

МАЙКЛ ФРИМАН ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

СОЗДАНИЕ СТИЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ В САМОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ЖАНРЕ СОВРЕМЕННОГО ФОТОИСКУССТВА

ДОБРАЯ КНИГА

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Черно-белая фотография: практическое руководство / Майкл Фриман; пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2013. — 192 с.

ISBN 978-5-98124-611-1

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

© 2013 The Ilex Press Ltd.

© ООО «Издательство «Добрая книга», 2013 – издание на русском языке, перевод на русский язык.

ДОБРАЯ КНИГА

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6	Коррекция оттенков	108
ТРАДИЦИЯ ЧЕРНО-БЕЛОЙ		Инверсия яркости	110
ФОТОГРАФИИ	8	Использование оттенков для контроля контрастности	112
Монохромная палитра в изобразительном искусстве	10	Передача глубины и пространственной перспективы	114
История черно-белой фотографии	16	Коррекция оттенков на фотографиях растений	118
Длина световых волн и чувствительность	20	Тона кожи	120
Черно-белая фотография как профессиональный стандарт	22	Ключевые цвета изображения	126
Монохромность в фотографии и живопись	30	Работа с дополнительными цветами	128
Выбор фотографа	34	Работа с соседними цветами	130
Обесцвечивание	42	Работа с тонкими оттенками	136
Форма	44	ТВОРЧЕСКИЙ ВЫБОР	140
Структура	46	Мышление в черно-белых тонах	142
Тона изображения	48	Драматизм контрастов: Адамс и Уэстоны	144
Объемность и форма	50	Все оттенки серого: Пол Стрэнд	146
Текстура	52	Средние тона	148
Цифровая обработка	54	Высокая контрастность	150
Свойства фотопленок	60	Низкая контрастность	154
ЦИФРОВЫЕ МОНОХРОМНЫЕ		Мрак и тени: Билл Брандт и Дон Маккаллин	156
ИЗОБРАЖЕНИЯ	66	Темная тональность	158
Монохромная матрица	68	Светлая тональность: Гарри Каллахан и Эйко Хосоз	160
Линейная фиксация изображения	70	Светлая тональность	162
Проблема выбивания светов	72	Зонная система в цифровой фотографии	166
Шум, глубина цвета и переходы тонов	74	Черно-белые HDR-изображения	172
Инфракрасная фотография	80	Тональная компрессия без HDR	180
Методика цифровой обработки черно-белых снимков	88	Добавление оттенков	182
Silver Efex Pro	92	Эффекты старой обработки	184
Базовая обработка	96	Словарь терминов	186
От цветов к тонам	104	Предметный указатель	190
Конвертация с установками по умолчанию	106	Источники иллюстраций	192

ВВЕДЕНИЕ

Черно-белая фотография занимает особое место в изобразительном искусстве, и это особенно удивительно в свете того, что в мире фотографии она считается совершенно обыденным явлением. В этой книге я попытаюсь поколебать ставшее обычным снисходительное отношение к черно-белой фотографии, в чем мне помогут новые обстоятельства, сложившиеся в результате внедрения цифровых технологий в фотографию.

В чем причина этого снисходительного отношения? В том, что со времен своего возникновения вот уже более ста лет назад черно-белая фотография стала настолько традиционной разновидностью фотоискусства, что ее право на существование не подвергается сомнению.

Для многих людей, возможно для большинства, черно-белая фотография просто «есть». Я недавно перечитал книгу Изна Джеффри об истории фотографии под названием «Фотография. Краткая история» (Jeffrey I. Photography: A Concise History), которая вышла в серии World of Art издательства Thames & Hudson. Эта книга практически целиком посвящена черно-белой фотографии: цветной уделено всего три страницы из двухсот сорока. Мне этот факт не кажется удивительным, однако едва ли его можно объяснить только тем, что история черно-белой фотографии продолжительнее.

Похоже, что большинство фотографов в процессе съемки и обработки изображений действуют в узких рамках собственно фотографии, и лишь немногие рассматривают свою работу в контексте изобразительного искусства в целом. Я использовал слово «по-

хоже», поскольку не могу привести объективные статистические данные, но одно не вызывает у меня сомнений: среди всего, что было когда-либо сказано или написано о фотографии, отсылки к живописи и другим областям изобразительного искусства ничтожно мало. Это довольно странный подход, если не сказать близорукий, но такова уж реальность мира фотографии. Она обусловлена и историческими, и философскими причинами.

