

ЦИФРОВАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

- ◆ ВЫБОР ФОТОТЕХНИКИ ◆ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЯРКИХ ПЕЙЗАЖНЫХ ФОТОГРАФИЙ
- ◆ СЪЕМКА РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТОВ И СЦЕН С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТА И ОСВЕЩЕНИЯ ◆ ХИТРОСТИ И «ФИШКИ» МАСТЕРОВ ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ ◆ ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СНИМКОВ ◆ БОЛЕЕ 250 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Карл Хейлмен II
при участии Греты Хейлмен-Корнелл

ЦИФРОВАЯ ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

* ВЫБОР ФОТОТЕХНИКИ * ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ЯРКИХ ПЕЙЗАЖНЫХ
ФОТОГРАФИЙ * СЪЕМКА РАЗЛИЧНЫХ ЛАНДШАФТОВ И СЦЕН С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТА И ОСВЕЩЕНИЯ
* ХИТРОСТИ И «ФИШКИ» МАСТЕРОВ ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ * ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СНИМКОВ
* БОЛЕЕ 250 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Карл Хейлмен II
при участии Греты Хейлмен-Корнелл

ДОБРАЯ КНИГА

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ἐπεὶ δὲ αὐτὸ ἀεὶ ἀεὶ αὐτὸ δὲ ἀδαῶν.
Ἰαεὶ δὲ αὐτὸ ἀποδοῦναι / Карл Хейлмен II
при участии Греты Хейлмен-Корнелл;
пер.с англ. – М.: Издательство «Добрая
книга», 2011. – 176 с.

ISBN 978–5–98124–543–5

Издательство
«Добрая книга»

Телефон для оптовых покупателей:
(495) 650-44-41

Адрес для переписки / e-mail:
mail@dkniga.ru

Адрес нашей страницы в Интернете:
www.dkniga.ru

Все права защищены. Любое копирова-
ние, воспроизведение, хранение в базах
данных или информационных системах
или передача в любой форме и любыми
средствами – электронными, механичес-
кими, посредством фотокопирования,
записи или иными, включая запись на
магнитный носитель, любой части этой
книги запрещены без письменного разре-
шения владельцев авторских прав.

© 2010 The Ilex Press Ltd.

© Издание на русском языке, перевод
на русский язык – ООО «Издательство
«Добрая книга», 2011

СОДЕРЖАНИЕ

6	Предисловие
8	ГЛАВА 1: АППАРАТУРА И ПРИЕМЫ ФОТОСЪЕМКИ
10	Форматы изображения и виды фотоаппаратов
12	Светочувствительные матрицы
14	Основные функции фотоаппарата
18	Меню настройки фотоаппарата
22	Объективы
26	Штативы
28	Фильтры
30	Аксессуары
32	Переноска фотоаппаратуры
34	Выбор самых живописных мест для съемки
36	Выдержка, диафрагма, ISO и экспозиционное число
38	Экспозамеры
42	Режимы выбора экспозиции
44	Глубина резкости
46	Гиперфокальные настройки
48	Съемка движущихся объектов
50	Вспышка и искусственное освещение
52	Этические принципы пейзажной съемки

54 ГЛАВА 2: СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СНИМКА

- 56 Основы композиции
- 58 Опыт мастеров
- 60 Увлеченность и поиск собственного стиля
- 62 Визуализация результата и выбор композиции
- 64 Баланс тонов и освещение
- 68 Пусть погода работает на вас
- 72 Создание эффекта объема
- 74 Атмосфера места
- 76 Пробуждение эмоций
- 78 Художественные эффекты
- 80 Избирательный фокус и мягкий фокус
- 82 Эффект размытия движением (объекта и камеры)
- 84 Мультиэкспонирование и соединение изображений
- 88 Фотография как изобразительное искусство
- 90 Линии и абстрактные изображения
- 92 Пейзажи в инфракрасном свете
- 94 Ландшафты, живописные кадры и крупные планы

- 96 Широкоугольные снимки
- 98 Съёмка пейзажей телефотообъективом
- 100 Панорамные снимки
- 102 Макропейзажи

104 ГЛАВА 3: МЕСТО СЪЕМКИ И ОСВЕЩЕНИЕ

- 106 Эффективное использование места и освещения
- 108 Восходы и закаты
- 110 «Волшебный час»
- 112 Солнце и облака
- 114 Рассвет и сумерки: на грани ночи
- 116 Съёмки луны
- 118 Ночные пейзажи
- 120 Эффектные погодные условия
- 122 Дымка и туман
- 124 Грозы и молнии
- 126 Радуга, ореолы, лучи света
- 128 Времена года
- 134 Реки, водопады, озера, моря и океаны
- 136 Величественные горы
- 138 Большие открытые пространства
- 140 В лесу и на опушке

