки) и отталкиваться от этого в поисках интересной композиции.

Слева: На некоторых снимках ограничение ГРИП ничего не дает – например, вот на этом чудесном пейзаже. Спокойно выставляйте малую диафрагму, и пусть все будет совершенно четким

Внизу: Расфокусировать часть этого снимка было бы несложно, но удачны в нем загадочность и игривость, проявляющиеся среди прочего и в том, что видно все – но этого недостаточно

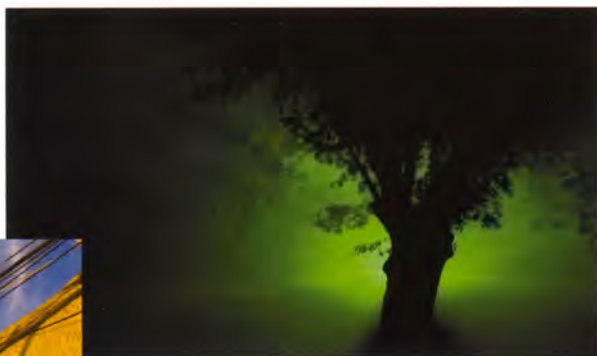
Правило:

Всегда используйте штатив

Два совета, которые я то и дело слышал, когда только начинал учиться фотографии – «обзаведись штативом» и «используй его постоянно». Что-то в этом было; снимали мы в основном на крайне «медленную» (ISO 25) черно-белую пленку, и выдержку приходилось использовать очень и очень длинную. Снимая со штативом, многому можно научиться. Он позволяет вам окунуться в мир длинных выдержек, но ваши снимки остаются при этом предельно резкими. Также он полезен на мероприятиях, где снимать нужно подолгу и помногу – вам не придется утомляться, держа фотоаппарат в руках целый день.

Возможно, вы слышали о правиле обратного фокусного расстояния в связи с вопросом, когда нужно использовать штатив. Правило это гласит: снимая на более длинной выдержке, чем обратное фокусное расстояние вашего объектива (т. е. для 50-миллиметрового объектива – 1/50 секунды, для 300-миллиметрового – 1/300), вы рискуете получить размытые кадры, так как человеку сложно оставаться на такое время совершенно неподвижным, чтобы фотоаппарат не дрогнул даже самую малость. Но в пользу штатива многое можно сказать, даже когда вы далеки от того, чтобы столкнуться с этим правилом. Любое подрагивание фотоаппарата сделает изображение немного размытым, поэтому штатив – надежное средство для достижения большей резкости.

Справа: Для ночной съемки на длинной выдержке, как здесь, понадобится дополнительная опора в виде штатива

Слева: Штатив гарантирует предельную резкость любого изображения

Штатив гарантирует, что при съемке на длинной выдержке фотоаппарат будет совершенно неподвижен. Если вы еще не погружались в удивительный мир закатов, рассветов и ночных съемок, со штативом у вас в распоряжении будет гораздо больше рабочих часов в это время суток, а стало быть, больше шансов получать отличные снимки. Вдобавок это позволяет вам снимать самих себя, в одиночку либо группой, через автоспуск на фотоаппарате, и вот вы уже не безвылазно находитесь лишь по одну сторону объектива.

Если вы снимаете дикую фауну, штатив позволит вам все подготовить заранее к тому моменту, когда прискачет (или притопает) ваша модель. Используя его в сочетании с дистанционным спуском, вы сможете засесть в удобном месте и сделать снимок, когда ваш объект расположится в кадре как следует. В спортивной фотографии штатив (если вам понадобится быстро перемещаться, то лучше подойдет монопод, а не классическая тренога) позволяет добиться на снимках единообразия, а также бережет вам шею и плечи от изрядной нагрузки, особенно если у вас тяжелый телеобъектив.

Наконец, если вы занимаетесь макрофотографией или работаете в студии, штатив освобождает вам руки, чтобы работать с композицией, освещением или моделью, делая снимок более интересным. Хороший штатив стоит недорого, так что отговорок быть не может. Обзаведитесь штативом. Используйте его постоянно.

Справа: Штативы необходимы в макрофотографии: держа фотоаппарат в руках нельзя получить фото, такое, как, например, это

Нарушаем правила: Без ног

Справа: В студии у вас есть возможность использовать штатив, но лично я предпочитаю сделать выдержку покороче и добавить освещения. И без того сложно настроиться на взаимопонимание с моделью, когда между вами фотоаппарат, а со штативом еще хуже

Внизу: Если вы хотите создать художественный эффект через дрожание фотоаппарата, вам, безусловно, понадобится держать его в руках. Этого снимка не получилось бы, будь камера закреплена на штативе

Вверху: Штативы – сущее проклятие, когда нужны спонтанные кадры. Если хотите поспеть вот за этими созданиями, со штативом у вас ничего не получится

Есть много веских поводов использовать штатив, однако лично я предпочитаю снимать «без ног», когда только можно. Дешевые штативы бывают очень тяжелыми, а очень легкие могут стоить очень дорого. К тому же всякий штатив занимает место. Хуже того, штатив между снимками приходится подстраивать, что совершенно лишает спонтанности любой съемочный процесс. А еще штатив – не лучший вариант для съемки в местах или на мероприятиях, где требуется быстро передвигаться среди людей или предметов. Документальная, уличная фотография и большинство разновидностей портретной съемки вполне обходятся без металлической треноги.

Существует множество инструментов, помогающих обходиться без штатива. Во многих современных профессиональных объективах есть встроенный

стабилизатор изображения (IS) или подавитель вибрации (VR), что позволяет снимать на длинной выдержке, не беспокоясь насчет размывания. У некоторых фотоаппаратов стабилизатор изображения есть на корпусе, что дает преимущество – стабилизатор как бы устанавливается на всех ваших объективах.

Если длинная выдержка не нужна вам для чего-то конкретного (скажем, эффекта смазанного движения), часто можно не хуже снять с рук, отрегулировав диафрагму или чувствительность под более короткую выдержку. С опытом вы также научитесь подольше сохранять неподвижность, что позволит вам избегать размывания на длинной выдержке. Без штатива можно создавать более интересные композиции, снимая под неожиданными углами. Также это дает больше гибкости, чтобы менять параметры снимков на ходу.

Правило:

Держите передний план в фокусе

Цель фотографии в том, чтобы рассказывать истории. «Словами» в вашей истории служат элементы композиции, а ваш основной объект – ее кульминация. Вот почему важно, чтобы передний план был четко в фокусе, если это вообще возможно. Особенно это касается пейзажных снимков, на которых передний план создает основу впечатления. Так ваша композиция сможет рассказать историю от начала и до конца.

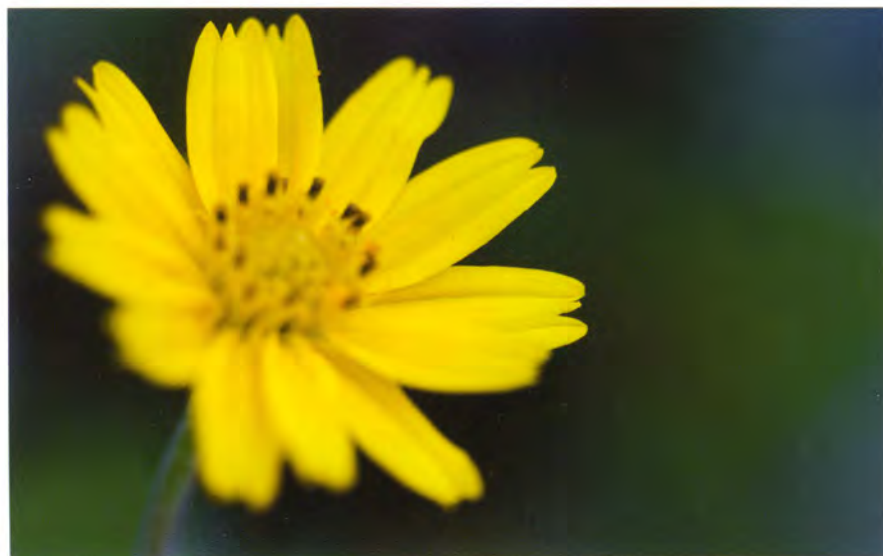
Передний план может сообщить важные подробности – например, в какой части света сделан снимок, в какое время года, или даже в какую эпоху (в случае антикварных фотографий). Поэтому когда вы что-то помещаете на передний план, интерес к снимку повышается, зрителю больше есть на что смотреть, и композиция тем самым становится динамичнее.

Также важно держать передний план в фокусе, если вы снимаете ряд похожих предметов – например, цветы, выставленные на рынке. Сфокусированный передний план позволяет зрительскому взгляду естественным образом перемещаться от «начала» снимка (спереди и снизу) вглубь кадра, к его естественной точке фокусировки.

То, что ближе всего к объективу, должно быть в фокусе; иначе в композиции настанет путаница. Если на снимке что-то находится вблизи, но не в фокусе, подумайте о перекомпоновке; с размытым передним планом ничего хорошего не выйдет!

Вверху: *Может быть, это и повторять незачем, но если у вас передний план не в фокусе, вы снимаете не как надо!*

Слева: *Жалость-то какая! Мог бы получиться замечательный снимок, но я все испортил плохой фокусировкой*

Нарушаем правила: Опыты с многослойностью

Вверху: Фигурки, находящиеся в фокусе, сняты поверх еще одной. Этот прием вызывает ассоциацию с подглядыванием, придает снимку ощущение документальности

Справа: В некоторые снимки вам захочется добавить глубины, используя несколько «слоев» фокусировки и размывания. На этом снимке пальмы на переднем плане находятся в фокусе, а вот луна и облака за ними размыты. Потрясающе!

СОВЕТ

Работая с «многослойным» кадром, очень внимательно следите за фокусировкой: здесь легко допускаются ошибки, которые затем невозможно исправить, так что будьте готовы потратить лишнее время, чтобы все точно вышло как следует!

Портреты – основное исключение из правила, что передний план следует держать в фокусе. На фотопортрете от вас требуется привлечь внимание к лицу и глазам. Элементы переднего плана здесь могут отвлекать от объекта, так что с этим эффектом надо обращаться осторожно.

Хотя по большей части вы будете просто подходить близко и заполнять кадр лицом, иногда на передний план можно добавить каких-нибудь расфокусированных элементов, чтобы снимок стал интереснее. Например, ваш объект может быть в фокусе за расплывчатыми травинками или ветвями дерева – а может быть, даже его собственными руками. Снимая швею за машиной, можно на передний план поместить верхнюю часть швейной машины – возможно, так, чтобы виднелись цветные катушки.

Основной эффект нескольких «уровней глубины» на снимке – более объемное впечатление.

