

Что делает фотографию Фотографией, или Как открыть окно в новый мир

*Найдите красоту в повседневном,
и вы — победитель.*

Эрик Ким

Почему родилась эта книга? Сейчас, в век развития техники, открытия новых цифровых технологий и всеобщего прогресса, фототехника стала доступна и проста в применении. Редкий человек не пользуется фотокамерой, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, важные события, сделать копию документа или нужной информации. А путешествия? Турист и камера стали просто неразделимы. И возникает вопрос: что первично в путешествии — новые впечатления, знакомство с интересными людьми, любование закатами и пред-рассветные походы, остающиеся в сердце, или запечатление всего происходящего на «пленку» камеры в надежде показать это другим? И на данный вопрос не всегда есть однозначный ответ...

Глава 1

Учитывая такую действительность, попробуем разобраться в сложном процессе создания поистине законченного произведения из свежего, можно сказать, сырого фотографического материала.

Конечно, дорогой читатель, в первую очередь встает вопрос индивидуального, я бы даже сказала, личного подхода к восприятию изображения. И если в математике два плюс два всегда равно четыре, то в искусстве, а фотография относится именно к нему, не всегда так. Поэтому все предложенное в рамках данной книги показывает мой ответ на этот простой математический вопрос. Каков он будет у вас?.. В любом случае желаю найти именно свое решение, а мой опыт, возможно, поможет вам в этом.

Итак, приглашаю вас в бесконечное путешествие в мир фотографии, экспериментов, создания новых впечатлений и безграничных возможностей!

Что для этого нужно? Интерес, вдохновение и, конечно же, вера, а лучше знание, что вы сможете добиться того варианта, который понравится именно вам и найдет отклик в сердцах других. А я раскрою свои секреты, поделюсь историями рождения фотопроизведений, любимых мною и другими людьми. Что требуется от вас? Интерес, свежий взгляд, расширение рамок сознания. Приветствуется желание смелого эксперимента и азарт. Советую также распрощаться с устоявшимися штампами и догмами, и тогда вы увидите, что трава может быть не только зеленой, а небо — голубым. Теперь у нас возможно все, хотя бы на время наших путешествий-экспериментов.

Задумывались ли вы, что отличает интересную фотографию, которая нравится, которую хочется распечатать и повесить на стену,

от той, которую посмотрел и забыл? Наличие эмоций. Она должна чем-то зацепить. Чем? А вот здесь начинается самое сложное из-за бесконечного многообразия этих тонких ниточек, за которые потом можно дергать и вызывать у зрителя те или иные ощущения и эмоции. Но поскольку мы все разные, со своими вкусами, взглядами, настроениями и историями, то и ниточки эти будут разными. Вот мы и подошли к тому, что мало знать кнопки фотоаппарата и волшебные программы обработки, нужно постичь не постижимое — душу человека. И здесь мы переносимся из мира техники в другой мир, тонкий и всегда интересный (рис. 1.1).

Представьте, что вы стоите где-нибудь на вершине горы с любимым человеком, находясь под впечатлением долгого восхождения и наконец так ожидаемого блаженного отдыха, аромата цветов и ощущений свежего ветерка, смешанного с прикосновениями любимого человека... В итоге голова идет кругом. И в этот момент вы нажимаете кнопку фотоаппарата, чтобы после еще раз вернуться сюда благодаря столь интересному изобретению человечества. И потом, спустя, например, полгода, сидя на последней парте душевной аудитории в окружении формул и давящих стен, вы рассматриваете заветную картинку, которая сразу же отправляет вас в то волшебное место, накрывая волной впечатлений. Но будет ли такой эффект от фотографии у соседа по парте, с которым вы готовы поделиться своей радостью? Думаю, ответ уже известен. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши снимки вызывали эмоции и у других людей, надо поработать над этим. И лучше не сразу, лучше подождать, когда впечатления поблекнут, стираемые временем и новыми обстоятельствами. Тогда придет более трезвый взгляд и воспоминания отодвинутся чуть-чуть назад. Потом, вполне вероятно, вы научитесь видеть свои снимки глазами зрителей уже в момент съемки, и это даст колоссальное преимущество.

Рис. 1.1. Фотография была сделана поздней осенью на серпантинной дороге на Ай-Петри. Низкие облака наплывали рваными кусками, то полностью поглощая все, то вновь отступая. Это позволило придать снимку таинственности и мистики. Сочетание холодного цвета сиреневого тумана и теплых цветов осенней листвы создало интересную цветовую комбинацию. Девушка, уходящая вдаль, добавила движение и завершила историю

Теперь можно пойти дальше. Взглянув трезво на снимок, возможно, вы задумаетесь: что делать? Ответ на этот риторический русский вопрос имеет большую движущую силу. Сейчас и здесь начинается самое интересное, а именно: применение творческого видения второй раз. Первый раз, как вы догадываетесь, оно использовалось там, «на горе». В этом месте нашей беседы уместно вспомнить итальянскую поговорку, что главное не в том, чтобы говорить правду, главное, чтобы сказанное хорошо звучало. Возможно, этот спорный подход для кого-то окажется неприемлемым. Тогда предлагаю его использовать только в нашем виртуальном путешествии в период рождения нового фотопроизведения, где вы сможете безгранично отдаться фантазии и позволить себе «невозможное».

