

Содержание

Благодарности	5
-------------------------	---

Введение	6
--------------------	---

Все связано	6
-----------------------	---

Как пользоваться книгой	8
-----------------------------------	---

Технические данные	8
------------------------------	---

Некоторые принципы композиции	10
---	----

Часть 1. КАК УВИДЕТЬ	12
--------------------------------	----

Глава 1. Важен момент, а не объект	13
--	----

1. Моменты тайны	14
----------------------------	----

2. Моменты, которые специально не придумаешь	14
--	----

3. Моменты, которые завораживают	15
--	----

4. Удачные моменты	16
------------------------------	----

5. Создавайте смешные моменты	17
---	----

6. Повседневные моменты	17
-----------------------------------	----

7. Любите момент	18
----------------------------	----

8. Ловите момент	19
----------------------------	----

9. Простая идея	20
---------------------------	----

10. Момент кроется в деталях	21
--	----

11. Мать и дитя	21
---------------------------	----

12. Мимолетные мгновения детских эмоций	22
---	----

13. Создавайте мгновения	23
------------------------------------	----

14. Самые милые мгновения	24
-------------------------------------	----

15. Моменты притяжения	25
----------------------------------	----

16. Переходные моменты, № 1	26
---------------------------------------	----

17. Переходные моменты, № 2	27
---------------------------------------	----

18. Удачно пойманный момент	28
---------------------------------------	----

19. Сокровенный момент	29
----------------------------------	----

Глава 2. О честности	30
--------------------------------	----

20. Снимайте слезы	31
------------------------------	----

21. Снимайте разочарования	32
--------------------------------------	----

22. Близко к гротеску	32
---------------------------------	----

23. Ловите неловкие моменты	33
---------------------------------------	----

24. Красота в обители страха	34
--	----

25. Настоящий возраст	35
---------------------------------	----

26. Нагота	36
----------------------	----

27. Не отступайте перед застенчивостью	36
--	----

28. «Их разыскивает полиция»	37
--	----

29. Не старайтесь вызвать улыбку	38
--	----

30. Реалии любви	39
----------------------------	----

Глава 3. Погружайтесь в сокровенное	40
---	----

31. Найдите правильную дистанцию	41
--	----

32. Простая идея	42
----------------------------	----

33. Удачно пойманная близость	42
---	----

34. Интимные секреты	43
--------------------------------	----

35. Легкость сближения	44
----------------------------------	----

36. Простая идея	46
----------------------------	----

37. Только ноги	46
---------------------------	----

38. Сокровенный свет	47
--------------------------------	----

39. Только руки	48
---------------------------	----

40. Простая идея	49
----------------------------	----

41. Исчезновение из кадра	49
-------------------------------------	----

42. Полускрытая интимность	50
--------------------------------------	----

43. Интимность и непреднамеренные смыслы	51
--	----

Глава 4. Посмотрите на мир иначе	52
--	----

44. Приблизьтесь к действию	53
---------------------------------------	----

45. Пробритесь внутрь	54
---------------------------------	----

46. Отбросьте шаблоны	55
---------------------------------	----

47. Интересный угол крупным планом	56
--	----

48. Новый ракурс при съемке движения	57
--	----

49. Подойдите ближе, № 1	58
------------------------------------	----

50. Подойдите ближе, № 2	59
------------------------------------	----

51. Отойдите назад	60
------------------------------	----

52. Развернитесь при первой возможности	61
---	----

53. Назад и выше	62
----------------------------	----

54. Не бойтесь расстояний	63
-------------------------------------	----

55. Из другого помещения	64
------------------------------------	----

56. Снимайте снаружи	64
--------------------------------	----

57. Снимайте из помещения	65
-------------------------------------	----

58. Снизу вверх, № 1	66
--------------------------------	----

59. Снизу вверх, № 2	67
--------------------------------	----

60. Снизу вверх, № 3	68
--------------------------------	----

61. Снизу вверх, № 4	70
--------------------------------	----

62. Снизу вверх, № 5	71
--------------------------------	----

63. Простая идея	72
----------------------------	----

64. Сядьте на пол	73
-----------------------------	----

65. Фотографируйте с уровня глаз главного героя	74
---	----

66. Найдите интересную точку съемки	75
---	----

67. С высоты птичьего полета	76
--	----