Правило:

Избегайте дрожания фотоаппарата

Вверху: Для этого вида с острова Алькатрас на мост Золотые Ворота в Сан-Франциско мне потребовалась огромная выдержка. Нехвати я с собой штатив, чтобы стабилизировать изображение, ничего бы не получилось

Слева: Этот снимок был сделан на довольно длинной выдержке (1/15 секунды). Для подобных кадров неподвижность фотоаппарата крайне важна – иначе желаемый эффект теряется

Нет ничего хуже, чем, великолепно скомпоновав снимок, выяснить затем, что из-за дрожания фотоаппарата он вышел размытым. Особенно если вы это заметили только при скачивании снимков на компьютер. К сожалению, дрожание фотоаппарата – частое явление при длинной выдержке, особенно когда вы используете телеобъектив.

Штатив позволит вам снимать с гораздо более длинной выдержкой, снижая при этом до минимума вероятность дрожания. Также он освободит вам руки, и можно будет делать заметки или что-нибудь настраивать. Разумеется, если вы снимаете людей или движущиеся предметы, надо иметь в виду и возможность сдвига объекта.

Помните, что всегда можно настроить чувствительность и диафрагму так, чтобы создать подходящую экспозицию при съемке на длинной выдержке и добиться, чтобы снимки выглядели идеально. Также попробуйте использовать объектив с более широким углом; безусловно, дрожание фотоаппарата по-прежнему будет оставаться проблемой, но с широкоугольным объективом это менее заметно, поскольку движения ваших рук не увеличиваются в масштабе. Это поможет вам неподвижно держать фотоаппарат при длинной выдержке, не беспокоясь насчет дрожания.

Нарушаем правила: Встряхните его как следует

Существует несколько способов использовать фотоаппарат творчески и создавать великолепные композиции, сочетая длинную выдержку и дрожание, поэтому не торопитесь отбрасывать идею дрожащего фотоаппарата. На самом деле иногда немного движения при съемке – это хорошо!

Панорамированные снимки – увлекательный способ использования длинной выдержки вместе с движущимся фотоаппаратом; результат может ошеломить. Чтобы создать подобный кадр, нужно иметь возможность плавно перемещать (панорамировать) фотоаппарат, следуя за снимаемым объектом. Автомобили, велосипеды и бегуны – частые объекты панорамированных снимков. Чтобы вышло как следует, понадобится немного поэкспериментировать; основной принцип в том, чтобы использовать среднюю длину выдержки – для начала сгодится $1/15$ секунды. Держите объект в кадре и разверните верхнюю часть тела, когда он будет пронеситься мимо вас, чтобы он оставался на том же месте в кадре за все время выдержки. В результате объект будет выглядеть более или менее неподвижным, а фон размоется из-за движения фотоаппарата. Великолепно!

Еще один интересный прием – менять во время съемки фокусное расстояние. Скорее всего, для этого вам понадобится штатив – или же умение держать фотоаппарат очень крепко. Во время длинного снимка (на выдержке в секунду или дольше) сделайте отдаление «зумом». Результат будет зависеть от того, что вы снимаете, но часто это делают при съемке освещенных сзади деревьев и других объектов, на которые свет падает сзади. Ради замечательного эффекта «ауры» непременно стоит попробовать.

Вверху: Специально перемещая фотоаппарат во время снимка на длинной выдержке, можно создать красивые, динамичные кадры

Слева: Перемещение фотоаппарата, длинная выдержка и вспышка создают снимок, застывший во времени и размытый движением. Используйте ручной режим или «приоритет диафрагмы»

Правило:

Останавливаем движение с помощью короткой выдержки

«Стойте!» Что-то такое говоришь про себя, снимая движущийся объект. Но какая нужна длина выдержки, чтобы «заморозить» движение? Ответ зависит от нескольких факторов, включая скорость объекта и направление его движения. Вот несколько советов.

Вид движения	Рекомендуемая выдержка (сек)
Идущий человек	1/125
Человек, бегущий трусцой	1/250
Прибой, буруны	1/125–1/250
Капли дождя	1/60–1/125
Скачок лошади	1/800–1/1000
Подвижные дети	1/250–1/1000 (зависит от скорости)
Водопад	1/1000 и короче
Летающие птицы	1/1000 и короче
Гоночные машины	1/500 и короче
Бегущая (навстречу фотографу) собака	1/250 и короче
Капля воды (или иной жидкости)	1/1000 и короче

Помните, что чем ближе вы к объекту, тем короче потребуется выдержка, чтобы запечатлеть действие. Объект, пересекающий композицию (слева направо или наоборот), требует более короткой выдержки, чем тот, что движется в сторону фотографа или от него. Не беспокойтесь: когда вы пообвыкнетесь в съемке движущихся объектов, выбор выдержки станет более интуитивным. Пока что, для начала, можно использовать приведенную здесь таблицу.

«Застывшее» движение позволяет зрителю ясно увидеть, что делает ваш объект – играет ли в баскетбол, скажем, катается на доске, или там по траве бежит. На снимке с остановленным движением все находится в фокусе, так что элементы кадра точно описывают все происходящее – будь то бросок сверху на фоне бушующей толпы или «хэнг-тен» на фоне тропического заката. При застывшем движении сохраняется перспектива, так что снимок четко описывает и обстановку, и объект.

Также с помощью застывшего движения можно создавать интересные композиции – особенно когда на них присутствует вода. Всплески, волны, пульверизаторы, дождевые капли – список можно продолжать бесконечно. Всякий раз, когда вы рядом с водой, ее можно «заморозить». Результаты вас восхитят!

Справа: Ящерицы славятся своим проворством, и единственный способ задержать вот эту – очень короткая выдержка: 1/2000

Вверху: Молниеносный затвор – 1/1000 секунды – останавливает скейтбордиста на лету

Слева: Вполне реально задержать струящийся дым или пар – но понадобится много света и короткая выдержка

Вверху: Только при очень короткой выдержке можно подробно запечатлеть перемещения выплеснутой воды

Нарушаем правила: Пусть все течет

«3 аморализовать» движение – это, конечно, здорово, но тут возможны две проблемы. Во-первых, при слабом освещении бывает трудно добиться правильной экспозиции на короткой выдержке. Во-вторых, кадр с застывшим движением выглядит не столь динамично, как тот, где оно наглядно отображено.

Представьте, например, болид «Формулы-1», застывший на фоне идеально отображенного заднего плана, и тот же болид, пронсящий мимо (благодаря панорамированию) на фоне многоцветного марева. На первом снимке запечатлена вся картина, второй же дает полное представление о скорости гоночной машины.

Длинная выдержка, как правило, смазывает движение (если фотограф не следует за ним, используя

вышеописанную технику панорамирования), но также создает увлекательные композиции. При съемке воды, о которой мы говорили ранее, длинная выдержка порождает туманный, текучий эффект, с которым особенно красиво смотрятся снимки водопадов, океанского прибоя, рек и ручьев.

Помните, что если все остальное на снимке должно быть в четком фокусе, понадобится штатив – кроме тех случаев, когда вы используете панорамирование. Преимущество длинной выдержки – в возможности делать замечательные кадры даже при низком освещении, а то и в темноте! Вы не исследовали возможности фотографии во всем их многообразии, пока не снимали при свете луны и звезд (или даже сами звезды и луну)!

На предыдущей странице: Водопад – классический объект для текучей фотографии. Длинная выдержка превращает отдельные капельки в плавный поток

На этой странице: Придать снимку ощущения текучести можно многими способами: экспериментируйте!

Правило:

Чем резче, тем лучше

Что такое резкость? В фотографии резкость – это качество снимка, благодаря которому объект на нем четко изображен. Ваши снимки станут резче, если вы будете:

- использовать фотоаппаратуру высокого качества;
- выставлять диафрагму в области «активной точки» объектива (как правило, она примерно на два значения меньше его максимальной диафрагмы);
- фокусироваться именно на том, что хотите снять;
- выбирать ГРИП так, чтобы объект оставался четко в фокусе;
- избегать размывки движением (используйте более короткую выдержку);
- избегать размывки от дрожания фотоаппарата (помогают короткая выдержка и штатив).

Итак, резкие фотографии – четче, лучше сфокусированы и т. п. Преимущество резкой фотографии

в том, что на ней гораздо лучше различаются небольшие детали, а композиция как целое смотрится интереснее. Однако добиться на снимке максимальной резкости иногда бывает трудно.

Чтобы получить резкое фото, важнее всего правильно выставить диафрагму и выдержку: это дает подходящую глубину резкости и достаточно высокую скорость затвора, чтобы остановить движение и избежать размывки из-за дрожания фотоаппарата. Также важно, чтобы на резком снимке было как можно меньше шума, и поэтому предпочтительна малая чувствительность ISO.

Важно хорошо изучить собственные объективы и понять, на что именно они способны. Многие объективы теряют резкость, работая «на пределе» – т. е. при минимальном или максимальном значении диафрагмы, или же максимальном приближении или от-

далинии «зумом». Выяснив, когда ваш объектив дает наилучшую резкость, вы сможете делать свои композиции максимально четкими.

На резкость влияют и некоторые другие факторы – например, чистота аппаратуры. Следует регулярно чистить переднюю и заднюю линзы объектива, а также все используемые фильтры, чтобы они не покрывались пленкой. Помните также, что до некоторой степени резкость можно повысить при постобработке.

На предыдущей странице: Идеальная фокусировка на глазах модели – вот что делает этот снимок столь привлекательным

Справа: Глаза. Глядя в них, словно смотришь прямо в чью-то душу

Внизу: Я прекрасно понимаю, насколько у меня тут нелепый вид, но посмотрите, до чего резкий снимок! Этот автопортрет удался благодаря хорошему освещению и относительно широкой диафрагме

ГЛАЗА – ЭТО ВАЖНО

Глаза – единственный инструмент, которым можно определить, добились ли вы на снимке максимальной резкости. Тем не менее многие из нас не удосуживаются раз в год сходить к окулисту – со зрением, мол, «все в порядке». Но фотографу как никому требуется стопроцентное зрение, особенно если он вручную фокусирует – иначе готовые снимки будут разочаровывать.

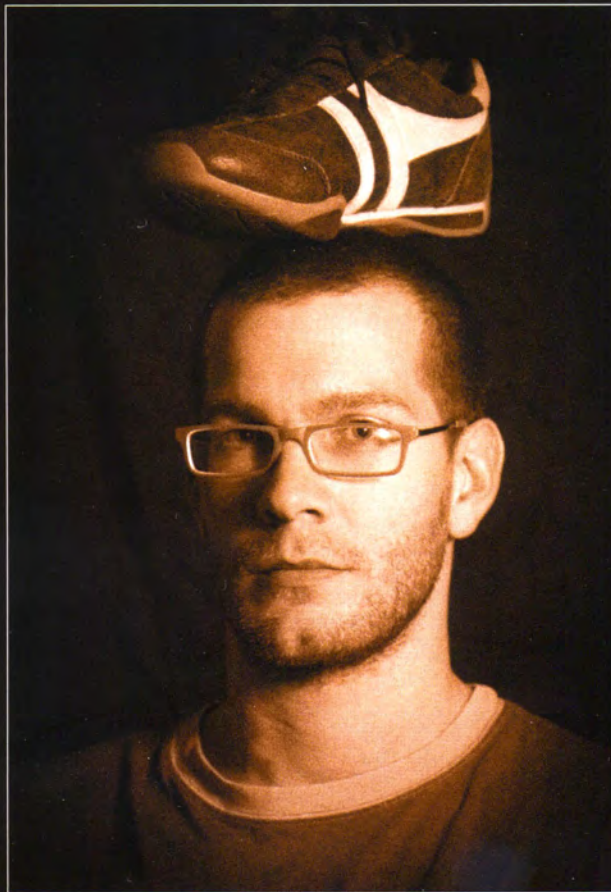
Нарушаем правила:

И все поплыло...