- 142 Дикие животные
- 144 Человек в пейзаже
- 146 Городские пейзажи, здания, исторические места
- 148 Аэрофотосъёмка

150 ГЛАВА 4: ПОСЛЕСЪЕМОЧНАЯ ОБРАБОТКА

- 152 Цветовые профили и калибровка
- 154 Слои и маски
- 158 Цветокорректирующие слои
- 160 HDR-изображения
- 162 Сшивка панорамных фотоснимков
- 164 Черно-белые снимки
- 166 Инфракрасные изображения
- 168 Сложные приемы работы с цветом
- 172 Художественные эффекты
- 174 Указатель
- 176 Благодарности

В детстве я любил играть со старым ящичным фотоаппаратом, но я понятия не имел, что с возрастом фотография станет самым сильным из моих увлечений. Эта страсть родилась, когда в 1973 году я побывал в Адирондакских горах на севере штата Нью-Йорк и полюбил первозданную красоту горных вершин под снежными шапками. Именно тогда я решил сделать снимки, которые не только передавали бы атмосферу этого места, но и ощущения, которые испытывает находящийся здесь человек.

Через несколько месяцев я приобрел подержанный фотоаппарат Minolta SRT 101 с объективом 50 мм, диапозитивную пленку Kodachrome 64, и направился в горы фотографировать поразительное многообразие природы. Постепенно я пополнял свою коллекцию объективов и фильтров, купил штатив-треногу и занялся изучением пейзажной фотографии, стараясь узнать как можно больше о нюансах погоды, естественном освещении и композиции. Аппаратура служила мне верой и правдой несколько лет во время моих продолжительных горных путешествий, и благодаря ей состоялось мое близкое знакомство с фотографией.

В начале 90-х годов XX века я начал подумывать о переходе на цифровую технику. Фотография мало-помалу становилась для меня источником дохода, но сравнив возможности цифровой и пленочной фотографии, я решил повременить. Мне хотелось перейти на «цифру», но меня не устраивали снимки, сделанные первыми цифровыми фотоаппаратами, в сравнении с отсканированными изображениями, которые я мог получить с мелкозернистой пленки 35 мм. Только весной 2007 года я купил свой первый цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D200. Наконец у меня появилась аппаратура, обеспечившая мне более широкие возможности, нежели пленочная «зеркалка», а также улучшенную передачу деталей по сравнению с моей любимой пленкой Velvia 100.

Эти перемены оказались поистине революционными. Все время, пока я занимался фотографией, результаты моей работы менялись в зависимости от аппаратуры и используемых приемов — я учился работать с новыми объективами, экспериментировал с различными фильтрами, и все это имело свои преимущества. Но переход с пленки на «цифру» открывал такие возможности, которые затмили все, что было прежде. Теперь я мог создать снимок именно таким, каким я задумал его сделать, каким он представлялся мне в моем воображении.

Несмотря на то, что переход на «цифру» зачастую становится нелегким испытанием, большинство базовых приемов и принципов фотографии остаются неизменными. Физические принципы действия объективов не изменились, правила композиции остались прежними, и главную роль в пейзажной фотографии все так же играет освещение. Но чтобы преуспеть в пейзажной съемке, необходимо не только очутиться в правильно выбранном месте в нужное время. Надо знать, как складываются наиболее благоприятные условия освещения, и понимать процесс создания фотографии, чтобы наилучшим образом передавать детали и нюансы света.

Но все же самое важное — просто выйти из дома и начать снимать. Объекты для съемки можно найти всегда и везде, точно так же всегда найдется способ придать снимкам уникальный, своеобразный вид при имеющемся освещении. С точки зрения Девитта Джонса, мы видим то, во что верим; надо поверить в себя, в свои способности и свое воображение, и вы сможете найти и разглядеть уникальные образы во всем, что вас окружает. Благодаря цифровой фотоаппаратуре, поверив в то, что найти такие образы можно везде, вы непременно их найдете. А если найдете, значит, сможете запечатлеть их на фотоснимках.

Carl E. Heilman

f 22 1/30 SEC
ISO 100 FL 18mm

СЛЕВА: Баланс тонов, направляющий взгляд от отражений неба в воде к освещенному

солнцем утесу, помогает передать ощущение масштабов этого величественного каньона. *Национальный парк Биг-Бенд, штат Техас.*

f 16 1/8 SEC
ISO 100 FL 16mm

СПРАВА: Утреннее солнце пробивается сквозь рассеивающийся туман,

освещения как раз достаточно, чтобы запечатлеть детали листьев, цветов и светлые участки в тумане. Равновесие тонов наблюдается от верхнего левого угла до нижнего правого, баланс контрастных тонов — от нижнего левого до верхнего правого.

