МАЙКЛ ФРИМАН

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

искусство создавать удачные фотоснимки

Не ищи красоту в пустыне, ищи красоту в сердце араба.

Арабская пословица

Еще совсем недавно мастерство фотографа было подобно тайному знанию, и создавать яркие и оригинальные снимки удавалось лишь небольшой группе профессионалов, работающих со специальной техникой и разбирающихся в сложном процессе создания фотографий. Сегодня же первоклассную фотографию может сделать любой человек, руководствуясь простыми принципами и приемами, изложенными в этой книге. Вы научитесь:

- замечать интересные сцены и объекты для съемки;
- строить из отдельных элементов эффектную композицию;
- редактировать и совершенствовать снятое изображение с помощью современных цифровых технологий.

Вы узнаете, как сделать великолепный снимок даже с помощью самой заурядной фотокамеры, правильно выбрав композицию и ракурс; автор покажет, как с помощью нехитрых приемов оживить даже ничем не примечательные объекты и сюжеты.

Книга вдохновит каждого и научит вас находить красоту в самых простых вещах, очарование — в обыденных ситуациях, передавая великолепие окружающего мира с помощью цифровой фотографии.

Более 400 цветных фотографий и иллюстраций с подробным анализом композиционных и технических приемов, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными.

цифровая фотография

фотоискусство

ISBN 978-5-98124-351-6

12+

Внимание, возрастные ограничения!

Мощный катализатор творческих идей для любого фотографа!

Отличный подарок!

www.dkniga.ru
ДОБРАЯ КНИГА
книги для высокоэффективной жизни™

МАЙКЛ ФРИМАН

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

На протяжении всей своей выдающейся карьеры фотограф и автор книг Майкл Фриман специализировался в основном на фоторепортажах о путешествиях и туристической фотографии (travel-фотографии). Его снимки и репортажи публиковались во многих ведущих мировых изданиях, в том числе в журналах Time-Life, GEO и Smithsonian, для которых за три десятилетия сотрудничества Майкл Фриман сделал несколько десятков фоторепортажей из самых разных уголков мира. Большинство его фоторепортажей посвящено странам Азии, от Таиланда, с которого началось увлечение Майкла Фримана азиатской культурой и историей, до Камбоджи, Японии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Книги Майкла Фримана, посвященные искусству фотографии, переведены на 27 языков, а их общий тираж превысил 4 миллиона экземпляров. Бестселлер Майкла Фримана об искусстве построения композиции фотоснимка «Дао цифровой фотографии» стал фундаментальным классическим трудом по фотоискусству.

Самая полная информация о книгах Майкла Фримана, ознакомительные фрагменты и заказ книг — на веб-сайте издательства «Добрая книга» **www.dkniga.ru.**

ДОБРАЯ КНИГА

МАЙКЛ ФРИМАН

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ УДАЧНЫЕ ФОТОСНИМКИ

Книга о том, как находить красоту в самых простых вещах и передавать великолепие окружающего мира с помощью цифровой фотографии

ДОБРАЯ КНИГА

УДК 111.77.0, ББК 85.16, Ф88

Дао цифровой фотографии. Искусство создавать удачные фотоснимки / Майкл Фриман; пер. с англ. — М.: ООО «Издательство «Добрая книга», 2018. – 192 с.

ISBN 978–5–98124–351–6

Издательство «Добрая книга»

Адрес для переписки (e-mail): mail@dkniga.ru
Веб-сайт издательства: www.dkniga.ru

Все права защищены. Любое копирование, воспроизведение, хранение в базах данных или информационных системах, передача в любой форме и любыми средствами — электронными, механическими, посредством фотокопирования, записи или иными, включая запись на магнитный носитель, — любой части этой книги запрещено без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Octopus Publishing Group 2007

© Издание на русском языке, перевод на русский язык – ООО «Издательство «Добрая книга», 2007–2018

© Фотография на лицевой стороне обложки: Владимир Пискунов, istockphoto.com

Издательство «Добрая книга» поддерживает право каждого человека на творческое самовыражение, ценит труд писателей и фотографов и уважает их права. Цель авторского права — поощрять писателей и фотографов создавать новые произведения, радующие нас и обогащающие нашу культуру.

Копирование, сканирование, загрузка в электронные устройства или распространение этой книги либо ее фрагментов в любой форме без разрешения издательства является воровством интеллектуальной собственности автора книги.

Благодарим вас за поддержку наших авторов и уважение их прав.

ДОБРАЯ КНИГА

СОДЕРЖАНИЕ

6 Введение

9 ГЛАВА 1. РАМКА КАДРА

10 Динамика рамки
12 Форма рамки
18 Сшивка и расширение
20 Кадрирование
22 Заполнение кадра
24 Размещение в кадре
26 Деление кадра
28 Горизонт
30 «Кадр в кадре»

33 ГЛАВА 2. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

34 Контраст
38 Гештальт-восприятие
40 Баланс
44 Динамическое напряжение
46 Фигура и фон
48 Ритм
50 Узор, текстура, множество
52 Перспектива и глубина
58 Визуальный вес
60 Взгляд и интерес
62 Содержание — сильное и слабое

65 ГЛАВА 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФОТОГРАФИЯ

66 Пункт
70 Несколько пунктов
72 Горизонтальные линии
74 Вертикальные линии
76 Диагональные линии
80 Дугообразные линии
82 Линия взгляда
84 Треугольники
88 Окружности и прямоугольники
90 Векторы
94 Фокусировка
96 Движение
98 Момент
100 Оптическая техника
106 Экспозиция

109 ГЛАВА 4. СВЕТ И ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

110 Чиароскуро и тональность
114 Цвет в композиции
118 Цветовые взаимодействия
122 Приглушенные цвета
126 Черно-белые изображения