Если в кадре много деталей, которые вы хотели бы показать зрителю, то уместным будет сделать фотографию резкой. Много резких снимков можно увидеть в макрофотографии и подобных жанрах. Но из этого не следует, что «резче» всегда означает «лучше». Иногда вполне годится и более мягкое изображение.

Портретная фотография – одна из областей, где идеальная резкость не всегда наилучший выбор. В конце концов, кому это нужно – пересчитывать чьи-нибудь поры? На фотопортрете чрезмерная резкость может отвлекать, так что, возможно, стоит чуть менее усердствовать, или хотя бы задействовать некоторые хитрости при постобработке, чтобы избавиться от наиболее отвлекающих элементов и сделать портрет приятнее на вид. Однако точка фокусировки (обычно это глаза) должна быть все же в идеальном фокусе, так что между чрезмерной и недостаточной резкостью грань весьма тонка.

Некоторые другие разновидности фотографии, для которых резкость не столь важна – те, где с помощью размывки передается движение, абстрактная фотография, либо же композиции, из которых с помощью размывки устранено что-либо отвлекающее. Помните, что какую бы резкость вы ни выбрали, взгляд зрителя в любом случае нужно привлекать к точке фокусировки. Поэтому иногда

очень динамичный снимок возникает, если оставить резким единственный элемент в кадре.

Что дальше?

Теперь вам известно почти все о том, как делать прекрасные снимки. Вам понятен ваш фотоаппарат, его настройки и то, какие объективы для каких кадров лучше всего подходят. Также у вас сложилось представле-

ние о правилах фотографии и их влиянии на конкретный кадр – как и о том, что можно делать отличные снимки, нарушая эти правила. Что же остается?

В следующей главе речь пойдет об очень важном аспекте фотографии: освещении. Поскольку фотография – это искусство запечатления света, фотограф должен уметь работать с различными видами освещения, добываясь правильной экспозиции и создавая нужное настроение при любом свете – от яркого солнца до крошечной тьмы. Пристегнитесь, обучение продолжается!

На предыдущей странице вверху:

На этом снимке (который был идеально резким до того, как я отредактировал его на компьютере) я стремился создать впечатление старой фотографии. Я долго не мог понять, что в нем не так, несмотря на любые правки – пока не догадался его немного размыть. После этого все прекрасно встало на свои места

Справа: *Некоторые кадры попросту выглядят лучше, когда объект на них не бритвенно-резок. На этом снимке сочетание дешевой водки и размытости неслучайно: сам фотоаппарат будто бы немного «принял на грудь»! Это отчасти помогает рассказать историю*

На предыдущей странице:

Бывают снимки, где вы стремитесь к импрессионизму, а не фотореализму. Этот снимок заката сделан через самодельный объектив с точечным отверстием; размывка многое в него привносит, передавая ощущение цвета и движения за счет меньшей детальности объекта. Важно ли здесь, что каких-то подробностей недостает? Не думаю!

6

Освещение

Не правда ли, было бы здорово, если бы решительно на каждой вашей фотографии свет был бы идеален, как на картинке? Увы, в фотографии так получается редко. Как правило, у вас будет то слишком много света, то слишком мало, то не того оттенка, то не с той стороны, то слишком резкий, то слишком дымчатый...

Фотографы обожают жаловаться на этот счет, и причина проста: свет и есть фотография. Без света снимать будет нечего. У вашего фотоаппарата есть замечательная способность улавливать свет и с его помощью создавать поразительные композиции. Надо только научиться это делать! Внимательно следя за освещением, вы сможете извлекать всю возможную пользу из имеющегося света, а также станете понимать, когда требуется дополнительная аппаратура (вроде вспышек и отражателей). Вряд ли вас удивит, что со светом и освещением связано множество правил... Давайте рассмотрим некоторые из них.

Слева: Используете ли вы естественное освещение – как на этом снимке прекрасного восхода – или же искусственное, вам предстоит уяснить, что свет – одна из ключевых вещей, которые необходимо устроить правильно. Из-за плохого света получаются плохие снимки

Правило:

Солнце за спиной

Солнце – самый мощный повсеместный источник освещения, с которым вы будете иметь дело, так что относитесь к нему с должным уважением!

В дневное время, даже если погода пасмурная и угрюмая, света от солнца обычно бывает вдоволь. Где бы ни находилось солнце на небосводе, его рассеянного света хватает, чтобы полностью осветить любой объект. Поэтому, готовясь к съемке, важно обратить внимание на то, где находится солнце и как располагается относительно вашего объекта.

Среди основных правил фотографии при дневном свете – «солнце должно быть позади снимающего». Мне хотелось бы слегка видоизменить формулировку этого правила: фотограф должен стоять между солнцем и объектом. Если объект освещен спереди, вы взяли верное направление.

Фотографии при солнечном свете особенно хорошо получаются под конец дня, когда он как бы преисполняется теплоты и пышности. В этот так называемый «золотой час» кожа человека приобретает более теплые тона, а тени становятся не столь резкими. Разумеется, ранним утром солнечный свет примерно такой же, просто поутру человека бывает сложнее поднять с постели и заставить позировать. Устраивайте портретные фотосессии в «золотой час» при любой возможности; это даст наилучшие результаты.

Вверху: Если бы солнце на этом снимке светило из-за спины модели, ее лицо было бы скрыто в тени, и снимок был бы далеко не столь удачен

Слева: В пасмурный день бывает трудно разобраться, откуда светит солнце. Впрочем, это дает и красивое мягкое освещение, как здесь на портрете одного моего друга

Нарушаем правила: Снимайте лицом к солнцу

Рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда расположиться так, чтобы солнце было за вами, не удастся – либо из-за невыгодного для съемки расположения объекта, либо из-за того, какой задний план предпочтительнее (скажем, если с какой-то стороны море или красивый пейзаж). К этому нужно быть готовым и суметь правильно экспонировать объект, невзирая на солнце в кадре.

Когда объект находится между солнцем и вами, самая большая сложность заключается в том, что солнце – огромный огненный шар на небе. Он довольно ярок, и вся мощь его пламени освещает ваш объект «не с той» стороны. В таком случае у вас несколько вариантов. Один – каким-нибудь образом попробовать осветить лицо человека. Сделать это можно двумя способами: либо с помощью отраженного солнечного света, либо «заполняющей вспышкой», которая сделает лицо немного ярче.

Второй вариант – переэкспонировать фон; света может все-таки хватить на то, чтобы ясно запечатлеть объект с лицевой стороны, зно, разумеется, задний план у вас будет сильно передержан. Бывают снимки, где это выглядит красиво, но все зависит от объекта и обстановки.

И наконец, можно экспонировать задний план. От этого возникают силуэты – положим, в портретной съемке подход не лучший, но так могут получаться красивые атмосферные снимки, особенно на закате.

В самом верху: Закат – еще одно время, когда стоит навести объектив на солнце; результаты будут роскошными

Вверху: На этом фото свет падает едва ли не прямо сверху – но поскольку его отражали окружающие здания, тени были не очень резки, и снимок вышел неплохим

Слева: Снимая против солнца, можно получать замечательные силуэты, как на этом снимке

Правило:

Если темно, используйте вспышку

Вверху: Поместив вспышку с диффузором сбоку от диджея, я вытащил на свет атмосферу этого клуба, где царил почти кремешная тьма

Справа: При студийной съемке вы полностью контролируете освещение: пользуйтесь этой роскошью

Слишком темно, чтобы снимать? Хм, проблема. Интересно, а что вот эта кнопка делает? Ух ты! Как вспыхнуло-то прямо из фотоаппарата! Уму непостижимо.

Неважно, встроенная у вас вспышка на фотоаппарате или же более профессиональная в виде отдельного аксессуара: многие будут вас отговаривать от ее использования, потому что-де свет от нее отвратительно нереалистичный. Но это чушь: если для съемок при естественном освещении слишком темно, отчего бы не сделать жизнь поярче с помощью техники.

ОТРАЖЕННАЯ ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА

Если у вас нет внешней вспышки, не беда – встроенную в фотоаппарат можно «отражать» через потолок. Поместите перед фотоаппаратом любую белую или зеркальную поверхность под углом 45°, чтобы свет отражался вверх. Помните, что не все встроенные вспышки достаточно яркие, чтобы пользоваться этим приемом. Поэтому будьте готовы при необходимости увеличить чувствительность фотоаппарата.

Справа: Вспышка с синим светофильтром заставляет задний план светиться, создавая красивый угрюмый фон

Слева: Благодаря отраженной вспышке освещение на этом снимке вышло не слишком резким, так что настрой этой фотографии во многом удалось сохранить

Технология фотовспышки постоянно совершенствуется, но у той вспышки, что встроена в фотоаппарат, есть недостаток – именно в силу ее встроенности. Она так размещена, что свет вспышки всегда направлен, по сути, туда же, куда и объектив. Вдумайтесь: мы привыкли, что источники освещения либо свисают с потолка, либо висят высоко над нами в небе. Непривычно, когда свет исходит практически из нашей собственной точки зрения.

Вот почему внешнюю вспышку, если таковая имеется, зачастую желательнее использовать, чем встроенную. При использовании внешней вспышки источник освещения помещается дальше от фотоаппарата, что значительно улучшает восприятие света. В качестве альтернативного подхода вы можете направить свет вспышки-аксессуара так, чтобы отразить его. Для этого нацельтесь вспышкой вверх – свет отразится от потолка. Так вы сделаете весь потолок источником света; это даст два преимущества. Во-первых, больший по размеру источник будет давать более мягкий свет, а во-вторых, поскольку отраженное освещение будет исходить сверху, выглядеть это будет гораздо естественнее.

Внимательно следите за балансом белого, если комбинируете вспышку с другим источником освещения – например, лампой накаливания или солнцем. Так как цветовая температура у обоих из этих источников света совершенно иная, чем у вспышки, с балансом белого могут возникнуть проблемы. Лучшее решение в таких случаях – использовать светофильтры (тонкие цветные полоски из пластмассы), чтобы приблизить цвет вспышки к оттенкам света из других источников.

ЧТО ТАКОЕ ВЕДОМАЯ ВСПЫШКА?