Озеро Лайла, Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.

Один из лучших способов оценить интенсивность освещения — посмотреть на тени. Какие они — нерезкие и размытые или четко очерченные и контрастные? Легко ли можно разглядеть детали на затененных и освещенных участках, или между ними есть заметный контраст? При ярком, контрастном освещении следует вести съемку на открытых обширных пространствах, где густые тени в меньшей степени повлияют на изображение. Мягкий, рассеянный свет облачных дней прекрасно подходит для съемки в лесу, на берегах ручьев и водопадов, для съемки гаваней, портов или городов.

Чувствовать влияние контрастности очень важно, чтобы уметь определять, стоит ли прибегать к брекетингу, и если да, то сколько снимков в серии нужно делать. Проверьте динамический диапазон сцены, внимательно изучив гистограмму. Если динамический диапазон изображения приближен к черной и белой точкам, используйте брекетинг со сдвигом на одну ступень в обе стороны — для того, чтобы при необходимости, создавая HDR-изображение, вы могли работать с деталями в светах и тенях. Можно также

проверить динамический диапазон сцены, посмотрев показания экспонометра при точечном замере на освещенных и тенистых участках. Чтобы выбрать экспозицию, разделите пополам разницу между двумя показаниями и переэкспонируйте изображение на 2 ступени, в итоге получится равномерная экспозиция и для светлых, и для тенистых участков. Например, если показания при точечном экспозамере на темном участке составляют 1,8 для данной ISO и выдержки, и 32 при замере на самом освещенном участке, разница между ними составит 8 ступеней. Средняя величина между ними — 8. Поскольку светлые участки необходимо переэкспонировать на 2 ступени по сравнению с показаниями экспозамера для 18-процентного среднего серого, чтобы они получились белыми, при диафрагме 4 они будут переэкспонированы в среднем на 2 ступени. Это также означает, что тени будут недоэкспонированы на 2 ступени и станут почти черными, а не нейтрально-серыми.

Чем дольше я фотографирую, тем лучше чувствую интенсивность и оттенок света, где бы ни находился, поэтому всегда стараюсь принимать во внимание «встроенный автоматический баланс белого» человеческого зрения. Наш мозг автоматически корректирует изменения оттенка света, давая возможность воспринимать нормальные тона в условиях, где на самом деле наблюдается значительное искажение цвета. Если фотопленка производилась в расчете на наилучшую цветопередачу при определенных условиях освещения, то цифровой фотоаппарат можно настроить с помощью автоматической или ручной регулировки баланса белого или нескольких запрограммированных настроек для конкретных условий освещения. Обычно я пользуюсь автонастройками, снимая пейзажи под открытым небом, поскольку в Photoshop баланс цветов легко скорректировать, особенно если работать с файлами в формате Raw.

ПУСТЬ ПОГОДА РАБОТАЕТ НА ВАС

Один из самых переменчивых аспектов пейзажной фотографии — погода. Можно досконально знать принципы работы фотоаппарата, владеть искусством композиции, уметь пользоваться освещением, но качество снимка все равно будет зависеть от погодных условий. Но если понять, почему возникают те или иные условия для съемки, к ним проще подготовиться. Например, почему в одних случаях облака на рассвете и закате выглядят так эффектно, а в других кажутся бесцветными? Когда можно ожидать утренний туман? Почему иногда утром бывает много инея и росы, а в другие дни их почти не видно? Что пойдет — дождь или снег? И почему в школе я уделял так мало внимания урокам природоведения?

Если говорить в общих чертах, существуют две системы метеорологических условий: первая, система высокого давления (антициклон), обеспечивает движение по часовой стрелке сравнительно прохладного сухого воздуха, вторая, система низкого давления (циклон),

создает направленное против часовой стрелки движение более теплого и влажного воздуха. Обе они движутся в общем направлении с запада на восток. Более теплый воздух фронта низкого давления поднимается над более плотным воздухом фронта высокого давления и образует облака, а тем временем край фронта высокого давления проходит под краем фронта низкого давления.

Старая поговорка гласит, что красное небо вечером — отрада моряка, красное небо поутру — предостережение моряку. Она отражает основные принципы действия двух систем метеорологических условий. Когда солнце восходит в чистом воздухе области высокого давления на востоке, теплые красные лучи солнца освещают плотные облака области низкого давления. В итоге мы видим прекрасный рассвет, но только потому, что облака нагнала приближающаяся гроза. Когда область низкого давления проходит ближе к концу дня, а за ней следует чистый воздух области высокого

давления, облака начинают рассеиваться, и свет в прорехах облаков создает живописный закат.