Деятели других видов искусств, напротив, нередко обращаются к фотографии. Многим фотографам действует на нервы ставшее популярным использование фотоснимков в своих работах креативщиками, для которых фотография не играет главенствующей роли. Иначе говоря, представители других видов искусства вторгаются в мир фотографии чаще, чем фотографы выходят за его рамки.

Восприятие фотографии как отдельного мира объясняет наше благосклонное отношение к черно-белым изображениям. Именно на них фотография выросла. Однако сегодня многое меняется, и в этой книге я хочу показать, какое место черно-белая фотография занимает в современном искусстве.

Обесцвечивание

Говоря простым языком, обесцвечивание изображения повышает значение других композиционных элементов. Это происходит неизбежно, наподобие действия закона Бойля-Мариотта, — уменьшившиеся в числе элементы изображения привлекают к себе больше внимания.

Цвет — настолько неотъемлемая составляющая нашего визуального восприятия, что большинство людей не отделяют его в своем сознании от других свойств окружающего мира. Чтобы понять, что происходит, когда мы убираем цвет и создаем черно-белое изображение, нам нужно понять, какое место занимает цвет среди остальных качеств фотографии.

Более того, цвет вызывает эмоциональную реакцию не так, как другие качества изображения. Если не задумываться, обычно нам просто определенной степени нравится или не нравится тот или иной цвет или комбинация цветов. Субъективная реакция на цвет является очень сильной и глубокой и доминирует в восприятии зрителем многих фотографий. Если цвета изображения красивы, необычны или просто бросаются в глаза, то они могут полностью захватить внимание. Многие фотографии — может быть, даже слишком многие — делали ставку именно на цвет, делая его главным элементом изображения. Когда в начале 1960-х были налажены процессы производства цветных фотопленок и печати с них, немало фотографов были вдохновлены возможностью сконцен-

↑ → руины

При взгляде на это изображение, снятое среди заброшенных руин кхмерского храма Бантеан Чхма с его удивительным барельефным ликом на башне, становится очевидно, что на цветном снимке цвет лишь отвлекает, между тем как при взгляде на черно-белую версию внимание устремляется на барельефный лик, что больше соответствует замыслу.

трироваться на цвете как на качестве фотографии. К самым влиятельным из них относился австриец Эрнст Хаас, особенно известный умением придавать изображениям темные насыщенные цвета, что обеспечивалось пленкой Kodachrome при некотором недозэкспонировании. В отличие от него Элиот Портер работал в более сдержанной палитре, но ключевым элементом его снимков тоже зачастую были цвета.

И поскольку цвет вызывает эмоциональную реакцию, распространено мнение, что он относится к категории красивого или, по крайней мере, привлекательного. Сказать «до чего живописный закат», «посмотрите на эту синеву океана», «розовый цвет прекрасно подчеркивается этим серым оттенком» или дать еще какую-либо оценку цвета — значит признать, что его воздействие может быть приятным и привлекательным для нас. Эта рефлекторная реакция на цвет свойственна подавляющему большинству людей, и, таким образом, цвет обособлен от прочих компози-

← ЛАГЕРЬ АБУ-ШУК

Суданская женщина из Дарфура, недавно прибывшая в лагерь беженцев после того, как ее муж был убит во время нападения на их деревню. Все суданские женщины предпочитают одежду ярких цветов, но, пожалуй, здесь они отвлекают от трагизма ситуации.

ционных составляющих изображения, которые нам предстоит рассмотреть. Существуют разные способы классификации композиционных элементов снимка, но наиболее общепринятыми являются такие категории: линия, форма, текстура и цвет. Для описания их сочетания и взаимодействия на фотографии мы вводим понятия контраста,

равновесия и движения. Удаление цвета усиливает выразительность оставшихся элементов изображения. На практике это означает, что главную роль играют такие качества, как форма объектов, линии и переходы тонов, а также свойства, подчеркивающие глубину сюжета, — объемность и текстура.

Форма

Избирая форму ключевым элементом снимка, можно двигаться в двух направлениях. Первое — запечатление двухмерных, простых, четко очерченных форм, выглядящих словно аппликации.