Если фотографический сленг вам в новинку, возможно, выражение «ведомая вспышка» (slave flash) ничего вам не говорит, однако это важное понятие для тех, кто стремится с помощью вспышки создать, насколько это возможно, идеальное освещение. Ведомая вспышка – это попросту внешняя вспышка, которую контролирует вспышка на фотоаппарате (либо встроенная, либо подключаемая). Срабатывание вспышки на фотоаппарате («ведущей») вызывает одновременное срабатывание «ведомой» вспышки. Преимущество здесь в том, что добавочную вспышку можно расположить под более привлекательным углом к объекту.

Те, кого всерьез интересует съемка со вспышкой, могут добавить еще «ведомых» и получить полный студийный свет – гораздо дешевле, чем это обычно обходится. Если вы хотите лучше фотографировать при слабом освещении, то, может быть это как раз то, что вам нужно.

Нарушаем правила:

Съемка в темноте

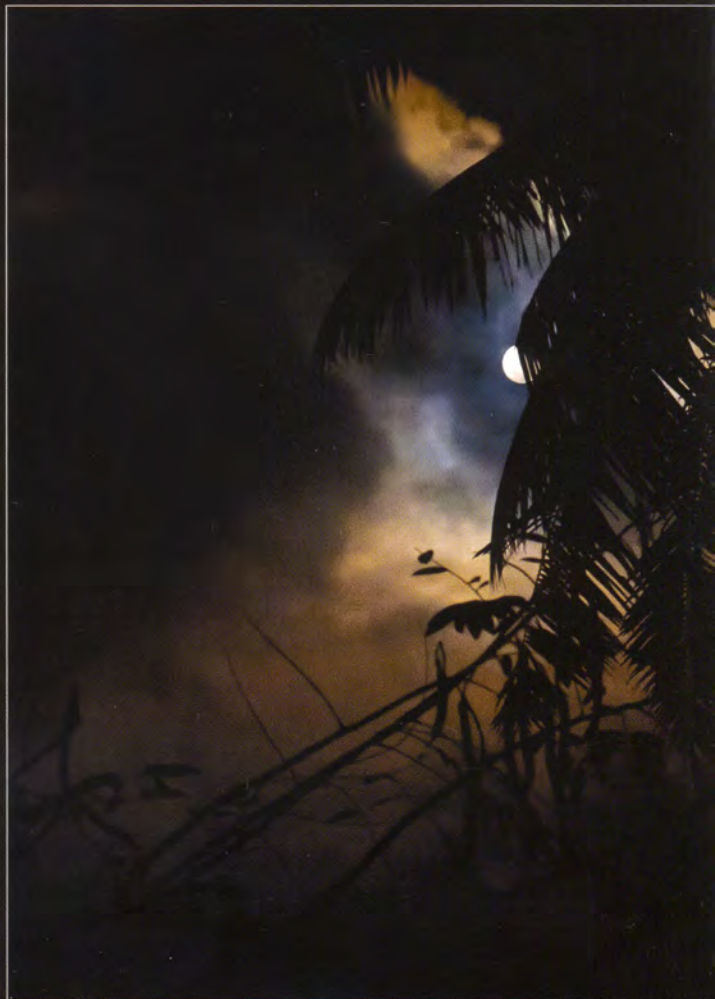

Если перевести фотоаппарат в автоматический режим, он может решить, что ему виднее, и включить вспышку за вас. Однако это не всегда правильный выбор. Если вы еще можете как-то воспользоваться естественным освещением, попробуйте.

Не поймите меня превратно: вспышка как нельзя к месту, когда света попросту не хватает или же когда нужно больше света для более короткой выдержки. Но важно и не полагаться на вспышку полностью – так вы рискуете упустить возможность создать глубоко динамичные и сильные композиции.

Помните, что при слабом освещении вся ваша надежда – на выдержку. Если не нужно на скаку останавливать что-нибудь движущееся, выдержку для правильной экспозиции можно сделать сколь угодно длинной. Можно и такой длинной, при которой у вас без всякой вспышки будут прекрасно получаться ночные снимки, даже если светить будут только звезды и луна, только не забудьте штатив, когда отправитесь снимать, или, по крайней мере, найдите устойчивую поверхность, чтобы поставить на нее фотоаппарат.

Обдумывая кадр, спросите себя: «действительно ли без вспышки не обойтись?». Может выясниться, что правильной экспозиции можно добиться и без вспышки – за счет более широкой диафрагмы, повышенной чувствительности, длинной выдержки или чего-либо из этого в сочетании.

Вверху справа: Для снимка наподобие этого понадобится длинная выдержка, много терпения, надежный штатив и, да-да, выключить вспышку

На предыдущей странице: Фотоаппарат не унимался и требовал, чтобы я включил вспышку; только блокировав автоматику и отключив вспышку вручную, я смог, наконец, запечатлеть удивительную, призрачную атмосферу этого сюжета

Справа: Ночью можно заняться разнообразными красивыми видами съемки – например, фотографировать звезды. Здесь выдержка была почти часовая, потому и кажется, будто звезды стремительно проносятся по небу

Правило:

Высокая контрастность улучшает снимки

Фотোগрафии смотрятся куда живее, когда на них много контраста. Если понять, как это работает, возможно, ваши снимки начнут просто-таки прыгивать со страницы. Что же такое контраст? Проще всего это объяснить через черно-белую фотографию. Здесь под контрастом понимается разница между самыми светлыми участками на снимке и самыми темными. Чем больше разница, тем выше контрастность – и тем динамичнее кадр.

Можно изначально снимать высококонтрастные объекты; скажем, что будет выглядеть интереснее – серый котенок на сером фоне или белый на черном? Привлекать взгляд естественным образом будет тот снимок, где контраста больше. Однако контрастность можно увеличить и при постобработке – об этом мы поговорим в главе 7.

Слева: Огромная разница между светлыми и темными участками на этом снимке – вот что делает его столь захватывающим. Обратите внимание, что освещение на нем довольно мягкое, и переход от ярких участков к теням весьма плавный

Внизу: Хотя в пейзажной фотографии традиционно преобладают мягкие и умеренные тона, это правило можно нарушать и добиваться эффектных результатов – особенно снимая городские пейзажи

Вверху: Высокая контрастность – замечательный способ придать снимку драматизм

Создание цветных высококонтрастных композиций – задача более сложная, однако проделать это можно несколькими способами. Можно опять-таки использовать контраст тонов, как на черно-белом снимке (представьте себе ярко-красный камешек среди розоватых), или же сочетать контрастные цвета, используя цветовой круг. Между двумя цветами, находящимися на противоположных сторонах круга, контраст самый большой: это может быть, скажем, зеленая елка с красными игрушками, или оранжевое солнце над синим морем. Цветовой контраст – очень простой способ сделать композицию интересной, а также привлечь внимание к точке фокусировки.

Нарушаем правила:

Низкоконтрастные композиции

Заснеженные или мглистые пейзажи естественным образом менее контрастны; снимки их исполнены красоты и спокойствия.

Многие начинающие фотографы при съемке и постобработке используют контрастность как некий костыль. Мне хорошо это знакомо; у меня тоже есть архив моих самых ранних снимков, и контрасты там повсюду огромны. Теперь я понимаю, что это был неверный подход. Высокая контрастность – не кнопка автопилота, который будет блестяще снимать за вас. Конечно, ползунок контраста можно как следует вытянуть, если это добавит кадру эффектности, но хорошая фотография к этому далеко не сводится.

В низкоконтрастных снимках порой предстает тонкий мир воздушности и невинности. Например, фотография в высоком ключе – целый отдельный жанр, сознательно стремящийся к прямой противоположности высококонтрастного изображения.

Выбирая же кадры, хорошо подходящие для фотографий в низком ключе, вы открываете для себя область фотографических грез, тонкой эфемерности облаков и снежной пороши. Отходя от жесткой однозначности высоких контрастов, в какой-то момент мы пересекаем грань мира, который хрупок, бремен и красив той особой красотой, что свойственна всему недолговечному. Проникните в мир низкого контраста. Вам же ведь хочется?!

В самом верху: Низкоконтрастные снимки – принципиально иной жанр фотографии, чем высококонтрастные

Вверху и слева: Заснеженные или мглистые пейзажи естественным образом менее контрастны. Этот низкий контраст и создает ощущение спокойствия, от которого захватывает дух

Правило:

Создавайте настроение с помощью цвета

Цвет! Кто его не любит? От легких пастельных мазков, остающихся после ушедшего под океанскую гладь солнца, и до густого лоска настоящей свежей краски – всюду нас окружает цвет. И вы, фотографируя, можете использовать настроение, создаваемое различными цветами, как выразительное средство вызвать эмоциональный отклик у зрителя.

Знаете ли вы, какой настрой создают различные цвета? Во многом это вопрос культурных особенностей, но вот некоторые расхожие цветовые ассоциации.

● Черный	Авторитет, власть, сила, зло
● Белый	Невинность, чистота, стерильность
● Красный	Любовь, вождение, гнев
● Синий	Мир, спокойствие, депрессия, холод
● Зеленый	Природа, безмятежность, свежесть, расслабленность, плодородие, богатство
● Желтый	Жизнерадостность, оптимизм
● Фиолетовый	Царственность, роскошь, утонченность, романтизм, женственность
● Коричневый	Неподдельность, тоска, приземленность

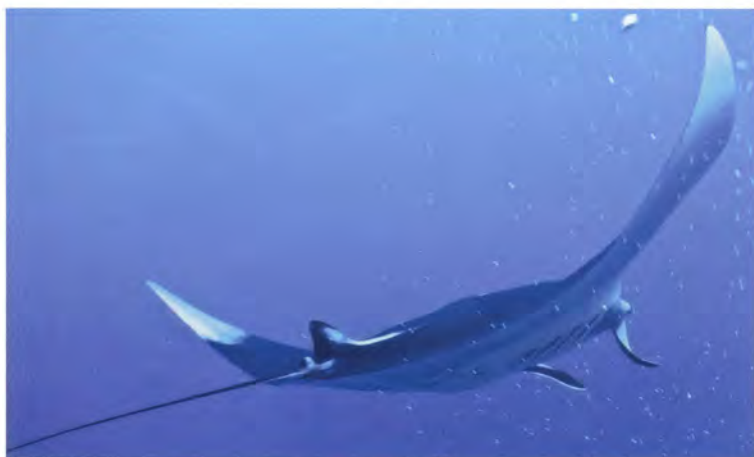
Пока эти толкования свежи у вас в памяти, не требует большого осмысленного усилия начать применять эту цветовую науку в собственной работе. Используйте преимущества определенного цвета, чтобы создать настроение. Скажем, ребенок, гуляющий под дождем в желтых сапогах, желтом плаще и с желтым зонтиком, будет иметь веселый вид, а тот же ребенок, одетый во все черное, вызовет совсем иной эмоциональный настрой, не так ли?