Планируя фотосессии, ежедневно изучайте метеопрогнозы в интернете. Принимайте окончательные решения о том, куда и когда идти или ехать, продолжая следить за краткосрочными прогнозами, движение облачных масс проверяйте по спутниковым снимкам перед самым выездом на фотосессию.

f 5.6 1/6 SEC
ISO 400 FL 10mm

СЛЕВА ВВЕРХУ: Приближающиеся или удаляющиеся грозовые тучи могут придать пейзажу драматический вид и даже стать главным объектом снимка. Мыс Нэгс, штат Северная Каролина.

f 22 1/1000 SEC
ISO 800 FL 52mm

ВВЕРХУ: Лучи заходящего солнца, пробивающиеся сквозь облака. Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.

Туман, иней, роса связаны с относительной влажностью воздуха ночью. В более теплом воздухе содержится больше влаги, чем в прохладном. За ночь воздух охлаждается, а количество влаги не меняется — только воздух теряет способность удерживать ее. Когда воздух остывает до температуры, при которой больше не может удерживать всю влагу, образуются роса, иней и туман, особенно в долинах и вблизи больших водных масс. Согласно общему правилу, туман или росу можно увидеть редко, если первым движется более сухой воздух области высокого давления, но по мере его прохождения с воздухом смешивается влага из области низкого давления и вероятность тумана, росы или инея возрастает. Вблизи океана теплый и влажный южный бриз, дующий над прохладными водами, может создавать туман, который держится так же долго, как погодные условия, вызвавшие его.

f/8 1/30 SEC
ISO 100 FL 24mm

ВВЕРХУ: Знание основных принципов формирования погодных условий помогает подготовиться к съемке. Перед тем, как был сделан этот снимок, сплошные облака низкого фронта сгустились за ночь, и солнце встало во влажном чистом воздухе уходящей области высокого давления — создались идеальные условия для изумительного рассвета. *Озеро Брант, Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.*

f/22 1/20 SEC
ISO 200 FL 10mm

СПРАВА: Объектив «рыбий глаз» при съемке на близком расстоянии от объекта помогает делать необычные снимки. *Озеро Брант, Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.*

$f/22$ $1/30$ SEC
ISO 100 FL 42mm

ВВЕРХУ: На этой круговой панораме видна тень меня самого в образе Брокенского призрака и окружающие его цветные кольца («ореол») в облаках тумана, заслоняющих солнце.
Пик Алгонквин, Адирондакский парк, штат Нью-Йорк

$f/11$ $1/30$ SEC
ISO 200 FL 50mm

СПРАВА: Увидев полосы ливня вдалеке, я понял, что у меня есть шанс снять радугу над океаном. Мне пришлось проехать 50 км в попытках приблизиться к берегу до заката.
Национальный приморский парк Файр-Айленд, штат Нью-Йорк.

Но погодные условия зависят от множества переменных, поэтому необходимо думать и строить планы заранее, всегда быть наготове, постоянно проверять информацию: пейзажная фотография — это не просто случайное появление в точно выбранном месте в верное время, а правильный осознанный выбор и того и другого! Это и наблюдение за движением облаков и их взаимодействием со светом и рельефом. Это и понимание особенностей местного климата и умение предсказывать погоду и условия для съемки в конкретное время суток. Это и понимание местной экологии, знание времени цветения растений, мест обитания и повадок представителей местной фауны. И в первую очередь — это умение задавать себе простой вопрос: а если?..

Где бы я ни проводил съемки, я всегда заранее думаю о том, что мог бы увидеть. Сравнительно легко заметить то, что находится прямо перед тобой (или даже за тобой) в данный момент, но разница между просто эффектным снимком и снимком уникальным определяется способностью предугадать, что можешь увидеть в ближайшем будущем. Некоторые великолепные снимки и вправду были сделаны случайно, но постоянно снимать «неожиданные» моменты может лишь наблюдательный человек, вооруженный знаниями.

Местный климат может сыграть немаловажную роль, особенно при съемке вблизи гор или в горах. Поскольку и атмосферное давление, и температура понижаются с увеличением высоты над уровнем моря, в высоких горах создаются своеобразные погодные условия, при этом возникает немало возможностей сделать снимки с облаками и другими погодными явлениями, особенно при смене метеосистем. «Брокенским (или горным) призраком» называется появление тени наблюдателя на поверхности облаков, плывущих над горным хребтом. Часто это явление сопровождается ореол — радужные кольца вокруг головы наблюдателя. Чтобы увидеть это явление, требуется яркий солнечный свет с одной стороны и похожие на туман облака с другой. Чаще всего его видят с самолета, пролетающего над облаками, но эффект особенно силен, если наблюдать его с расстояния всего нескольких метров, находясь на вершине горы.