68. Склонитесь над объектом съемки, № 1	77
---	----

69. Склонитесь над объектом съемки, № 2	78
---	----

70. Пройдитесь по комнате	79
-------------------------------------	----

71. Направьте объектив на зрителей	80
--	----

72. Посмотрите вокруг	81
---------------------------------	----

Глава 5. Учитесь видеть свет	82
--	----

73. Стекло без отражения	83
------------------------------------	----

74. Помните: света почти всегда достаточно	84
--	----

75. Ищите правильный свет	84
-------------------------------------	----

76. Ловите последний луч солнца	85
---	----

77. Поймайте верхний приглушенный свет	85
--	----

78. Не злоупотребляйте вспышкой	86
---	----

79. Играйте с фарами	87
--------------------------------	----

80. Не бойтесь темноты	88
----------------------------------	----

81. Необычная форма света	89
-------------------------------------	----

82. Драматический свет	90
----------------------------------	----

83. Простая идея	91
----------------------------	----

84. Выясните, где лучший свет в вашем доме	92
--	----

85. Выясните, где лучший свет в вашем дворе	93
86. Через стекло, № 1	94
87. Через стекло, № 2	95
88. Игра со светом с помощью поверхностей	96
89. Ищите мягкий свет	97
90. Наблюдайте за тенями	97
91. Истории, которые открывает свет	98
92. Впустите чуть больше света	99
93. Используйте драматизм жесткого света	100
94. Отражайте яркий свет	100
95. Имейте терпение	101
Глава 6. Почувствуйте ритм	102
96. Прибавьте громкость	103
97. Нарушайте правила, ловите ритм	104
98. Бегом под дождем	104
99. Ритм в тесной композиции	105
100. Следите за маятником	106
101. Простая идея	107
102. Включайтесь в ритм	108
103. Ритм света и линий	109
104. Поймите ритм ходьбы	110
105. Ритм повторов	111
106. Ритм перерывов	112
107. Ритм света и теней	113
108. Поймите ритм ожидания	114
109. Ритм радости	115
110. Простая идея	116
111. Выделите конкретный момент	117
112. Пусть все просто дышит	118
113. Как найти ритм кадра	119
Часть 2. Воплощение идей	122
Глава 7. Немного о технической стороне	123
114. Съемка с проводкой	124
115. Кадрируйте во время съемки	124
116. Используйте энергию размытия	125
117. Снимайте портреты на длинных выдержках	126
118. Расфокусируйте объектив	127
119. Попробуйте оставить передний план вне фокуса	128
120. Простая идея	129
121. Экспериментируйте с малой глубиной резкости	130
122. Поиграйте с «эффектом Серенити»	131
123. Используйте контровой свет	132
124. В лучах света	133
125. Простая идея	134
126. Баланс светлого и темного	135
127. Ловите брызги	136
128. Простая идея	137
129. Не забудьте вернуться	138
130. Экспериментируйте с серийной съемкой	139
131. Не злоупотребляйте спецэффектами	140
132. Не переэкспериментируйте с фотоприложениями для смартфонов	141
Глава 8. Работайте с людьми	142
133. Готовьтесь, а затем импровизируйте	143
134. Попробуйте сделать разминку	144
135. Закройте лицо	145
136. Простая идея	146
137. Играйте	147
138. Выявите зону комфорта	148
139. Экспериментируйте с динамикой дуэта	149
140. Вторгайтесь в кадр	150
141. Найдите границы — чтобы их нарушить	151
142. Простая идея	152
143. Простая идея	153
144. Взгляд в сторону, взгляд в объектив	154
145. Поймите два взгляда в одном кадре	155
146. Снимайте расстояние между людьми	156
147. В поисках классического шарма	157
148. Фотографируйте животных, как людей	157
149. Фотографируйте людей с домашними любимцами	158
150. Простая идея	159
151. Фотографируйте эффектных людей в эффектном свете	159
152. Счастливы здесь и сейчас	160
153. Быстрая серия портретов	162
154. Быстрый семейный портрет	164
155. Простая идея	166
156. Крупным планом. Просто	167
157. Оставляйте лица за кадром	168
Глава 9. Играйте с детьми	170
158. Откажитесь от стандартных цветов	171
159. Спросите, и вам наверняка разрешат	172
160. Если сомневаетесь, переверните	173
161. Простая идея	174
162. Добавьте воображаемую опасность	175
163. Противовес	176
164. Смиритесь с хаосом	177
165. Придерживайте позирующего	178
166. Простая идея	179
167. Фотографируйте детей в необычных местах	180
168. Позвольте ребенку создать композицию	181
169. Находите красоту в повседневности	182
170. Воспроизводите удачные кадры	183
171. Серия портретов ребенка	185
172. Серия фотографий в контрольном свете	186
173. Ловите момент, когда дети активны	188
174. Ловите момент, когда ребенок спокоен	189
175. Портрет серьезного ребенка	190
176. Ребенку необязательно быть в кадре	192
177. Пусть ребенок играет	193
Глава 10. Используйте реквизиты и задники	194
178. Непривычное использование привычных вещей	195
179. Простая идея	195
180. Используйте реквизит, чтобы показать масштаб	196