Помните, что цвета означают разное для разных людей, поэтому вам не всякий раз может удаваться выразить через цвет то настроение, к которому вы стремились. Красный для одних может означать любовь, для других успех, а для третьих – ярость, поэтому передавая некое настроение через красные тона, вы, возможно, посылаете неверное сообще-

ние части ваших зрителей. Понадобятся и другие выразительные средства – скажем, предметы или мимика – чтобы подвести зрителя именно к тому настрою, который вы передаете.

Никакое правило не гласит, что определенным цветом следует передавать определенное настроение, хотя список на предыдущей странице: может помочь, если вы хотите вызвать тот или иной отклик. Например, любой яркий цвет обычно наводит более положительные эмоции, чем темный или унылый. Весь вопрос в том, какие цвета в вашем распоряжении там, где вы проводите съемку.

Интересной идеей может быть и снимок, целиком посвященный цвету – скажем, набор цветных карандашей, ярко окрашенная стена с дверью, пролитая краска, или даже несколько разноцветных машин. Цвет – это весело, так веселитесь же!

Ко всем фотографиям: *Интенсивные цвета очень сильно влияют на настрой фотографии. Попробуйте сделать ваши снимки черно-белыми – и посмотрите, чего лишилась композиция*

Нарушаем правила:

Смешанные сигналы и приглушенные цвета

Сколько бы ни велось разговоров о цветах – ярких и радостных или же тусклых и унылых, насыщенных или частично приглушенных – нельзя отрицать, что фотография значительную часть своей истории обходилась без цвета вовсе. На заре светописного искусства это было технической неизбежностью, но даже после того, как цветная фотография распространилась повсюду (в наши цифровые времена чистый монохром можно найти лишь в отдаленных уголках медицинской и научной фотографии), многие фотографы продолжали обращаться к отрешенности и красоте, порождаемым бесцветностью.

Во-первых, некоторые снимки попросту лучше выглядят, когда на них отсутствует цвет. Черно-белая фотография может вызвать сильный отклик у аудитории. То же самое касается сепии и других разновидностей монохрома. Иногда, убрав цвет (или сделав его равномерным на всей фотографии), можно помочь зрителю сосредоточиться на дей-

ствительно важном в композиции, а не отвлекаться на пестроту.

Цвет также не всегда удастся контролировать – пускай хороший графический редактор предоставляет много возможностей после того, как снимок уже сделан. Не переживайте, если «идеальное» сочетание цветов на фотографии не складывается. Содержательная часть снимка гораздо важнее его цветовой гаммы. Не откажетесь же вы, в конце концов, от кадра лишь потому, что в нем синяя машина, а больше подошла бы красная. Разве что если вы снимаете с какой-нибудь очень конкретной целью. Зачастую цвет – не то, что делает хороший снимок хорошим, а всего лишь одно из средств сделать его еще лучше.

Сделайте шаг назад и посмотрите на свою композицию. Нуждается ли она в цвете для передачи настроения или эмоции? Улучшится ли снимок с добавлением цветности, или же это отвлечет зрителей от основного посыла? Задумываясь над таки-

На предыдущей странице: На этом снимке цвета практически нет – только коричневый и его различные оттенки, а также черный и белый. Но отчасти именно поэтому снимок так впечатляет

Справа: Этот кадр хорошо смотрится как раз потому, что не вписывается ни в какие сложившиеся каноны фотографии и колористики

Внизу: Мягкие цвета с убавленной насыщенностью придают определенный настрой этому снимку – некую, что ли, невинность в сочетании с легкой старомодностью

ми вопросами, вы сможете решить, нужно ли вашему снимку побольше какого-нибудь из цветов или и так прекрасно сойдется. Помните, что настроение можно передать и другими средствами – скажем, через позу, выражение лица или же выбор объекта композиции.

Правило:

Выставляйте на снимках баланс белого

Если баланс белого в вашей фотокомпозиции выставлен неправильно, это, без всякого сомнения, заметит даже тот, кто в балансе белого не разбирается. Неверный баланс белого может очень сильно сказаться на снимке – особенно если на нем человек, так как человеческой коже это придает неестественный оттенок, игнорировать который невозможно. Плохо сбалансированные кадры выглядят «странно».

Баланс белого – вещь важная, поэтому если вы до сих пор не знаете, как использовать различные его настройки, а когда корректировать их вручную, самое время это изучить. Можете не сомневаться: балансировка белого для хороших фотографий вам непременно понадобится, и будут случаи, когда автоматического режима на фотоаппарате окажется недостаточно.

Правильный баланс белого особенно важен, когда у вас несколько источников освещения, поскольку

при сочетании нескольких цветовых температур фотоаппарату труднее его автоматически корректировать. Правильно выстроить баланс белого – дело непростое: для этого достаточно сфотографировать белый лист бумаги и нажать на фотоаппарате нужную кнопку, чтобы отдать ему распоряжение настроить баланс белого по этому листу. Уходит на это меньше минуты, а снимки затем получаются в правильных тонах.

Другой пример, когда над балансом белого придется поработать – съемки в заснеженной местности. Фотоаппарату трудно будет справиться с таким количеством белизны. Не выставив баланс белого, вместо верного отображения вы рискуете получить кадры, отливающие синим. Хотя в большинстве случаев баланс белого можно откорректировать при постобработке, гораздо лучше, если он будет правильным с самого начала.

Вверху, внизу и на предыдущей странице: *В портретной, пейзажной и кулинарной фотографии без идеального баланса белого не обойтись. Если фото не будут выглядеть реалистично, публику это отпугнет, и она перейдет к следующему снимку*

Нарушаем правила: Подумаешь, баланс

Если вы снимаете в формате RAW, насчет баланса белого можно особо не беспокоиться. В файле RAW сохраняется вся информация, полученная светочувствительной матрицей, так что баланс белого можно выставить позже.

Несмотря даже на это, я не собираюсь насаждать правило, что нарочно «разбалансировать» снимок недопустимо ни в коем случае. Как раз-таки наоборот: иногда очень хорошо получаются снимки, которые чуть «теплее» или «прохладнее», чем рекомендует фотоаппарат или требуют непоколебимые педанты. Портреты, например, выглядят более гармонично, если добавить им чуть-чуть теплоты: люди на них выглядят дружелюбнее, а более теплые цвета производят более теплое, что ли, впечатление.

Верно и обратное. Пустоши, исполненные отчаяния пейзажи выглядят просто-таки сладостно при слегка «охлажденном» балансе белого. Экспериментируйте: если «неправильный» баланс белого дает «правильную» фотографию, без колебаний так и оставляйте! Выглядит как надо – значит, так и должно быть! Следуйте инстинктам и творческому порыву. Кстати, это касается и всех прочих правил, которые вам кто-либо диктует в мире фотографии. Если сделано «не так», но результат великолепен – значит, все «так»!

Внизу: В пейзажах легкое повышение цветовой температуры позволяет получить красивые, теплые снимки, которые гораздо приятнее своих нейтральных собратьев

Вверху: Фотопортреты выигрывают от добавочной теплоты: люди приобретают более здоровый, более загорелый, да и более дружелюбный вид

Что дальше?

Уже не одну главу мы обсуждаем, как делать снимки, как их компоновать, какие настройки фотоаппарата, объектива, аксессуаров подходят в той или иной ситуации. Будем надеяться, что вы многому научились и уже замечаете прогресс в своих композициях. Теперь пришло время отложить фотоаппарат и окунуться в совсем другую область фотографического искусства: цифровое редактирование, именуемое также постобработкой. Здесь вы найдете советы, приемы и описания инструментов, которые позволяют корректировать снимки, улучшая их цветовую гамму, насыщенность, баланс белого, а кое-где даже видоизменяя сам кадр с целью сделать общую композицию более приятной.

Это не значит, что все или почти все доселе изученные правила можно смело позабыть, благо на компьютере все исправляется. Цифровое редактирование – лишь еще один набор инструментов, помогающих делать фотографии более интересными и динамичными. Сочетая правила фотографии с определенными правилами постобработки, вы повышаете свои шансы создать в итоге поистине захватывающие снимки.

7

Правила цифровой фотолаборатории

Мало что так поляризует мнения, как постобработка фотографий, и зачастую нелегко продраться сквозь массу советов, которыми полнится как сеть, так и оффлайн. В этой главе мы подробнее рассмотрим правила и рекомендации, касающиеся того этапа, когда вы благополучно вернулись домой, вставили карту памяти в ридер – и за чашкой чая или баночкой пива принялись за редактирование пары тысяч фотографий.

Слева: Модель, несомненно, красива сама по себе. Но, поверьте мне на слово: до того, как ее коснулось волшебство цифровой фотолаборатории, она выглядела совсем иначе!

Правило:

Используйте Adobe Photoshop

Photoshop появился еще на заре цифровой графики. В наши дни этот графический редактор используется практически в любой индустрии. Если взглянуть на любую вещь, над которой в какой-то момент поработал дизайнер, я готов поспорить, что *Photoshop* тем или иным образом использовался в ее создании. Журналы, графические макеты, дизайн изделий и упаковок, 3D-рендеринг; даже голливудский кинематограф порой хотя бы частично в постпроизводстве использует *Photoshop*.

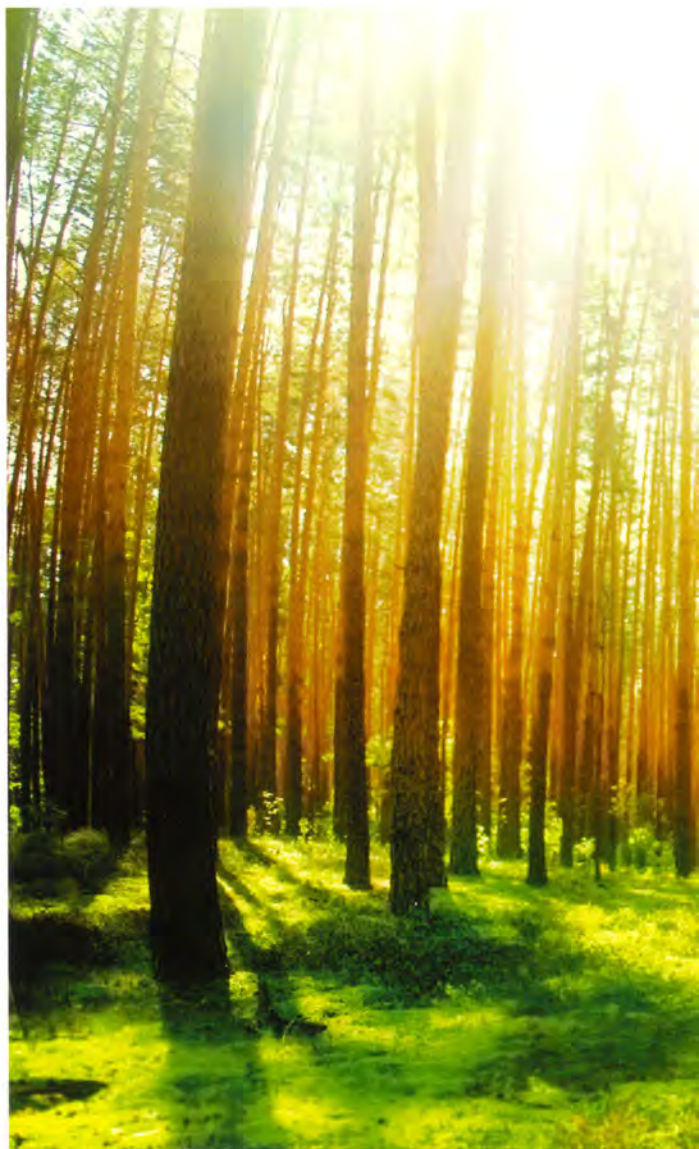
Photoshop можно сравнить с мощным комбинатом по выпуску изображений. В нем найдется с полдюжины способов наложить на фотографию любой эффект, какой вы только можете себе вообразить (мне с ходу вспоминаются более двадцати разных способов сделать цветной снимок черно-белым). Потенциал его невероятен, и хотя приходится согласиться, что научиться обращению с ним сложновато, но если вы серьезный фотограф и хотите вооружиться всеми возможностями цифровой постобработки (или «цифровой фотолаборатории», как это часто называют), от *Photoshop*'а вам никуда не деться.