Если повернуться лицом к солнцу, свет может также преломляться, распадаться на отдельные радужные точки в снегу, на покрытой росой траве, на паутине. Кольца вокруг солнца или луны образуются при преломлении света на частицах льда, содержащихся в перистых облаках на большой высоте — тем же явлением объясняется возникновение ярких радужных

сгустков света (паргелиев), которые можно увидеть, когда низкое солнце просвечивает сквозь высокие перистые и слоистые облака. Кольца и паргелии часто предвещают смену погоды.

Кроме того, следует обратить внимание на сами облака — пушистые кучевые и тяжелые гроззовые, чечевицеобразные, «барашки», слоистые. Чечевицеобразные облака образуются, когда ветер поднимает слои теплого влажного воздуха вверх, где над высокими горами образуются зоны пониженных температур. Эти облака могут скапливаться над горными пиками слоями высотой несколько тысяч метров и выглядят особенно внушительно, когда подсвечены солнцем на закате или рассвете. Есть также сумеречные лучи, противосумеречные лучи, солнечные столбы и, конечно, радуга! Лучший способ побольше узнать об этих явлениях — почитать книги о погоде и метеорологии или посетить сайты, посвященные погоде — например, www.cloudappreciationsociety.org.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА ОБЪЕМА

$f/22$ $1/125$ SEC
ISO 100 FL 18mm

ВВЕРХУ: Для создания ощущения объема требуются самые простые линии, тона и перспектива с соотношением размеров.

Солнце уводит взгляд от следов на переднем плане к дальнему плану.

Природный мост, Национальный парк Арикок, Аруба.

$f/18$ $1/200$ SEC
ISO 400 FL 12mm

СПРАВА НА СТР. 73: Линии в перспективе, тени и относительный размер объектов помогают создать ощущение объемного изображения. *Школа Эбботт, Кэстайн, штат Мэн.*

Работа над снимком, в который можно «войти» — увлекательная задача, особенно потому, что, как гласит самый важный принцип фотографа, фотоаппарат отображает пейзаж средствами, имеющими всего два измерения. Наше биноклярное зрение дает нам трехмерную картинку, но фотоаппарат видит всего одним «глазом», поэтому фотографиям недостает ощущения глубины — до тех пор, пока мы не создадим его с помощью света, композиции или обоих этих средств.

Прежде всего следует запомнить, что это просто иллюзия, порожденная размещением и перспективой объектов и деталей на снимке. Все дело в создании композиции, где объекты будут расположены один относительно другого так, что мозг воспримет их, как реально существующий вид. Прикройте один глаз ладонью и осмотритесь: именно так фотоаппарат «воспринимает» мир. Многие предметы, на которые вы посмотрите одним глазом, начисто утратят трехмерный вид, хотя некоторые их сочетания по-прежнему будут казаться объемными. Присмотритесь к тем деталям, которые вызывают у вас ощущение глубины, попробуйте понять, что отличает эти детали от остальных. Композиция может быть простой или усложненной, но как правило, она основана всего на двух основных особенностях.

Освещение, линии и объективы

Низкое боковое освещение — когда солнце находится под углом около 30 градусов к горизонту — создает вытянутые тени и контраст, вызывающие ощущение глубины. Различие между светлыми и темными участками притягивает взгляд, ведет его от одной области контраста к следующей, словно «уводя» зрителя в кадр. При мягком освещении искажения цвета объектов могут создать аналогичный эффект, так как слегка контрастирующие оттенки и цвета заставляют переводить взгляд с одного предмета на следующий.

Каждый предмет, находящийся на виду, обладает своей энергией в зависимости от формы, относительного размера и контраста с его фоном и подобными предметами, находящимися по соседству. Цвета, детали, текстуры, волнистые или прямые линии тоже обладают способностью притягивать внимание, затягивая взгляд еще дальше, в удаленную область изображения. Глаза реагируют на различие размеров подобных объектов, и мы понимаем: те из них, которые находятся на переднем плане, больше в размерах, чем находящиеся на дальнем плане, особенно если они размещены так, что один ведет к другому.

Широкоугольные объективы особенно полезны для создания композиций с эффектом объема. Более широкое поле обзора упрощает работу с большим количеством привлекающих внимание предметов, а большая глубина резкости дает возможность работать с предметами, находящимися вблизи. Это усиливает ощущение перспективы между ближним и дальним планом, а снятый сверхширокоугольным объективом крошечный цветочек на переднем плане может показаться довольно большим и станет главной фокусной точкой, которая притянет ваш взгляд к прочим подробностям снимка.

АТМОСФЕРА МЕСТА

С того момента, как я впервые начал делать снимки зеркальным фотоаппаратом, моей личной целью было воссоздание атмосферы конкретного места: я старался показать, насколько уникально и своеобразно это место, вызвать ощущение пребывания там в то же время, когда был сделан снимок. Умение снять изображение, передающее атмосферу места, приходит вместе с пониманием приемов фотографии, в том числе правил композиции, баланса тонов, глубины резкости и особенностей освещения. Когда все они применяются успешно, фотоснимок обретает настроение, глубину, становится живым.

