

*Для меня фотография — это поиск в реальности ритма поверхностей,
линий или оттенков. Сюжет кроит именно глаз, и камере остается
просто сделать свою работу —
зафиксировать на пленке найденное глазом решение.*

Анри Картье-Брессон

*Когда фотограф наводит видоискатель,
линия прицела проходит через его глаз, голову и сердце.*

Анри Картье-Брессон

Идея рассказать, как снимались те или иные фотографии, родилась у меня довольно давно, задолго до того, как я стал применять Photoshop и другие программы для обработки снимков. В то время компьютеры уже широко использовались в полиграфии, в подготовке изображений к печати. Многие из моих коллег, и я не исключение, у себя в Гильдии рекламных фотографов и на выставках фотографии нередко слышали в отношении хороших и отличных работ комментарии примерно такого плана: ерунда, это все компьютер, мы так и сами сможем. После подобных высказываний мы стали писать в каталогах выставок, что все снимки сделаны без применения компьютерных технологий (ретушь и цветокоррекция не в счет, так как эти операции проводились и в докомпьютерную эпоху).

Сейчас я использую компьютерные технологии при создании многих рекламных и нерекламных фотографий, например снимаю на цифровой задник в формате RAW. Как правило, после съемки мне достаточно выполнить настройку в RAW-конверторе, а дополнительной обработки не требуется. Если сравнивать это с аналоговой печатью фотографий, то такая настройка подобна подбору бумаги или проявителя. Все равно главным остается то, что происходит на съемочной площадке. Сделать фотографию означает, прежде всего, снять (порой и снять совсем не просто). Как-то на вопрос заказчика: «А сколько длится ваша съемка?» — известный рекламный фотограф Владимир Морозов-старший ответил: «Одну шестидесятую секунды». Однако мало кто задумывается, что моменту нажатия кнопки предшествует многодневный подготовительный процесс. Иногда это создание сложной декорации, иногда — установка нескольких простых отражателей, сделанных из пищевой фольги. Как делается кино, сейчас известно многим благодаря телерепортажам со съемочных площадок и фильмам о том, что осталось за кадром. Люди видят, что это длительный дорогостоящий процесс, где работает целая команда. Но, купив дорогой фотоаппарат, многие думают, что набора автоматических функций в нем достаточно, чтобы снимать не хуже, чем Картье-Брессон, или делать фотографии для обложек глянцевого журналов. Увы, эти люди сильно ошибаются. Они не знают, что в фотографии, как и в кино, многое остается за кадром.

Распространенным заблуждением является и то, что при съемке можно давать себе поблажки, дескать, потом все исправлю в Photoshop, RAW-конверторе и т. п. Да, действительно, некоторые ошибки можно исправить, но зачастую исправление отнимает слишком много времени, видна искусственность, цифровая обработка начинает доминировать над съемочным процессом. Я не против компьютерных технологий в фотографии, я только за. Но не следует забывать, что компьютер — только один из инструментов фотографа,

и волшебных кнопочек, которые сделают из посредственного снимка Фотографию, ни в одной программе нет. Я использую различные программы там, где их применение оправданно. Например, при установке света на съемочной площадке можно потратить 2–3 часа на устранение нескольких мелких паразитных бликов, а можно просто удалить их в Photoshop за 2–3 минуты. И, наоборот, перед съемкой натюрморта я тщательно убираю с объектов пыль, грязь, отпечатки пальцев, чтобы потом не сидеть несколько часов за компьютером, ретушируя весь этот «мусор».

В этой книге на конкретных примерах я попробовал коротко рассказать, как снималась та или иная фотография. Здесь представлены студийные, пейзажные, портретные, даже репортажные работы. Вы увидите, что при съемке определенных сюжетов фотографу приходится придумывать нестандартные приспособления. Иногда такие приспособления фотограф делает сам, иногда приходится искать слесаря, токаря, плотника или просто мастера-универсала. Причем, как правило, все сделанное оказывается «одноразовым», этим нельзя воспользоваться для съемки другого кадра. Хочется подчеркнуть, что практически все снимки, представленные в этой книге, сделаны со штатива. Модели камер различны, преимущественно это среднеформатные и крупноформатные пленочные камеры. Только три снимка из этой книги были сняты на цифровую камеру. Большинство сюжетов, которые вы здесь увидите, возможно снять только на пленку, хотя не исключено, что в не столь отдаленном будущем появятся относительно недорогие цифровые камеры, способные снимать с длинной выдержкой без шумов и оснащенные функцией мультиэкспозиции.