Программа насчитывает множество различных версий. Наиболее подходят для фоторедактирования программные пакеты *Creative Suite (CS)* и *Elements*. Adobe регулярно выпускает новые версии *Photoshop CS* и *Photoshop Elements*, и в каждой версии все больше функций, больше потенциала, больше творческих возможностей. *CS* – это «полная» версия *Photoshop*'а, рассчитанная на профессиональных графиков. В ней есть все «навороты», о каких только можно мечтать, и потенциал ее огромен. Поэтому неудивительно, что она нещадно дорогая: за ту же сумму, которую предлагается вложить в лицензионную версию *Photoshop CS*, можно купить зеркалку с минимальной конфигурацией или же весьма продвинутую «мыльницу».

Photoshop в издании *Elements* работает на том же движке, что и собственно *Photoshop*, однако его функции значительно урезаны. *Adobe* аргументирует это тем, что подобную программу проще изучить. В этом я пока что не уверен, однако у *Elements* есть одно огромное преимущество перед изданием *CS*: оно намного дешевле, а функций в нем больше, чем обычно требуется начинающим, и к тому же в про-

грамму встроен большой объем вспомогательных материалов и обучающих пособий для новичков (также доступные, как бесплатные видеоролики в сети).

Существует немало альтернатив *Photoshop*'у, но когда речь идет о фоторедактировании, поверьте моему мнению, это правило сюда помещено не просто так. Выбирайте *Photoshop*.

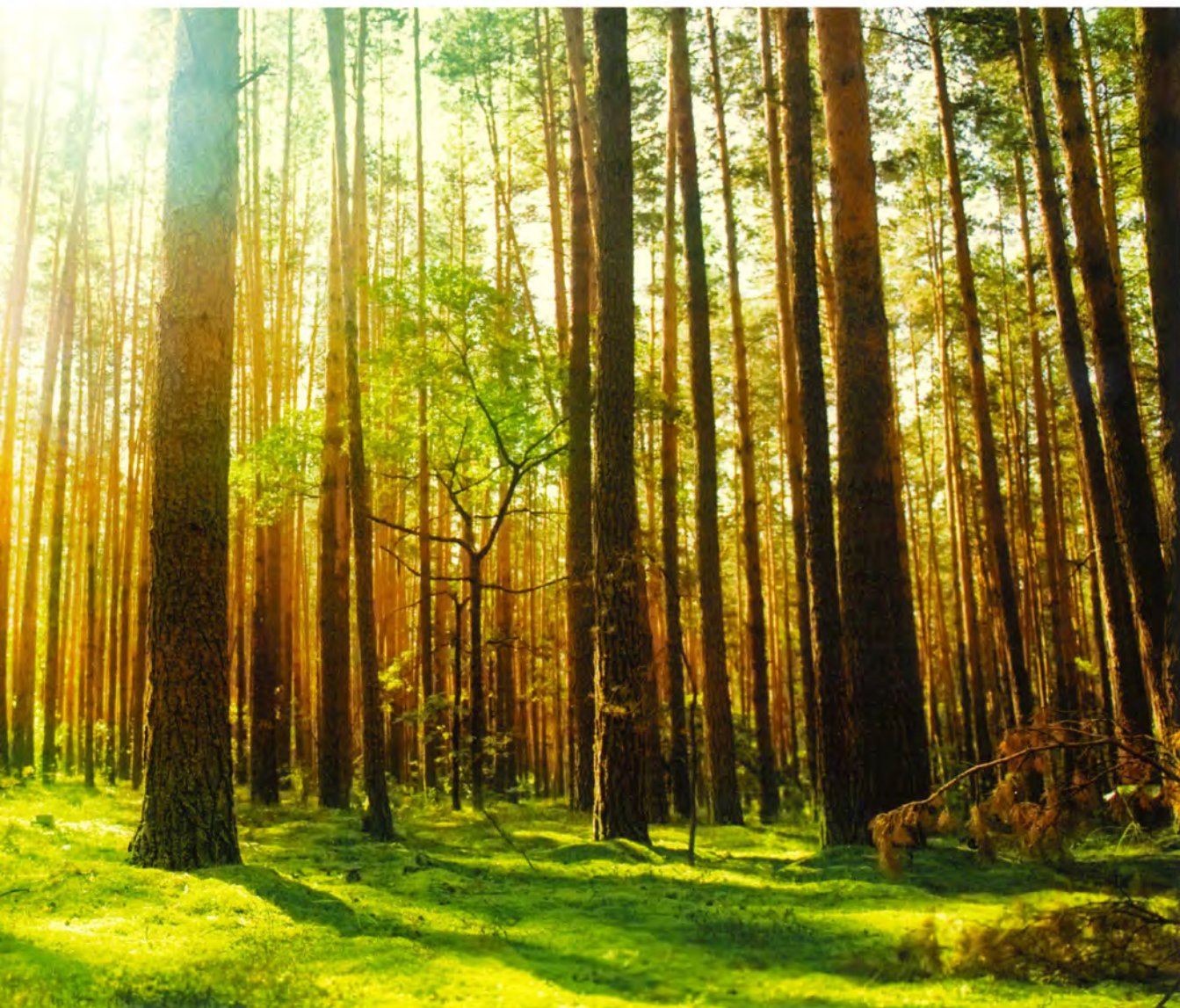

А ЧТО НАСЧЕТ ПРОЧИХ?

Пакет *Creative Suite* – бесспорно, самый универсальный инструмент для фоторедактирования; если *Photoshop* не позволяет отредактировать фотографию так, как вам нужно, то есть вероятность, что правка, которую вы себе представляете, невозможна вовсе.

Но сколь ни мощны *Photoshop CS* и *Elements*, следует помнить, что рабочий процесс в вашей цифровой фотолаборатории не сводится к редактированию снимков – так что не торопитесь сдавать в ломбард родное дитя, чтобы наскрести на *Photoshop CS*; перевернув страницу, вы узнаете, что возможны варианты.

Внизу: Если увеличить насыщенность и кое-где подчистить травяной покров, фотография станет гораздо эффектнее

Нарушаем правила: Альтернативы *Photoshop*'у

Не поспоришь с тем, что если вам нужно только редактировать фотографии, нет ничего лучше *Photoshop*'а. Но улучшение каждого отдельного снимка – далеко не единственное, чем занимаются в цифровой фотолаборатории. Есть изменения, которые приходится вносить особенно часто: в их числе коррекция баланса белого, кадрирование, насыщенность цвета, а также разнообразные мелкие правки. Вдобавок понадобилась бы вечность, чтобы открыть в *Photoshop*'е каждый сн

мок из фотосессии в тысячу кадров. Мне слишком хорошо это известно, потому как в прежние времена по-иному было нельзя.

В наши дни существуют два альтернативных программных пакета с привлекательнейшими для фотографов функциями: *Adobe Lightroom* и *Apple Aperture*. Эти программы не предназначены для продвинутого редактирования отдельных фотографий: их сильные стороны – в другом. К примеру, они позволяют просматривать и упорядочивать

крупные фототеки, одновременно редактировать и корректировать большие объемы фотографий, сортировать, отбирать фотографии, с которыми вы будете работать дальше.

Также в этих программах удачно реализована функция поиска. Искать можно по дате съемки или, например, по параметру чувствительности, по модели фотоаппарата и даже объектива. Можно комбинировать параметры поиска, формулируя запросы наподобие такого: показать все кадры в фототеке, снятые с июня 2002 по август 2004 при чувствительности выше ISO 3200 и на выдержке дольше секунды. Звучит как волшебство, но именно такого рода критерии можно задавать, и если вам часто приходится искать ту или иную конкретную фотографию, эти фантастические поисковые сред-

ства придутся как нельзя кстати. Многие из конкретных примеров в этой книге нашлись как раз благодаря подобным запросам.

Разумеется, в *Lightroom* и *Aperture* есть и множество функций для редактирования. Большинство из них – «глобальные правки», то есть те, которые применяются ко всему изображению сразу: например, баланс белого, кадрирование, работа над цветом, подавление шума и художественные фильтры. У обоих пакетов есть и некий ограниченный набор функций для мелкой правки, затрагивающей лишь небольшой участок фотографии, которые сгодятся на то, чтобы убрать пятнышко с лица или фантик с пляжа, в остальном девственно чистого, но не подойдут для более тщательного редактирования изображений.

Слева: *Lightroom* может слегка отпугнуть своим интерфейсом, но стоит вам привыкнуть, как вы перестанете понимать, как обходились без него раньше

А КАК ЖЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВАРИАНТЫ?

У *Photoshop*'а довольно много альтернатив, которые стоят недорого или же не стоят ничего, и некоторые из них весьма неплохи. Забейте в поисковик *GIMP* – на данный момент это лидер. Лично я изучаю альтернативы *Photoshop*'у каждые несколько месяцев, чтобы оставаться в курсе всех доступных программ. Здесь встречаются великолепные примеры творческого подхода и чуда усердия, и тем не менее я всякий раз вприпрыжку возвращаюсь к *Photoshop*'у. Как выясняется, не просто так лучше всего продается именно этот программный пакет: он – лучший!

Правило:

Всегда делайте резервные копии

Кажется, будто у фотографов есть правило: «Резервных копий не делайте никогда, слышите, никогда!»

«Но Хайе, а если что-то случится с твоим домом? Если у тебя украдут компьютер? Если полетит жесткий диск?» – в ужасе кричите вы мне.

Печальная правда в том, что многие фотографы-любители – и пугающее количество профессионалов – ведут себя так, словно резервные копии делать не положено ни в коем случае. Почти все без исключения фотографы делают «бэкап» своих работ слишком редко и беспорядочно, или же так хранят копии, что для резервирования они становятся бесполезны.