Композиция может быть простой или сложной, — как широкой панорамой, так и снятой телефо-тообъективом фотографией со скудным набором элементов. Многое зависит от времени, когда была сделана фотография, и от выбранного места. Главное, чтобы снимок передавал настроение, возникающее именно в том месте,

отражал его энергию. Очень важно знать объект снимка и любые особенности, придающие неповторимость и уникальность данному месту. Например, я регулярно бываю на вершинах гор Хай-Пикс в Адирондакском парке. После нескольких посещений подобных уголков природы обычно начинаешь чувствовать сущность того или иного уголка природы, — понимаешь, что отличает его от всех остальных. Затем можно прикинуть, какие условия освещения и погоды наилучшим образом подчеркнут особенности этого места. На фоне зимнего заката скалистые вершины выглядят особенно живописными и неприветливыми, а весной, когда на деревьях зеленеют листья, в том же месте создается ощущение вечной весны. Все дело в свете и тенях, горах и долинах, лужах и отражениях, голубом небе и надвигающихся тучах, подсвеченных низким солнцем.

Но ждать подходящего случая месяцами удается редко. Многие снимки из представленных здесь

сделаны спонтанно или по удачному наитию. Например, восход на озере Джордж (справа) я снимал в рассветном свете почти час и поначалу раздражался оттого, что от бортов лодки по глади озера разбегаются волны. Но потом я понял, что могу сделать удачный снимок, и сделал его, когда лодка, повернувшись, уравнивала композицию снимка. Озеро приобрело объем, широкий обзор — перспективу, притягивающую взгляд зрителя.

Песчаные дюны Долины Смерти (внизу слева) изобилуют элементами, заставляющими взгляд скользить по изображению. Текстуры и тени на переднем плане контрастируют с растительностью и гладкостью дальних дюн. Следы на склоне дюны слева притягивают взгляд — как и тени, линии, изгибы дальних дюн. Изрезанные трещинами предгорья на дальнем плане придают снимку глубину и контраст, усиливают ощущение реальности этого места.

f 16 1/30 SEC
ISO 100 FL 28mm

СЛЕВА: Здесь сразу несколько деталей — отпечатки ног, волны на песке и бедная растительность — в сочетании создают ощущение пустыни.

Национальный парк Долина Смерти, штат Калифорния.

f8 1/800 SEC
ISO 200 FL 24 mm

СПРАВА: Появление лодки на этом тихом озере создало ключевую фокусную точку, подчеркивающую масштаб окружающего ландшафта.

Озеро Джордж, Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.

f22 1/60 SEC
ISO 100 FL 28 mm

ВНИЗУ СПРАВА: Этот вид в обрамлении оконной рамы заброшенного строения помогает рассказать историю места, где был

сделан снимок: когда-то здесь жили люди. Национальный заповедник Ред-Рок-Лейкс, штат Монтана.

Передача атмосферы места

- Оторвитесь от видеоискателя, дайте себе возможность почувствовать, где находитесь, и увидеть свое окружение в целом.
- Поработайте с объектами на переднем плане, которые привлекают внимание к объектам на заднем плане и помогают создать иллюзию трехмерности.
- Распределяйте элементы снимка так, чтобы взгляд двигался от одного к другому по всему кадру.
- Включайте в кадр только элементы, необходимые для передачи ощущения текущего момента, «здесь и сейчас».
- Обратите внимание на то, как изменчивая погода и условия освещения могут повлиять на композицию и настроение снимка.
- Постарайтесь предвидеть, что может произойти дальше, будьте готовы к неожиданностям.
- Заранее представьте себе то, что вы хотели бы увидеть, чтобы быть наготове.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЭМОЦИЙ

Фотография, способная вызвать у зрителя эмоциональный отклик, оказывает на него значительное влияние. Многие аспекты композиции способны взволновать того, кто смотрит на снимок. Каждый снимок обладает своей уникальной энергией и настроением — в зависимости от его объектов и цветовой гаммы. Цвет, свет, контраст, текстура, детали, перспектива, линии, атмосфера, облака, движение, объект съемки, люди, дикая природа, животные, выразительность кадра — благодаря всем этим элементам фотография может пробудить эмоции у зрителей.