Второе направление — создание впечатления объемности и трехмерности. И в том, и в другом случае упор делается на визуальную структуру объектов. Вот как выразился Джозел Мейеровиц, еще один фотограф, перешедший с черно-белой фотографии на цветную: «Отказ от черно-белой фотографии с целью сосредоточиться на цветной стал очень серьезным шагом. Фактически, ты меняешь собственное видение мира. Это игра совершенно по другим правилам. На черно-белых фотографиях сильнее проявлена структура. Изображения выглядят так, словно они пронизаны плотной формальной структурой, связывающей элементы воедино. На цветных снимках структура размыта. Переключившись с одного на другое, я занялся совершенно новым делом».

И хотя здесь я рассматриваю качества черно-белой фотографии по отдельности, все они взаимосвязаны. Форму можно использовать, чтобы обозначить структуру. Это, в свою очередь, привносит ощущение объемности объекта. Форма тесно связана с очертаниями, которые определяются контрастом контуров и фона. Контраст контуров на монохромных изображениях выражен сильнее, чем на цветных, и он определяется резкостью, плавностью тональных переходов и наличием артефактов.

↑ ФОРМА СИЛУЭТА

Форма, образованная контурами силуэта, четкая, выразительная, двухмерная. Хотя цвета заката очень красивы, благодаря композиционным качествам этот снимок отлично подходит для преобразования в черно-белый, в результате которого внимание акцентируется на очертаниях старинных шанхайских крыш.

↑↗ КРАСИВЫ ОБА ВАРИАНТА

Этот снимок, сделанный в Исландии, удачно выглядит как в цвете, так и в черно-белой гамме. Но черно-белый вариант, пожалуй, более эффектен — по крайней мере, в такой обработке, с высокой контрастностью, когда планки забора и белая церковь сильно выделяются на фоне.

↙↓ ГРАНИЦЫ ФОРМЫ

На фрагменте справа, выделенном из снимка большего размера, видны два дефекта из-за чрезмерного увеличения резкости при цифровой обработке. Один из них — эффект ореола вдоль контуров, особенно заметный вокруг ушей лошади; второй — чрезмерно сильный шум в темных областях.

Передача глубины и пространственной перспективы

Одно из самых ценных применений коррекции тонов в черно-белой фотографии состоит в изменении ощущения глубины на пейзажных фотографиях. Этот прием основан на пропуске или блокировании синих лучей, что изменяет пространственную перспективу.

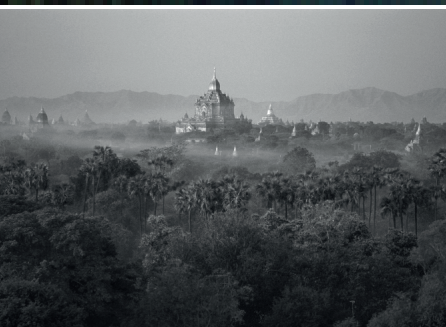
Причина для блокирования синих оттенков заключается в неодинаковом рассеивании света атмосферой; поскольку волны синего цвета короче, они легче рассеиваются в атмосфере и потому лучше видимы.

Можно пойти двумя путями: сжать пространственную перспективу, затемняя синие оттенки и тем самым делая более отчетливыми отдаленные элементы сюжета, либо расширить ее освещением синих оттенков, чтобы создать впечатление глубины. Для первого традиционно применялся красный светофильтр (или оранжевый и даже желтый для более мягкого эффекта), а для второго — синий. Однако пользователь цифровой фотокамеры может уже после съемки решать, по какому из путей пойти.

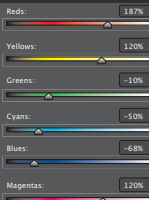
Большинство людей испытывают желание увеличить контрастность — вероятно, потому, что так изображения выглядят более резкими. Однако было бы ошибкой пользоваться этим приемом постоянно. Шаг в противоположном направлении к расширению воздушной перспективы может, например, усилить ощущение простора на пейзаже. Сравним две альтернативные обработки на примере двух пейзажей.

Первый из них, показанный на странице справа, — вид на древний город Паган в центральной Бирме, снятый на восходе с воздушного шара. Я выбрал этот снимок из-за синеватой дымки и шлейфов утреннего тумана, зависшего между деревьями, которые в сочетании с красноватой каменной кладкой и золотом в архитектуре храмов создают цветовой контраст. Но следует заметить, что большинство пейзажей не особенно пестрят яркими красками, и если в кадре присутствует много растительности, ее цвета могут быть сложными. В частности, зелень редко бывает сочной и яркой и может содержать желтые и даже красные оттенки, что может преподносить сюрпризы во время коррекции, и поэтому к ее виду нужно внимательно присматриваться.