Думаю, вы поняли, к чему я клоню: я хочу, чтобы вы нарушали это негласное правило. Всегда. Делайте резервные копии в соответствии с тем, что я изложу ниже, и все будет в порядке:

- Каждый раз убеждайтесь в наличии резервной копии того, над чем вы работаете в данный момент. Это значит, что никогда нельзя стирать фотографии с карты памяти до тех пор, пока они не скопированы в два разных места на вашем компьютере – желательно на внешний диск и на внутренний.
- Заведите архив резервных копий на отдельном носителе. Без толку держать все фотографии на внутреннем жестком диске, на внешнем и на DVD, если при пожаре или квартирной краже вы всех их лишитесь разом.
- Время от времени пытайтесь открыть резервную копию. Нет ничего хуже, чем думать, что у вас есть бэкап, а когда он по-настоящему понадобится, выяснится, что ваша резервная копия не работает или что вы отчего-то положили в резерв не те файлы, какие надо было. Это случается чаще, чем вы думаете. Мне доводилось слышать о фотографах, которые случайно резервировали файлы предпросмотра в низком разрешении вместо оригиналов в формате RAW с полным разрешением.

Слева: Было, было и сплыло. Ужасная трагедия, но помните, что любое оборудование заменимо. Про ваши фотографии такого сказать нельзя – так что всегда обеспечивайте себе надежный резервный архив наиболее ценных кадров

Правило:

Всегда снимайте в формате RAW

Ваш фотоаппарат сохраняет файлы в формате JPEG, TIFF либо RAW. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, но если вас прежде всего заботит качество фотографий, формат RAW – вне конкуренции: только он позволяет сохранить все данные со светочувствительной матрицы фотоаппарата, а следовательно, дает больше всего возможностей для дальнейшей работы с изображением.

В файлах RAW содержится несравнимо больше информации, чем в файлах JPEG или TIFF. Невероятно, но факт: файлы RAW, по всей вероятности, будут становиться лучше со временем. Ибо вот что происходит: мощность домашних компьютеров растет и растет, алгоритмы передовых программных пакетов улучшаются и улучшаются. Стало быть, снятый сегодня кадр через пять лет можно будет «обновить», используя наиболее современный процесс обработки, и легко предположить, что на получившемся фото будет меньше шума, оно будет резче и с более точной цветопередачей, чем то позволяют сегодняшние технологии.

Вверху: *Моя собственная неловкость при съемке виной тому, что этот кадр вышел неммыслимо темным. Если бы я снимал не в RAW, его бы уже ничто не спасло*

Внизу: *А спасенный вариант получился весьма неплохим – благодаря RAW*

Нарушаем правила: Съемка не в формате RAW

Неужели мне хватит дерзости после того, как я столько места в этой книге посвятил отстаиванию формата RAW, начать себе противоречить?

Единственный недостаток «сырого» формата – это размер файла. На моем фотоаппарате файлы RAW выходят где-то в пять раз больше JPEG'ов ровно с теми же кадрами. Вопрос размера файлов имеет несколько различных последствий, и одни фотографии будут с ними сталкиваться чаще, чем другие.

Съемка в формате RAW медленнее. Это касается всех зеркальных фотоаппаратов, даже очень-очень быстрых. Проблема в том, что у фотоаппарата есть встроенный «буфер», где снимки временно хранятся во время обработки до записи на карту памяти. Когда этот буфер переполняется, делать новые снимки фотоаппарат не дает. Если у вас в разгаре съемка, где кадров требуется сделать много и притом быстро, это очень большое неудобство. Спортивная съемка и съемка мероприятий – две ситуации, когда вы можете обнаружить, что объем буфера заканчивается. Проблему можно несколько уменьшить, покупая самые быстрые карты памяти, но полностью она от этого не исчезнет. Если вы чувствуете, что рискуете лишиться кадра из-за переполненного буфера, перейдите на JPEG. Сделать кадр, который будет чуть хуже по качеству, всегда лучше, чем рисковать ценным кадром.

От файлов RAW есть польза только в том случае, если вы собираетесь редактировать фотографии.

Если у вас жесткие крайние сроки – скажем, вы снимаете какое-то мероприятие и точно уверены, что вам никогда в будущем не придется эти фотографии редактировать, то RAW лишь затормозит съемку. Если редактировать снимки однозначно не понадобится, отчего бы и не снимать в JPEG'е. Однако лично я этот повод никогда не считал бы достаточным. Я никогда на сто процентов не уверен, что в будущем не понадобится редактировать снимок – но у вас может быть все по-другому.

RAW медленнее обрабатывается. Если вы делаете очень много снимков, которые позднее будете обрабатывать – например, снимаете с временным интервалом, чтобы без последующего редактирования склеить из полученных кадров видеоролик – то RAW, вероятно, замедлит вашу работу. Вам, попросту говоря, ни к чему это добавочное качество, так что импорт, обработка, масштабирование и экспорт RAW-снимков в видеоформат займет целую вечность без всякой на то причины. В этом случае также следует подумать об использовании формата JPEG.

Внизу: В спортивной фотографии решающей иногда бывает сама возможность сделать снимок, а не то, удастся ли его потом отредактировать как подобает. В таких случаях JPEG – лучший вариант

Правило:

Придерживайтесь стандартных соотношений сторон

Все: Почти все мои фото кадрированы к соотношению сторон 3:2

Мы весьма привыкли видеть фотографии с определенным, прижившимся соотношением сторон. Распространены соотношения сторон 3:2 (классическое «пленочное», которое долгое время использовалось в фотографии), 4:3 (это соотношение сторон экранов старых телевизоров), 16:9 (преобладает у телевизоров с широким экраном) и 1:1 (квадратные фото).

В пользу того, чтобы их придерживаться, можно сказать многое; существует много психологических причин, по которым мы лучше реагируем на фотографии с этими соотношениями сторон. Здесь играют роль и привычка, и комфорт, и правило золотого треугольника (см. стр. 97).

По моему субъективному мнению, фотографии с соотношением 3:2 попросту лучше выглядят. Прокручивая свою ленту на *Flickr*'е, я вижу, что в этом разрешении выполнено подавляющее большинство моих снимков. Возможно, это странно, ведь говорят, что соотношение 3:2 устарело и накладывает всякие

ограничения. В наш цифровой век распечатать можно фотографии почти что с любым соотношением сторон, а в интернете об этом вообще никто не задумывается. На экран все поместится.

По моим наблюдениям, соотношение 3:2 позволяет фотографиям сохранить естественный вид; это может поспособствовать иллюзии, будто снимок уже в фотоаппарате вышел идеально откадрированным (в то время как на самом деле, полагаю, все до единой мои фотографии кадрировались постфактум).

Разумеется, это дело вкуса, но в целом мне кажется, что устоявшихся основ стоило бы придерживаться. Это поможет придать снимкам некую рамочную основу, при которой люди охотнее будут воспринимать изображение именно как фото – а это, в свою очередь, быстрый и легкий шаг на пути к созданию правильного внутреннего настроения смотрящего на снимок, необходимого, чтобы оценить работу фотографа по достоинству.

Нарушаем правила: Творческий подход к соотношению сторон

Все: На самом деле нет никакого «правильного» или «неправильного» размера фотографии – беситесь на здоровье!

Придерживаетесь классических соотношений сторон? Фу, ну что вы такой квадратный! Средние века миновали, если хочется побезумствовать – так оторвитесь как следует. Великолепный пример – панорамные фото. Когда серию кадров можно склеить в одно изображение, напрочь исчезает потребность загонять фото в извечные прямоугольные клетки. Экспериментируйте, сходите с ума, срывайтесь с цепи!

Правило:

Естественная насыщенность

Вверху: Предельно важно оставлять тона и насыщенность на нейтральном уровне. Оригинал этого снимка вышел чересчур красочным, и я решил немного уравновесить его. При пониженной насыщенности модель выглядит гораздо естественнее

Справа: Эта фотография – прекрасный пример того, как по-разному может выглядеть один и тот же снимок, если прибавить или убавить насыщенности – от абсолютно ненасыщенного (черно-белого) на рис. 1 к слабонасыщенному, нейтральному и, наконец, перенасыщенному (рис. 4). У каждого из этих снимков свое эмоциональное воздействие, каждый рассказывает совсем иную историю. В данном случае, как мне кажется, наилучший подход – сохранение естественного вида (рис. 3)

Цифровая фотолаборатория позволяет очень гибко подходить к редактированию снимков, и не в последнюю очередь – когда речь идет о возможности сделать цвета на фотографии не такими, как были в момент съемки.

Тонкие и, возможно, глубокие оттенки настроения на фотографии быстрее всего портятся, когда исчезает нейтральность. Отчасти ваша цель как фотографа – вызывать у публики сильные эмоции. Один из способов этого достичь – делать фотографии как можно более жизненными. Если при взгляде на фотографию кажется, будто в кадр можно войти, то вероятнее, что воспринимать ее будут как нечто реальное и доступное. Сохранение нейтрального вида – ключевой элемент этой доступности.

Ощущение естественности особенно важно для портретной фотографии, где оно придает реализма изображению человека.

Нарушаем правила:

Естественность – это для нюнь, насыщаю и тем горжусь!

Естественность? Нейтральность? Кто вообще сказал, что фотографии положено документировать реальность? Взгляните на кино: у фильма всегда определенная цветовая гамма, а некоторые («Мулен Руж» – прекрасный образец) – используют цвет для массивной атаки на зрительное восприятие. Приглушенность к лицу фотографу-документалисту; если же вы стремитесь к тому, чтобы зрителю захотелось поместить ваш снимок в рамку и с гордостью повесить на стену, нужно найти способ выделиться.

Нет смысла оставлять ваш снимок тварью дрожащей, вроде зайчонка под камнем. Смелее! Необычнее! Хватайте ползунок «насыщенность» и тащите вправо до щелчка!

Вверху: Природа полна дивных красок, и делая их насыщеннее, вы сможете создать особо эффектные фото

Вверху и справа: Всегда ли ненавязчивость уместна в портретной съемке? Люди отважны, полны жизни и жаждут приключений – так отразите это на снимках!

Правило:

Переводите фотографии в черно-белое

Перевод в монохром – это не волшебная улучшалоочка фотографий, но во многих случаях это придает снимкам флер элегантности, который иначе бы не проявился.

Прежде чем повернуть рубильник цвета в графическом редакторе, неплохо бы подумать, что, собственно, произойдет с вашим снимком, когда он станет черно-белым. Чтобы оценить это, подойдите к вопросу с другого конца. Задумайтесь о том, что в фотографию привносит цвет. Из некоторых снимков в монохроме попросту ничего не выйдет, так как на цвете держится красота картинки. Тогда привлекательного черно-белого снимка никакими обработками, никаким подкручиванием не добиться.

