

*Посвящается моей маме, которая ничего мне не запрещала.
Спасибо тебе!*

Благодарности:

*Надежде Самсоновой за огромную помощь в подготовке текста
и за предоставление оригинальных фотографий к книге.
Олегу Ефремову за предоставление оригинальных фотографий к книге.
Съёмочной группе: операторам Дмитрию Боброву и Олегу Ефремову, звукорежиссёру
Валентину Ходакову, композитору Артуру Гладкову.
Фотомоделям: Анастасии Петькиной, Сергею Ворончихину.
Компании MARKO PROFESSIONAL и лично Андрею Маристову за представленную для работы
над книгой профессиональную камеру Phase One с цифровым задником P 65+.
Академии Фотографии и лично Тамаре Николаевой.*

Вступление

Фотографировать может только тот, кто сумеет выстроить на одной оси глаз, голову и сердце.
Анри Картье-Брессон

Фотография — это умение заключать увиденное в рамку, а умение заключать в рамку —
способность выбирать одно и отказываться от другого.
Артуро Перес-Реверте

Писать, как и писать, надо тогда, когда уже не можешь...
Михаил Жванецкий

Последнее высказывание в полной мере можно отнести к фотосъёмке. Современное техническое развитие фотографии даёт фотографу больше времени на творчество, позволяя не концентрироваться на решении отдельных технических проблем. Это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, есть и обратная сторона: начинающий фотолюбитель, купив камеру, думает, что достаточно прочитать инструкцию, а дальше фотоаппарат сделает всё сам. А некоторые фотолюбители не читают и инструкций к камерам, считая, что вполне достаточно режима автоматики. И бывают очень удивлены, когда результат не отвечает их ожиданиям. Фотография — это колоссальный труд. И дорогая камера с обширным набором автоматических режимов не заменит талант. Невозможно научить чувству композиции, это врождённое, как музыкальный слух. С течением времени это чувство можно развить, но, если чувства композиции нет — «медицина бессильна». Можно сказать немного по-другому: невозможно научить чувству света, понять, какой световой рисунок должен быть на снимке. А светотеневой рисунок — одна из важнейших составляющих фотографии, грамотно сделанного снимка. Несмотря на то что в мир фотографии стремительно ворвались цифровые технологии и теперь регистрация изображения ведётся не только на плёнку, но и на цифровую матрицу, следует помнить, что законы света остаются неизменными. Неслучайно фотографию в России долго называли светописью. Говоря о фотографировании как об осознанной деятельности, следует заметить, что мы снимаем сами себя, своё отношение к миру. Не имеет значения, что мы видим через видоискатель. Если фотограф талантлив, это видно сразу. Как непохожи друг на друга Пушкин и Бродский,

Рафаэль и Дали, Бах и Рахманинов, так непохожи друг на друга фотографы. Стиль, манера конкретного фотографа сразу видна, и спутать его работы с работами других мастеров очень сложно. Эта книга появилась на свет, во многом благодаря моим мастер-классам, лекциям и семинарам по фотографии и цифровой обработке. Очень часто на семинарах по программе Photoshop или по работе с RAW-файлами меня спрашивают о способах обработки той или иной фотографии. И не верят, когда я говорю, что так снято, а в Photoshop или RAW-конверторе произведена только ретушь и цветокоррекция. (Эти операции были и остались и в плёночной фотографии.) И приходится рассказывать уже не об обработке, а непосредственно о съёмке. Как натюрморт, порой, приходится ставить часами, а то и днями. Или как, снимая пейзаж, несколько раз возвращаешься на ту же самую точку и часами ждёшь нужного света. А сама съёмка занимает совсем немного времени. (Я уже неоднократно рассказывал, как однажды фотограф Владимир Морозов (старший) на вопрос заказчика: «А сколько длится ваша съёмка?», ответил: «1/125 секунды».) Конечно, бывает и так, что везёт с погодой, и пейзаж снимаешь сразу, как только встал на нужную точку. И натюрморт складывается быстро. Но это исключение, а не правило. В настоящее время не может не расстраивать то, что различный фотографический брак (композиционный, технический и т. д.) выдается некоторыми фотолюбителями, а порой и теми, кто претендует на звание профессионала, за фотографический шедевр. «Служенье муз чего-то там не терпит» — справедливо заметил один классик, а другой говорил: «Талант, он, как и деньги, либо есть, либо его нет». Неважно, снимаете вы для себя или хотите стать профессиональным фотографом, помните об одном: ваш талант принесет результат, только будучи помноженным на ремесло. Анри Картье-Брессон говорил: «Я надеюсь, что мы никогда не будем жить в мире, где торговцы будут продавать видеоискатели с выгравированными на них композиционными схемами». И кнопки «шедевр» пока нет на фотоаппаратах, и я надеюсь, что она не появится никогда. В 2008 году в издательстве «Питер» вышла книга «Фотография без Photoshop», в которой я рассказал о некоторых приёмах съёмки на примере конкретных фотографий. У книги, которую вы держите в руках, есть приложение в виде DVD. На этом диске можно увидеть уже не краткое описание определённого приёма, а весь процесс создания фотографии в различных жанрах.