При создании первой версии задача состояла в том, чтобы устранить туман и дымку, и отправным пунктом стало применение предустановки High Contrast Red инструмента Black and White для конвертации цветных снимков в черно-белые программы Photoshop. Затем ползунок красного был выдвинут еще дальше, результатом чего явился очень красивый пейзаж, на котором почти нет следов утреннего тумана, а видимость хорошая, до самых дальних холмов. Другая обработка направлена на усиление тумана и дымки, и первым делом нужно отрегулировать ползунок синего. Ограничение его смещения определяется реакцией неба в верхней части кадра — света этой области не должны быть выбиты.

Black and White

ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ

Black and White

↑ ОРИГИНАЛ

Цветной оригинал, на котором свет раннего утра окрашивает туман в синеватые оттенки.

← HIGH CONTRAST RED

Применена предустановка High Contrast Red, при которой увеличены значения красного.

← УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ СИНЕГО

Ручная настройка для осветления синих оттенков наряду с выравниванием разных оттенков зелени деревьев.

ЦВЕТНОЙ ОРИГИНАЛ

Далее были уменьшены значения ползунков красного и желтого, чтобы подчеркнуть силуэты храмов, особенно самого большого, путем их затемнения. Верхушки деревьев в нижней части представляют некоторую сложность для коррекции, так как содержат голубые и синие оттенки. В итоге были выбраны такие настройки, чтобы тона деревьев поблекли от темных внизу слева до средних в центральной части снимка.

Цветовая гамма второго изображения менее насыщена, однако вид простирается на несколько миль, и горы вдали являются важной частью сюжета. В ходе обработки было очень важно аккуратно поступить с белизной облаков и снега, и опасность выбивания светов ограничила смещение ползунков. Для сравнения вначале я обесцветил снимок с установками по умолчанию, и даже на нем выражена пространственная перспектива.

Для версии со сжатой перспективой значения синего и голубого были радикально уменьшены (цвета изображения менее насыщены, чем на предыдущем снимке, сделанном в Бирме, и потому реагируют слабее). Я решил, что эффективнее будет увеличить значение зеленого до совпадения тонов травы и отдаленных склонов, чтобы тона не блекли от переднего плана к заднему. Снимок получился эффектным, хотя летящая крачка выделяется недостаточно хорошо.

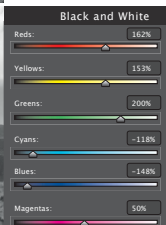
Для второго варианта обработки необходимо было внести минимальные изменения в настройки по умолчанию. Впрочем, увеличенное значение синего устраняет затенение на скалах слева и снижает контрастность области холмов, таким образом «сплющивая» перспективу. Синее небо стало бледнее. Чтобы акцентировать переход от переднего плана к заднему, я сделал траву темнее.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВАРИАНТЫ СНИМКА

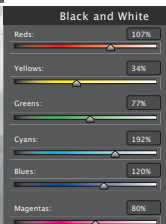
← ОБЕСЦВЕЧЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Простое обесцвечива-
ние, выполненное для
сравнения.

← СЖАТИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспектива сжата
понижением значений
синего и голубого и
увеличением красного.

← РАСШИРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Перспектива расширена
увеличением значений
синего и голубого.

В этом компактном и удобном практическом руководстве есть все, что должен знать любитель и профессиональный фотограф, чтобы создавать стильные творческие черно-белые фотографии:

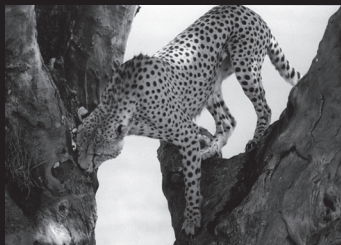
Самое полное практическое руководство по всем аспектам черно-белой цифровой фотографии, фотоискусства и техники съемки.

Уникальный экскурс в историю развития фотографии и фотоискусства: почему на крупнейших международных аукционах и выставках фотоискусства подавляющее большинство выставляемых работ остаются черно-белыми.

Приемы, «фишки» и хитрости фотосъемки в черно-белой гамме, которые используют лучшие фотографы мира и которые может освоить каждый даже при съемке любительской камерой.

Самая полная коллекция творческих приемов, стилей и техник создания стильных черно-белых цифровых фотоснимков с примерами их использования в самых разных ситуациях.

Более 300 фотографий и иллюстраций с подробным анализом приемов работы с цифровыми монохромными снимками, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными.

16+

Внимание,
возрастные
ограничения!

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-611-1