Верно, конечно же, и обратное. Из некоторых снимков ничего путного не выходит в цвете – либо от ужасной несочетаемости красок, либо потому, что какая-то пестрая область отвлекает от намеченного фокуса. Если такой снимок перевести в монохром, получится нечто совершенно иное – и выглядеть это, возможно, будет здорово!

Вверху: Черно-белый помогает сосредоточиться на игре света-тени, а также на фактуре снимаемого. Эта деревянная фигурка в черно-белом виде смотрится гораздо лучше, чем в цвете

Слева: Когда я занимаюсь концертной фотографией, то, бываю, прихожу в отчаяние от кошмарного света на сцене. На этом снимке монохром в очередной раз спасает положение

На следующей странице:

Из-за цвета освещения на этой фотографии невозможно было выставить баланс белого. Это, однако, не повод ее выбрасывать; для роскошного снимка всего-то и понадобилось, что взять и внаглую сделать его черно-белым

Вверху: В некоторых жанрах фотографии, вроде инфракрасной съемки, как здесь, иначе и не похвастаешься своими фото, кроме как в монохrome

КАКАЯ ОНА, ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАРТИНКА?

Если убрать цвет, фотография становится принципиально иной. Все, что остается – это оттенки серого (контраст) и фактуры. В монохромном фото отсутствует одно из измерений (цвет), но за счет этого может появиться необычайная глубина, которая на цветных фотографиях теряется. Экспериментируйте с вашими любимыми снимками как в цвете, так и в монохrome, чтобы начать ощущать разницу.

Нарушаем правила: Проявите фантазию, переводя в монохром

Понятно, что создание черно-белых снимков не сводится к тому, чтобы найти кнопку «цвет» и перевести в положение «выкл.». На фотографии присутствует множество всевозможных цветов, и если творчески подойти к переводу снимка в монохром, разные методы могут дать принципиально разный эффект.

В *Lightroom* и *Aperture* (см. стр. 170–171) есть целый ряд встроенных функций обесцвечивания. Лично я использую их часто, так как они дают прекрасное представление о том, есть ли вообще смысл делать конкретный снимок черно-белым. Также можно попробовать различные настройки конвертации и найти наиболее подходящие. Если вам понравилось то, что дает встроенная функция, можно оставить результат как есть или же отрегулировать какой-нибудь параметр на собственный лад. И что самое лучшее – если у вас подберется особенно удачный способ убрать цвет, вы можете сохранить этот способ и использовать в дальнейшем как пользовательскую установку.

Слева: Черно-белое – это не просто черный и белый; это смесь всех цветовых каналов, какие есть в наличии. Как видите, разница между вариантами одного и того же изображения огромна. На рис. 1 из всех цветовых каналов взято по одинаковому объему данных. Рис. 2 построен в основном на зеленом канале, рис. 3 и 4 – соответственно, на синем и красном

HSL / Color / B&W ▾

Black & White Mix

Red		+50
Orange		+50
Yellow		+50
Green		-50
Aqua		-50
Blue		-50
Purple		+50
Magenta		+50

Auto

Правило:

Мелкая правка фотографий

Строгий подход

Пуристы от фотографии скажут вам, что заниматься мелкой правкой не надо никогда. Имеется в виду, что никогда не следует вносить изменения, которые затрагивают лишь небольшую часть кадра. Это прекрасно сказано. Мелко править фотографии решительно ни к чему.

Если где-то на фотографии понадобилось убрать с земли фантик от конфеты, значит, ошибка была допущена на более раннем этапе: надо было сначала подобрать фантик, а потом снимать. Подобным же образом, когда вы убираете табличку со стены или стираете пятнышко с кожи, ваша фотография перестает быть фотографией: на ней уже не мир, каков он есть, а то, во что его превратили вы. Это скользкая дорожка: убрав что-либо со снимка, вы по сути становитесь лгуном. Вы же не хотите быть лгуном, правда?

Умеренный подход

К мелкой правке можно относиться иначе: как к способу достичь того, что должно было быть, но ровно в тот день, когда вы снимали, не задалось. В то время как пурист решил бы оставить на фотографии фантик, вы вольны рассудить, что подобрать его в тот момент не представлялось возможным. Скажем, он лежал за забором, или плавал в озере. Понятно, что фантик – не часть вашего кадра, и снимай вы днем раньше или днем позже, его бы не было. Так что хотя стереть его со снимка и означает солгать, эта ложь не грешит против достоверности; в конце концов, мы здесь для того, чтобы делать великолепные снимки, не так ли?

То же самое насчет редактирования фотографий с людьми. Допустим, вы снимали чей-то портрет, но как раз в тот день у вашей модели была царапинка на щеке после небольших разногласий с котенком. Естественно, она со временем заживет. Замазать царапину при постобработке – примерно то же самое, что убрать фантик. Постоянно она на лице не присутствует, так что можно ее без проблем удалить и явным лгуном оттого не считаться.

Если у той же модели есть родинки, шрамы, родимые пятна, веснушки или еще какие-нибудь постоянные отличительные черты, их не надо трогать.

Убирать их – все равно что убрать из пейзажа столб ограды. Это не фантик, который потом все равно унесло бы ветром.

Попустительский подход

Ваша цель проста: создавать самые красивые снимки, какие только можно, используя все доступные средства в вашем арсенале. К черту «правдивость»! Ландшафты и люди лучше выглядят, когда отретушированы до совершенного вида, и сами снимки – совершенно не тот окончательный результат, к которому вы стремитесь. Фотографии – это сырье, отправные точки для дальнейшего редактирования. Если у вас на одном снимке красивое небо, на другом красивый передний план, а на третьем рука у модели смотрится чуть лучше, чем на первоначальном переднем плане, то быть по сему. Прощай, достоверность, здравствуй, Франкен-шоп!

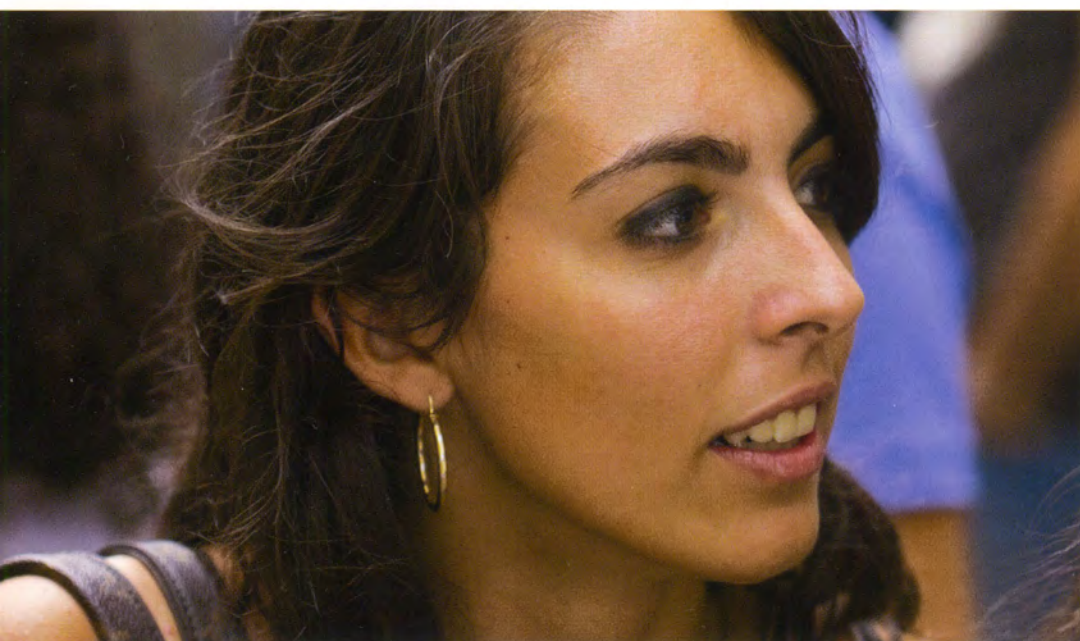
В конечном счете важна лишь та картинка, которую отпечатают и повесят на стену. Черт побери, вы художник, а не архивариус!

СОВЕТ

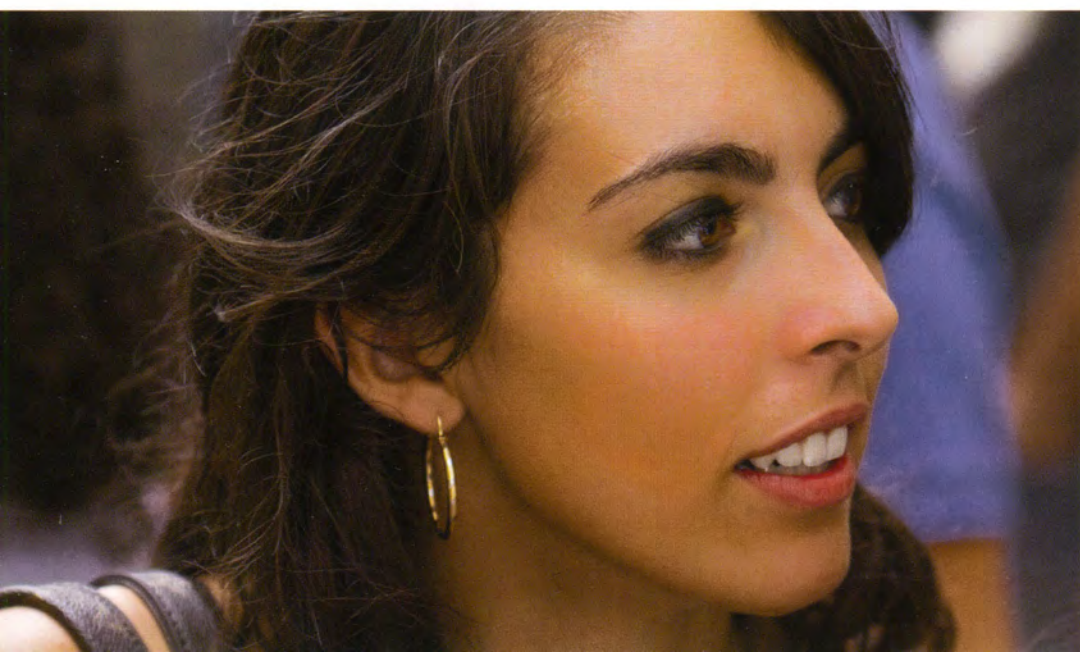
Выбор подхода к редактированию зависит от вас – а также от вашей целевой аудитории. Например, если вы мечтаете увидеть свои снимки в National Geographic, имейте в виду, что там допускается только самый минимум правки. Напротив, если вы хотите работать фотографом в журнале или в модной индустрии, готовьтесь к долгой кропотливой работе в графическом редакторе... Испробуйте все подходы и затем решите, что вам нравится больше всего.

Это первоначальное изображение без какой-либо мелкой правки

Здесь изображение отредактировано сообразно с умеренным подходом к мелкой правке

На этом варианте изображения попустительский подход явлен во всем своем неистовстве