129 ГЛАВА 5. ЗАМЫСЕЛ

130 Изображение: традиционное или неожиданное
134 Съемка: реактивная или запланированная
136 Фото: документальное или экспрессивное
138 Композиция: простая или сложная
140 Содержание: понятное или неоднозначное
144 Задержка
146 Стиль и мода

151 ГЛАВА 6. ПРОЦЕСС

152 Поиск порядка
156 «Охота»
160 Ситуационное исследование: японский монах
162 Арсенал объектов и ситуаций
164 Реагирование
166 Предвидение
168 Исследование
172 Возвращение к объекту
174 Построение
178 Сопоставление
180 Фотографии вместе
184 Постобработка
186 Синтаксис

188 Алфавитный указатель
192 От автора
192 Избранная библиография

ВВЕДЕНИЕ

То, как вы строите кадр, из чего состоит этот кадр, как формы в кадре соотносятся друг с другом, как заполняется пространство кадра, — все это должно составлять единое целое и находиться в своего рода гармонии. ПОЛ СТРЕНД

С момента выхода в свет первого издания этой книги прошло десять лет, и тот факт, что она по-прежнему хорошо продается и продолжает переиздаваться на многих языках, означает, что идея, лежавшая в основе книги, заслуживала своего воплощения. Она была очень необычной; это звучит не слишком скромно, но я имею в виду, что хотел написать книгу, очень отличавшуюся от других моих книг. Работая над этой книгой, я преследовал две цели. Во-первых, я хотел изложить точку зрения профессионального фотографа, ибо к тому времени уже устал от статей и книг, написанных «людьми со стороны», не знавшими процесс фотосъемки «изнутри» — так, как знают его те из нас, кто зарабатывает этим на жизнь. Во введении к первому изданию этой книги я не акцентировал на этом внимания. Я писал, что точка зрения «непрофессионала» тоже имеет право на существование, и цитировал Ролана Барта, который, будучи французским философом и литературоведом, безо всякого стеснения говорил: «Я не мог бы присоединиться к кругу тех <…> кто имеет дело с фотографией как профессионал». Такая любезность с моей стороны была ошибкой, и я больше не повторяю ее. С моей точки зрения, главное условие для написания чего-нибудь полезного о какой-либо творческой деятельности — способность самого автора успешно заниматься этой деятельностью. В противном случае велика опасность того, что вы напишете чушь, даже если это будет интересная чушь.

Во-вторых, я хотел исключить любые упоминания о фототехнике и целиком сосредоточиться на том, как строится композиция снимка. В конце концов, именно этим я занимался бóльшую часть своего времени, как и любой другой профессиональный фотограф, которого я знаю. Невероятно, но факт: несмотря на огромную популярность фотографии, публикаций на эту тему не было вообще. По каким-то причинам профессиональные фотографы не говорили о построении композиции снимка. Считали ли они эти навыки своего рода профессиональным секретом или просто не задумывались о композиции в процессе фотосъемки? Даже когда они упоминали об этом, результат был не особенно утешительным; например, болгарский фотограф Андре Кертес утверждал, что с самого начала любой его снимок имел идеальную композицию, что звучит высокомерно, но затем пояснял, что это была не его заслуга: «Я таким родился».

Профессиональные фотографы в те дни, когда они одни населяли высшие этажи пирамиды фотобизнеса, считали себя особенными людьми. Об этом им говорили их работодатели из редакций глянцевых журналов и рекламных агентств, что давало право фотографам (и было оправдано целями их бизнеса) требовать признания их редкого таланта. Да, я тоже был среди них, и мы все разделяли эти взгляды. Для профессиональных фотографов основным инструментом были вовсе не фотокамеры и оборудование для съемки. Им было своего рода тайное знание, которым не следовало делиться с широкой публикой.

Это знание — или, скорее, его плоды, — композиция снимка. Но насколько она действительно важна? Не слишком, если судить по тому, как мало было написано на эту тему в то время. В конце концов, были и другие составляющие, влиявшие на успех той или иной фотографии. Это и сюжет сам по себе — то, насколько интересным или необычным он был. Это и правильный момент, выбранный для съемки, и качество освещения, и цветовая гамма. И, конечно, техника, начиная с фотокамеры и объектива.

Однако именно выстраивание интересной композиции в кадре занимало (и по прежнему занимает) бóльшую часть моего времени на съемках. Я подозреваю, что у каждого из моих коллег голова по большей части занята тем же, но мы никогда не обсуждали это между собой. Излюбленной темой наших разговоров были разные хитрости и уловки, с помощью которых удавалось получить доступ к интересным объектам съемки: как попасть в то или иное труднодоступное место, добиться от какой-нибудь знаменитости согласия на фотосессию или достать пропуск на особое мероприятие.

Тем не менее, репутация фотографа зависела прежде всего от того, что именно он делал, получив тот особый пропуск или оказавшись в заветном месте, насколько оригинальным он был. На самом деле нас нанимали потому, что каждый из нас умел в свойственной ему одному особой манере собирать в одном кадре все ключевые особенности сюжета. Заказчики ценили безотказную и эффективную работу, но еще они хотели, чтобы наши фотографии удивляли и развлекали их. Алексей Бродович, арт-директор влиятельного журнала «Harper's Bazaar» в 1934–1958 годах, инструктировал фотографов одной короткой и ныне хорошо известной репликой: «Удивите меня!»

Вот вам доказательство того, что композиция занимает в фотографии совершенно особое, центральное место. И хотя слово «композиция» немного неуклюжее и скучное, именно в нем заключается вся суть работы фотографа. Композиция — единственное, ради чего вы и я начинаем упорядочивать хаос перед фотокамерой, превращая его в интересную, привлекающую внимание зрителей фотографию. Так было и так будет всегда.