Известно несколько основных эмоций: любовь, радость, удивление, печаль, гнев и страх. Их сочетание наряду с дополнительными раздражителями создает все многообразие наших ощущений. Мы по-разному реагируем на различные раздражители, под влиянием которых чувствуем себя счастливыми или несчастными, и то же самое справедливо для фотографии. Рассматривая снимки в этой книге, вы наверняка заметили, что среди них есть много похожих по содержанию, но ввиду уникальных сочетаний элементов все эти снимки вызывают разную эмоциональную реакцию. Каждый цвет создает свое настроение: одни успокаивают, другие стимулируют. Рассвет в нежных теплых тонах пробуждает совсем не такие эмоции, как рассвет на небе, затянутом плотными тучами. Каждая новая текстура меняет настроение, на него влияют особенности отображения дикой природы и людей.

Для того, чтобы пробуждать эмоции фотографиями, очень важно самому переживать их. Не пытайтесь слишком поспешно сделать снимок. Если вы не испытываете никаких эмоций, подождите несколько минут, постарайтесь впитать атмосферу места, где находитесь. Воспринимайте это ожидание как сеанс медитации. Закройте глаза, ощутите тепло

солнца, настройтесь на звуки, которые слышатся вокруг вас. Медитировать таким образом можно повсюду, где бы вы ни находились, независимо от того, есть ли у вас с собой фотоаппарат. Обращайте внимание на все, что притягивает ваш взгляд и вызывает эмоции: цветок, оттенок неба, деятельность человека или присутствие животных и т.п. Возьмите себе на заметку тип эмоций, которые испытываете. Что это — радость или печаль? Прислушайтесь к себе, постарайтесь понять, где именно в вашем организме проявляется влияние этих эмоций, и каким образом. Посмотрите, нет ли перед вами других деталей пейзажа, влияющих на композицию и настроение. Может быть, это целый цветущий луг, необычный вид пейзажа в сочетании с небом, или некий особенный объект, влияющий на общее впечатление от снимка.

f 11 1/60 SEC
ISO 100 FL 100 mm

f 8 1/60 SEC
ISO 100 FL 110 mm

ВВЕРХУ: Цвет закатного неба — общеизвестный «триггер» эмоций, как и картины дикой природы. *Национальный парк Джонс-Бич, штат Нью-Йорк*

СПРАВА: Цвет, освещение, текстура и детали создают выразительный, почти мистический горный ландшафт. *Национальный парк Грейт-Смоуки-Маунтинс, Северная Каролина.*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Эксперименты с художественными эффектами съемки снова приводят нас к основному вопросу: а если?.. А если я попробую сделать что-нибудь новое и необычное? А если изменю глубину резкости? А если я буду передвигать фотоаппарат, делая снимок? Если воспользуюсь зумом и длительной экспозицией? Если выполню панорамирование? Если попробую соединить снимки с различными экспозициями? Если рискну совместить два разных изображения? Если недоэкспонирую этот снимок? Если сделаю экспозицию по-настоящему длительной или сведу ряд снимков с короткими экспозициями в один? Вопрос «а если?..» открывает безграничные возможности, и это в первую очередь игра воображения, а уже затем комбинация настроек диафрагмы и выдержки.

Все творческие возможности имеют отношение к двум основным принципам работы фотоаппарата, определяющим глубину резкости и движение изображения. Все остальное зависит только от вашей фантазии. Сюжеты для снимков можно найти где угодно, но надо проявить фантазию, чтобы заметить и сфотографировать их. Выразительные, полные энергии образы буквально бросаются в глаза и требуют, чтобы мы запечатлели их на снимке, но для создания художественных эффектов требуются вдумчивость, изобретательность, опыт, упорство и немного удачи. Надо иметь опыт работы с разными сочетаниями настроек диафрагмы и выдержки, творческое понимание того, как эксперименты сочетаются с вашим стилем съемки, упорство, чтобы шлифовать изображение вплоть до момента достижения цели, а удача нужна, чтобы все эти составляющие соединились в одном месте.

Как только вы освоите азы, займитесь экспериментами с фотоаппаратом, реализуйте приходящие в голову идеи, просто развлекайтесь и смотрите, что у вас получится. Опробуйте разные настройки глубины резкости и точки

фокусирования, поиграйте с выдержкой, чтобы научиться передавать ощущение движения или его отсутствия, изучайте гистограммы, рассматривайте на экране каждый сделанный снимок.

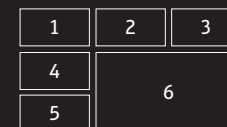
Цифровая фототехника предоставляет такие широкие возможности для творческих экспериментов, каких у фотографов еще никогда не было. Очень полезно сразу же просматривать сделанные снимки и переделывать их с учетом допущенных ошибок. Так происходит процесс точной настройки для каждого снимка, и в результате удается сделать именно такую фотографию, какой вы ее себе представляли. Незачем беспокоиться о том, что вся пленка будет потрачена ради единственного удачного снимка, что результатов нужно ждать несколько дней или недель, и всегда остается риск в итоге испытать разочарование — просто дайте волю своей фантазии и творите. Фотографируйте так, как считаете нужным, даже если вам говорят, что вы действуете неправильно. Что вы потеряете, даже если снимок окажется неудачным? Ничего, кроме краткого момента времени. Зато в случае удачи вы приобретете гораздо больше.