Разбивка на главы в книге условна, одни и те же снимки можно отнести к нескольким разделам. Эта книга — о светописии. Все фотографии в ней представлены так, как они были сняты, без применения различных трансформаций в программах обработки изображений (за исключением, как я уже отмечал, ретуши и цветокоррекции).

В период подготовки книги к печати мне на глаза попало высказывание художников из Санкт-Петербурга Александра Медведева и Рашида Домионова: «Художник современный — распространенная творческая профессия, превосходящая по количеству писателей, композиторов и актеров в десятки раз. Многочисленность объясняется легкостью достижения результата, отсутствием критериев прекрасного и низкой требовательностью художника (фотографа) к продукту своего труда. Современный художник, как правило, мало читает, редко бывает в театрах и концертных залах. Отсутствие элементарных признаков культурной личности с лихвой компенсируется непомерным тщеславием». А у отдельных фотографов компенсируется непомерной длиной телеобъектива. Вдобавок современный фотограф меньше снимает, а все больше проводит время в Интернете на различных фотофорумах. К сожалению, в настоящее время не может не расстраивать то, что различный фотографический брак (композиционный, технический и т. д.) выдается значительным числом фотолюбителей, а порой и теми, кто претендует на звание профессионала, за фотографический шедевр. Я провожу различные семинары и мастер-классы по фотографии и обработке изображений, и мне слишком часто, к сожалению, показывают просто «грязные» картинку. При этом я обычно слышу примерно такое объяснение «недоделанной» работы: вот, я снял, там будет то-то и то-то... Господа! Даже своим друзьям и коллегам я не показываю незаконченных работ. «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, любитель вы или хотите стать профессиональным фотографом, помните об одном: ваш талант принесет результат, только будучи помноженным на ремесло. И это будут новые фотографические шедевры (да простят меня читатели за банальную фразу).

И еще: фотография — это не пучок электронов на экране монитора. Она материальна, как любое живописное произведение или рисунок. Конечный результат зависит и от выбора фотобумаги, на которой будет напечатан снимок. Это справедливо и для аналоговой фотографии, и для цифровой. При цифровой печати на фотобумаге с проявлением выбор не очень велик, но при печати на струйном принтере, хотя это несколько дороже, можно подобрать бумагу, полностью отвечающую характеру снимка, его внутреннему состоянию. Большая часть фотографий, представленных в этой книге, из-за типографского метода печати выглядит, к сожалению, не так, как в выставочном формате. И если вы хотите создавать хорошие фотоработы, не поленитесь, попробуйте напечатать одни и те же снимки на разной бумаге. Вы увидите и почувствуете разницу.

И в заключение хочу дать несколько простых рекомендаций. Для создания технически грамотных снимков необходимы штатив, тросик, отдельный экспонометр. Другие приспособления фотограф выбирает исходя из своих предпочтений и жанра фотографии. Для создания хороших фотографий необходимы вкус, знание основ композиции и много терпения. И у вас все получится!

В некоторой степени эта книга является продолжением моей книги «От азов к мастерству», вышедшей в издательстве «Питер» в 2007 году.

В книге рассказывается:

- какая аппаратура и оборудование использовались при съемке конкретных фотографий;
- какая световая схема была применена при съемке того или другого кадра;
- какие дополнительные устройства и приспособления применялись;
- как снимать с одним источником света;
- как снимать со смешанным светом;
- об использовании специальных фильтров;
- о некоторых приемах работы со световой кистью;
- о специфических проблемах при съемке пейзажа;
- о некоторых специфических проблемах экспонометрии;
- да просто о том, как снимать...