Разделы книги:

- какая аппаратура и оборудование используются в современной фотографии;
- как использовать разную оптику в творческих целях;
- как работать с внешней вспышкой;
- как снимать движение;
- как снимать со смешанным светом;
- как использовать специальные фильтры;
- съёмка натюрморта;
- съёмка портрета;
- съёмка архитектуры и пейзажа.

Содержание DVD:

- работа со студийным импульсным светом;
- съёмка с одним источником света;
- создание фона светом;
- съёмка сложного натюрморта;
- съёмка стекла;
- съёмка портрета в тёмной тональности;
- съёмка портрета в светлой тональности;
- съёмка городского пейзажа в «режиме».

Все видеоуроки сопровождаются интерактивными схемами света. За рамками книги остались композиция, постобработка, создание и каталогизация архива. Это будет уже в других книгах. А пока вставляйте диск в компьютер или DVD-проигрыватель, смотрите и начинайте снимать. Немного терпения, и у вас всё получится!

О съёмке фотографий, помеченных значком , вы сможете узнать посмотрев DVD.

«Споры вокруг раз личных объективов, ра вно как и дебаты между сторонниками ана логовой и цифровой фотографии, — пустая трата времени. Тот, кто полагает, что специальное оборудование позволяет получить лучшие фотографии, — забывает о главном: лучшие фотографии делаются с помощью хорошей фотографии. Фото техника никогда не будет являться определяющим фактором.»

Brooks Jensen, редактор журнала классической фотографии Lens Work

«Камера — это продолжение наших глаз и ума, а не хромированный медальон на шее. Это орудие труда. Приятно ощущать в руках аппарат, который вполне соответствует тому, что ты хочешь сфотографировать.»

Анри Картье-Брессон, фотограф

кадр 1

Фототехника, или Что купить фотографу

Типы и виды фотоаппаратов

Классификация фотоаппаратов весьма условна. В наши дни большинство профессиональных фотографов и фотолюбителей снимают на цифровые камеры. Однако в мире есть немало людей, которые продолжают снимать на плёнку, как на цветную, так и на чёрно-белую. Поэтому сначала — небольшой рассказ о плёночных камерах.

Малоформатные 35-миллиметровые камеры

Компактные камеры

Среди фотолюбителей всего мира долгое время были популярны компактные фотоаппараты, которые кто-то из профессионалов довольно точно прозвал «мыльницами». Этот термин настолько прочно вошёл в язык, что так камеры стали называть и их владельцы. Отличаются друг от друга «мыльницы», прежде всего, набором функций, варьируясь от простейших до полностью автоматизированных. Особенностью таких камер является несменный объектив, что сильно ограничивает возможности съёмки даже при наличии объектива с переменным фокусным расстоянием (зум-объектива). Некоторым моделям таких камер присущ следующий недостаток: глядя в видоискатель, фотограф наблюдает не совсем то, что «видит» объектив. Это связано с явлением параллакса.

Дальномерные камеры

Первыми 35-миллиметровыми камерами были дальномерные, или фодисные. Наличие сменной оптики, относительная дешевизна объективов по сравнению со «стеклами» для зеркальных камер, исправленный параллакс, небольшой вес (опять же, по сравнению с «зеркалками») сделали эти камеры достаточно популярными в 1950–70-е годы. Но из-за конструктивных особенностей системы наведения на резкость выпустить длиннофокусные объективы к таким камерам не удалось. До сих пор существуют страстные поклонники таких камер, как Leica M7. В 1960–70-е годы в СССР были популярны камеры ФЭД, Зоркий, Киев 4 — это советские представители дальномерных камер.

Зеркальные камеры

Глядя в видоискатель зеркальной камеры, фотограф смотрит на объект съёмки непосредственно через рабочий объектив. Изображение в видоискателе обычно составляет 92–98% полного кадра. Это связано с конструктивными особенностями камер, о них фирмы-изготовители всегда информируют в инструкциях к фотоаппаратам. Но были неприятные исключения: к примеру, в фотоаппарате Zenit изображение в видоискателе составляло 70% полного кадра, что, наряду с другими недостатками, делало его очень неудобным в работе. На зеркальные камеры можно установить объективы практически любого фокусного расстояния. Такие камеры выпускались с механическими и электронными затворами. Механической камере не требуется электропитание, поэтому она может работать в достаточно экстремальных условиях — например, на сильном морозе. Выдержка у механических камер меняется сразу на ступень (то есть вдвое), а не на полступени или на треть, как у электронных камер. Большинство механических камер снабжено TTL-замером (Through The Lens — сквозь объектив) экспозиции, для которого, разумеется, электропитание необходимо. Но оно требуется только для замера, а не для управления функциями камеры. К некоторым типам камер можно подключить дополнительный мотор для ускоренной перемотки плёнки или дополнительное питание. Эти устройства подключаются к камере снизу, внешне они похожи, но выполняют разные функции. В настоящее время почти прекращён выпуск плёночных зеркальных 35-мм камер.