Я шел через Адирондакские горы ранней весной, под морозящим дождем, и решил остановиться и сфотографировать скалистое ущелье реки Сакандага. Легкий туман и поднимающаяся по весне вода создали подходящее настроение, хотя и не то, на которое я рассчитывал, и я решил пофантазировать и посмотреть, что из этого выйдет.

Для начала я сделал «нормальный» снимок (1), потом закрепил на объективе ультрафиолетовый фильтр и дал ему слегка запотеть, чтобы изображение получилось смутным, словно в дымке (2).

Далее я взял телефотозум и поработал с деталями в текущей воде (3 и 4), а затем снял фотоаппарат с треноги и стал панорамировать пейзаж (5).

Это панорамирование навело меня на мысли об экспериментах с различными эффектами зума, поэтому я попробовал повернуть фотоаппарат, придерживая кольцо зума. Сначала я снял таким образом более широкую сцену, после взял крупный план, чтобы посмотреть, какие эффекты подскажет мне речной перекат. Этот водоворот, заполнивший весь кадр, стал одним из моих любимых снимков (6).

Восточный приток реки Сакандага, Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОКУС И МЯГКИЙ ФОКУС

Часть изображения, которая выглядит взятой в фокус, определяется диафрагмой, а также фокусным расстоянием объектива. Если широкоугольные объективы и диафрагмы малого диаметра я использую для максимального увеличения глубины резкости для многих пейзажных фотографий, то телефотообъективы с диафрагмой большего диаметра особенно удобны, когда я хочу сделать акцент на конкретной детали, отделить ее от размытого, нечеткого фона; глубину резкости и основанные на ней приемы съемки мы рассматривали в первой главе.

При съемке деталей с широкой диафрагмой и телефотообъективом можно также фотографировать «сквозь» листья, цветы, другие размытые детали, при этом цвета листьев или цветов вокруг выбранной точки фокусирования создают эффект мягкого фокуса. Поэкспериментируйте с разными настройками диафрагмы и фокусного расстояния, проверяйте каждое изображение с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости, или же делайте пробные снимки и придирчиво изучайте их на экране.

Когда речь заходит о создании эффекта общего мягкого фокуса, возможно несколько вариантов. Специальные объективы для мягкого фокуса (софт-объективы, мягкорисующие

объективы) часто применяются в свадебной и портретной фотографии, но ввиду ограниченной области применения и высокой цены они обычно не входят в арсенал пейзажного фотографа. Выпускают также фильтры для мягкого фокуса (мягкорисующие фильтры), которые можно закрепить перед обычным объективом, хотя в некоторых случаях обычные фильтры (skylight или UV) смазывают вазелином и добиваются того же эффекта размытости. Я пользуюсь другим способом, более подходящим для натурной съемки и менее затратным: просто дышу на фильтр UV, закрепленный перед объективом. Он запотевает от центра к краям, помогая добиваться разной интенсивности и расположения эффекта. Подышите сильнее на те области, которым хотите придать туманный вид, посмотрите в видоискатель и щелкните затвором, когда фильтр запотеет так, как вам требуется. Подход не самый научный, зато творческий!

И последний способ — создать эффект мягкого фокуса в программе редактирования изображений, но хотя в Photoshop и доступны многочисленные эффекты, ни одна программа не сделает за вас снимок с удачной композицией и избирательным фокусом.

ВВЕРХУ: Избирательный фокус полезен при работе с длинным телефотообъективом и широкой диафрагмой. Важен также выбор точки фокусирования. Все снимки в этой серии были сделаны с фокусным расстоянием 200 мм. Первый (слева) — с диафрагмой 22, поэтому на нем все объекты находятся в фокусе. Открытие диафрагмы до 9 обеспечивает более широкий выбор: на первом снимке (в центре) в фокус взяты ближайшие к объективу листья, на втором (справа) — деревья на дальнем плане. *Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.*

f 22 1 SEC
ISO 400 FL 18mm

ВВЕРХУ: Подышав на ультрафиолетовый фильтр, можно создать эффект тумана, сделать акцент на иголках на переднем плане и придать заднему плану таинственный вид. Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.

f 11 1/50 SEC
ISO 400 FL 190mm

ВНИЗУ: Собираясь фотографировать эти флоксы, уже в процессе настройки я заметил на цветах паучка. Обратите внимание на размытые листья, обрамляющие изображение и направляющие взгляд на цветы и паучка. Адирондакский парк, штат Нью-Йорк.