Необходимые замечания

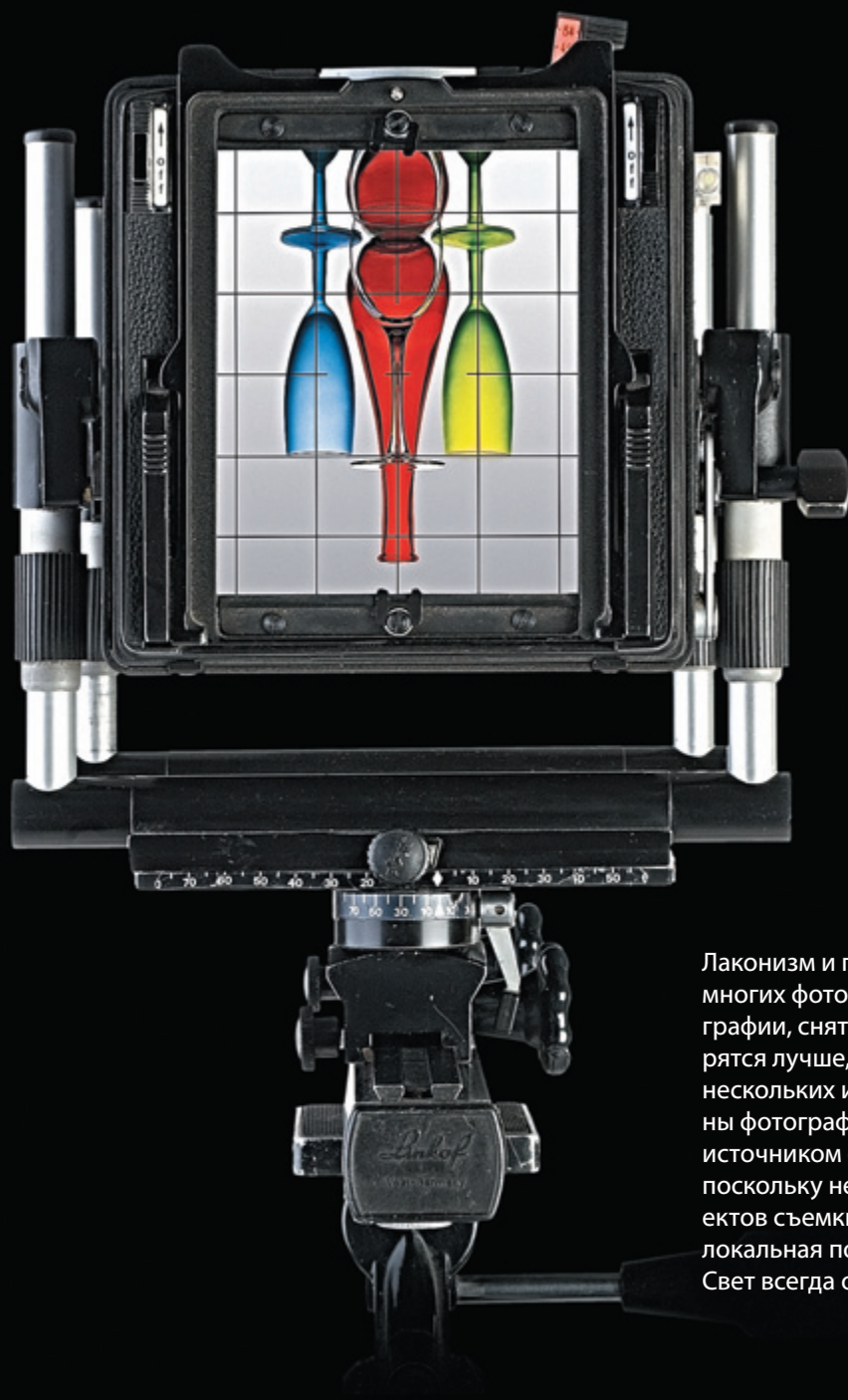
К сожалению, все цифровые камеры, хоть и в различной степени, имеют на сегодняшний день определенные ограничения. Первым и самым существенным недостатком цифровых камер является невозможность снимать с длительными экспозициями. При выдержке уже в 1 секунду появляется заметный шум, особенно в синем канале. При более длительных выдержках и при более высокой чувствительности шум возрастает. Уровень шума зависит от конкретной матрицы и модели камеры. Так, у одних моделей незначительный шум проявляется при выдержке в несколько секунд, другие модели заметно «шумят» уже при выдержке в 1/4 секунды и короче. Другой недостаток цифровых камер — неадекватная работа в условиях низких температур, например зимой. Третьим ограничением является конечное разрешение матрицы. Не верьте рекламным утверждениям, вроде такого слогана к 8-мегапиксельной камере: «Если вы будете снимать в RAW, то сможете делать снимки формата А3 (30×45 см) и больше!». Снимки, полученные с помощью такой камеры, можно распечатать и на лист формата А2 (45×60 см) и даже А1 (60×90 см), но какого качества? Резкость будет теряться, если не проводить интерполяцию — на изображении станут заметны квадратики (пиксели), а если делать интерполяцию — объекты съемки приобретут «пластмассовый» вид. Без ухудшения качества изображения размер снимка можно увеличивать не более чем на 20 %. Фотографическим качеством изображения считается 300 точек на линейный дюйм, то есть размер одной точки — это квадратик со стороны чуть меньше 0,1 миллиметра. Поэтому печатать изображение с 8-мегапиксельной камеры надо на бумагу формата А4 (20×30 см). При печати цифровых изображений на фотобумагу с проявлением допускается применять разрешение 200 точек на линейный дюйм. В этом случае можно напечатать снимок формата А3. Но в высококачественной полиграфии, как в этой книге или в гляцевых журналах, используется разрешение 300 точек на дюйм. Поэтому чем больше на выходе должна быть фотография, тем больше должна быть матрица. Не всегда заметен такой недостаток, как появление муарового узора на одежде. Муаровый узор возникает, если размер изображения сетки ткани совпадает с размером ячейки матрицы. Избежать муара достаточно просто: следует изменить масштаб съемки. Снимать либо чуть крупнее, либо чуть мельче. К сожалению, на контрольном экране цифровой камеры муар увидеть невозможно. Программными методами с муаром также сложно бороться.