На примере своих работ я расскажу, как этот процесс проходил у меня. Советую запастись терпением. Со своей стороны обещаю рассказывать доступным языком, выделяя главное и оставляя свободу для полета фантазии. Вопрос, использовать ли программную обработку снимков, сродни извечному вопросу, что первично — яйцо или курица? Давайте оставим этот, возможно, бесконечный спор и перейдем к реальным действиям, потому что, как сказал наш современник, творчество возникает там, где Душа соприкасается с Миром. Примем для себя допустимой доработку сделанной фотографии для придания ей новых возможностей воздействия на зрителя и для усиления уже имеющихся. А после соберем все это в новый букет впечатлений. При этом рекомендую не отказываться от здоровой оценки происходящего, хотя иногда... Иногда можно все. Кто скажет, в какой именно момент возникнет нужное состояние, которое заставит завороченно созерцать полученную картину? Поэтому, как и в любом деле, эксперимент должен быть, а опыт и быстрая оценка результата придут с практикой.

Рис. 1.2. Фотография сделана поздней осенью в горном районе Крыма. Лучи предзакатного солнца имеют явно выраженное боковое направление. Видны длинные тени от дерева. Горы и дерево выглядят объемно. Широкий угол съемки добавил облакам сходящиеся линии, которые удачно сочетаются с диагональными линиями гор

Глядя на фотографию, мы будем оценивать ее с разных позиций. Основными я назвала бы три кита — свет, композицию и цвет.

Свет

Свет — одна из важных составляющих для получения хорошего снимка. Интересный рисунок создается боковым светом, возникает поистине великолепная игра света и тени, подчеркивается объем, играет фактура поверхности (рис. 1.2).

Чем больше бокового направленного света и меньше рассеянного, тем сильнее проявляется сказанное (рис. 1.3). В качестве примера представьте свет с улицы из приоткрытой двери темной комнаты без окон. Лучи пройдут тонкой полосой, подсвечивая на своем пути все встреченное и оставляя в тени остальное. Это дает возможность выделить определенные части сцены, поставить акценты и повести зрителя в нужном направлении.

Противоположностью бокового света является верхний свет, например полуденное солнце или лампочка на потолке в комнате. Это самый нежелательный вариант, убивающий объем и создающий жесткие тени. Старайтесь избегать фотографий в такой ситуации.

Плоским изображение получается при рассеянном свете без направленного. Как пример на рис. 1.4 показан пасмурный серый день.

Рис. 1.3. Фотография сделана на веранде дачи. Гусеница, сидящая на травинке, освещалась тонким направленным лучом солнца из бокового окна. И хотя пол и стены, на фоне которых проходила съемка, были коричневого цвета, за счет больших перепадов яркости окружение главных объектов на снимке получилось почти черным. Луч падал точно на гусеницу, подсвечивая ее и уводя в темноту все остальное

Нельзя не сказать про низкий задний свет. Это всеми любимые рассветы и закаты. В этом случае не только добавляются красивые цвета, но и объекты на переднем плане становятся темными (рис. 1.5). Такое изображение называется контровым. Видны только силуэты, что придает особое настроение изображению.

Если повернуться к закату спиной, то ваш снимок сможет передать, как меняются цвета и преобразуются формы окружающей природы.

Передний свет тоже малоинтересен, так как объекты получаются плоские, хотя и яркие.

Особое слово надо сказать о любимых мною туманах. Это один из самых простых приемов создать выраженную тональную перспективу, разделяющую передний, средний и дальний планы. Кроме этого, объекты, слабо проступающие сквозь туман, добавляют изображению таинственности и недосказанности (рис. 1.6). А вы же знаете, дорогой читатель, как эти качества берегут душу и появляется желание привести неуравновешенную, то есть не сразу понятую и осмысленную, систему к равновесию.

Подобным эффектом обладают и ночные съемки (рис. 1.7). Недосказанность всегда манит и притягивает.

Рис. 1.4. Фотография сделана в декабре, ближе к вечеру, возле Вилейского водохранилища под Минском. Был серый пасмурный день. Изображение получилось плоским, отсутствуют тени и направленный свет. Первый лед, чуть заснеженный, образовал интересный рисунок, геометрия которого в сочетании с геометрией островка с деревьями стала главным китом этого снимка