181. Используйте реквизит, чтобы что-то скрыть	197
182. Используйте предмет вне контекста	198
183. Реквизит с печатью времени	199
184. Размойте реквизит	200
185. Играйте с реквизитом	201
186. Спрячьте лицо за реквизитом	202
187. Используйте в качестве реквизита старые фотографии	203
188. Простая идея	203
189. Экспериментируйте с геометрическими линиями и формами	204
190. Фотографируйте сквозь ткань	206
191. Фотографируйте через стекло	207
192. Укутайте их в ткань	208
193. Используйте небо как эффектный фон	209
194. Используйте улицу как студию	210
195. Пишите на доске	211
196. Используйте фон с узором, чтобы подчеркнуть детали	211
197. Создавайте простые задники сами	212
198. Даже президента можно посадить в угол	213
Глава 11. Развлекайтесь	214
199. Найдите себе партнера по творчеству	215
200. Везде ищите компаньонов	216
201. Делайте фотографии из серии «почему бы и нет».	217
202. Завершайте проект кульминацией	217
203. Намекните на местоположение	218
204. Не беспокойтесь, люди не будут против	219
205. Если для вас это слишком, воплотите менее экстравагантную идею	219
206. Делайте портреты	221
207. Используйте простой фон	222
208. Воплощайте концепцию с начала до конца	224
209. Поиграйте в манекенщицу	226
210. Фотографируйте с разных углов	227
211. Погрузитесь в образ	227
212. Запечатлейте упорядоченность	228
213. Запечатлейте самоиронию	228
214. Фотографируйте в необычных местах	229
215. Не бойтесь повторять старые шутки	229
216. Создавайте забавное из простых вещей	230
217. Находите красоту в самых обыкновенных вещах	231
218. Двигайтесь вместе с моделью	232
219. Сделайте атмосферу сказочной	234
220. Спрячьте фотографию за дверцей	235
221. Вырезайте фотографии	235
222. Используйте бумагу	236
223. Развесьте фотографии на веревках	236
224. Наполните фотографиями шкатулку	237
225. Сделайте фотографии подвижными	237
226. Дайте новую жизнь старым вещам	238
227. Искусство находить и сувенирные магазины	239
228. Собирайте старье	240

Эта книга посвящена двери, открывшейся в Нэшвилле десять лет назад. В нее вошла Стефани и навсегда изменила мою жизнь.

Дж. Л.

Посвящается Кейт, Розе, Энни и Эмми — моим девочкам, которых я люблю фотографировать и просто люблю.

С. М.

Благодарности

Я, Джордж Лэнг, выражаю благодарность своей матери Эйлин; Эндрю Лэнг; Джанет и Стиву Кукам; Скотту Мобри и Кейт Мейерс; Венди Снайдер-Макнилу; Дуэйнну Майклсу; Азуре Бартон; Аарону Сискинду; Дженни Бриттон Байер; Кристине Кульбергер; Критту Грэхэму; Энни Лейбовиц; Кей Унгер; Мэгги Гамильтон; Гленну Беку; Дэвиду Мишлеру; Джереми Сакс-Майклзу; Монике Дабаль; Дэну Кэви и Карен Смит; Саре Пэз-Хайд; Барбаре Гриффин; Джейн Гамильтон и особенно моему отцу, который всегда подбадривал, изумлял меня и научил меня обезоруживать людей перед камерой. Эти фотографии — свидетельство любви, которая объединяет нашу семью. Я благодарю Стефи, которая научила меня любить так, как прежде я только мечтал, и подарила мне Джексона и Ашера, любовь к которым каждый день переполняет меня. Мы можем делиться этой любовью друг с другом — и это воплощение мечты. Мы можем делиться этой любовью с вами — и это истинный дар.

Я, Скотт Мобри, благодарю Кейт Мейерс, Рика Стейлинга, Питера Сиковица, Джима Бейкера, Карлу Франк, Тома Брауна, Дирка Барнетта и Дэна Окрента за помощь, поддержку и знания, которыми вы делитесь со мной на протяжении многих лет.

Оба автора выражают благодарность Марку Рейтеру, Съюзи Болотин, Джанет Викарио и ее талантливым коллегам из издательства Workman, Питеру Воркмену, который поддержал нас, когда мы впервые заговорили о книге, и который, мы надеемся, будет гордиться результатом.

Фотографии танцоров Азур Бартон публикуются с любезного разрешения Azure Barton & Artists: с. 20 и 126 — с разрешения Уильяма Бриско; с. 42 и 59 — Клеа Оуэнса; с. 44 и 45 — Беннинга Робертса; с. 44 и 154 — Франсуа Дамвиль; с. 66 — Лесли Кеннеди; с. 104, 153 и 158 — Азур Бартон; с. 105 и 222 — Джеймса Грега и Чарис Бартон; с. 145 — Эндрю Мёрдока; с. 158 — Туммо; с. 159 — Эмили Олдэк; с. 196 — Вейна Уилсона и Чарис Бартон.