И последнее замечание:

Все фотографии в этой книге сделаны без применения компьютерных технологий, ретушь и цветокоррекция не в счет, так как эти операции проводились и в докомпьютерную эпоху.

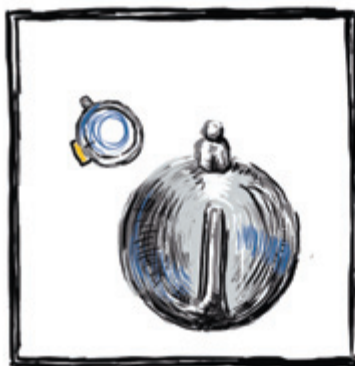
Один источник света

Лаконизм и простота в изображении притягивают многих фотографов. Действительно, часто фотографии, снятые с одним источником света, смотрятся лучше, чем сделанные с использованием нескольких источников. В этой главе представлены фотографии, где главный сюжет снят с одним источником света. Подсветка фона не считается, поскольку не формирует световой рисунок объектов съемки. В отдельных случаях применялась локальная подсветка небольших фрагментов. Свет всегда определяет главное...

Камера: Linhof Kardan Super Color 9×12 см
 Объектив: Sneider Summar-S 5,6/180 мм
 Экспозиция: не зафиксирована
 Пленка: Kodak 100Plus
 Свет: приборы Multiblitz, блиц-студия,
 цветовая температура 5000 К

Монохромность и графичность этого снимка определяют сами предметы — металлические чайник и кружка. Желтый квадратик этикетки чайного пакетика является центральным объектом фотографии. Предметы поставлены на подставки, закрытые черным бархатом, и освещены с левой стороны одним софт-боксом. Формально в этом снимке один источник света, но реально чайник становится вторым источником, освещая (прорисовывая) кружку с правой стороны. Поскольку контур кружки справа «обрывается» на линии основания чайника, для прорисовки этой линии за черным бархатом спрятан небольшой отражатель из фольги.

Черный фон освещен под острым углом мощным прибором с насадкой, создающей пятно. Такая насадка называется спотом (от английского spot — пятно).

Чтобы предотвратить появление на зеркальных поверхностях предметов посторонних бликов и отражений, я разместил их в «черном ящике». Так фотографы называют установленные со всех сторон черные экраны (флаги в терминологии западных фотографов). Камера и штатив закрыты натянутым на подрамник черным бархатом, в котором вырезано небольшое отверстие для объектива. Этикетка закреплена на кружке пластилином.