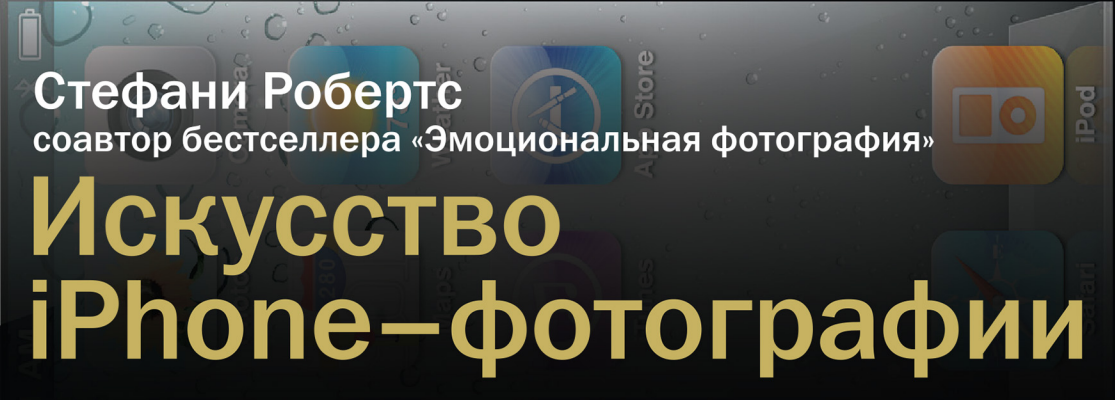

Стефани Робертс

соавтор бестселлера «Эмоциональная фотография»

Искусство iPhone-фотографии

Превратите свой iPhone в профессиональную фотокамеру, цифровую фотолабораторию и мощный инструмент для творчества!

Создавайте яркие, стильные, захватывающие фотографии, которые никого не оставят равнодушным; наслаждайтесь творческими находками и удачными фотоснимками!

Мощный катализатор творческих идей для любого фотографа!

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Искусство iPhone-фотографии / Стефани Робертс;
пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2011. —
160 с.

ISBN 978–5–98124–535–0

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.

© 2010 The Ilex Press Ltd.

© ООО «Издательство «Добрая книга», 2010 —
издание на русском языке, перевод на русский язык.

ДОБРАЯ КНИГА

СОДЕРЖАНИЕ

ОСТОРОЖНО! ЭТА КНИГА ИЗМЕНИТ ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА МИР 4

ОСНОВЫ СЪЕМКИ КАМЕРОЙ IPHONE 8

Начнем с того, что изучим устройство камеры iPhone, научимся фотографировать, хранить, копировать и пересылать снимки с помощью камеры и библиотеки изображений.

ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ 14

Расширьте свои творческие возможности, загрузите приложения для обработки фотографий и поэкспериментируйте с ними. Мы расскажем о некоторых наиболее популярных фото-приложениях, познакомим с их главными особенностями и поможем сделать первые шаги в их освоении.

ЗАЖГИТЕ В СЕБЕ ОГОНЬ ТВОРЧЕСТВА 54

Откройте глаза и начинайте снимать. Мы предлагаем вам на выбор 100 секретных миссий, которые помогут вам разжечь в себе огонь творчества. Поделитесь с нами своими находками, разместив их в нашей онлайн-галерее Art of iPhoneography.

СНИМАЙТЕ ТАК, КАК ЧУВСТВУЕТЕ 74

Ваше мировоззрение подсознательно влияет на то, что вы видите и как снимаете. Но можете ли вы выйти за его границы? В этой главе мы попытаемся научить вас смотреть на мир более концептуально, мы спросим вас, какие чувства вызывают у вас те или иные предметы или явления. Затем мы научим вас снимать мир исходя из собственных ощущений, чтобы выразить себя и свой взгляд на мир.

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ 102

Теперь, когда вы расширили свои творческие возможности, пора добавить изюминку. В этой главе мы последуем за iPhone-фотографами из разных стран мира и узнаем об их уникальных подходах, методах и проектах, которые отражают их взгляд на мир. Они, несомненно, вдохновят вас на поиски собственного стиля в фотографии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СООБЩЕСТВУ 144

Вы не одиноки. Сообщество iPhone-фотографов растет не по дням, а по часам, они готовы делиться своим опытом, методиками и фотографиями. В этой главе мы научим вас, как создать свой онлайн-дневник, и покажем, как общаться с другими фотографами-единомышленниками.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 154

Эта книга — только начало. Исследуйте богатые ресурсы интернета, чтобы узнать больше об инструментах, методах и искусстве iPhone-фотографии.

Словарь терминов 156

Предметный указатель 158

Благодарности / Об авторе 160

ПРЕДИСЛОВИЕ

**ОСТОРОЖНО!
ЭТА КНИГА
ИЗМЕНИТ ВАШИ
ВЗГЛЯДЫ
НА МИР**

Итак, что же делает камеру iPhone таким мощным средством?

- Вы редко выходите из дома без нее, и можете ловить волшебные моменты в любое время, где угодно.
- Небольшой вес и размер не сковывают движения; вы даже можете снимать одной рукой.
- Многофункциональность и простота устройства не привлекают к вам внимание, поэтому объекты съемки никогда не будут относиться к вам слишком серьезно. В вашем присутствии люди будут вести себя раскованно и непринужденно.
- Да, вы не можете устанавливать некоторые настройки (диафрагму и выдержку), но выигрываете в скорости. У вас есть время и возможность сконцентрироваться на композиции кадра и на том, что вы видите перед собой.

Чтобы вы убедились, что с iPhone в руке можно творить чудеса, начнем. В этой книге мы:

- Поможем вам создать свой собственный инструментарий, показав, как можно фотографировать, обрабатывать и пересылать изображения с помощью нескольких простых в использовании приложений.
- Предложим вам «Секретные миссии», чтобы вы могли ежедневно находить вдохновение в самых обычных вещах.
- Научим вас фотографировать то, что чувствуете, а не то, что видите.
- Поможем вам найти свой стиль, начать собственный уникальный проект, общаться и делиться опытом с другими iPhone-фотографами.

ОСТОРОЖНО! ЭТА КНИГА ИЗМЕНИТ ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА МИР

Я рада, что вы держите в руках мою книгу — это значит, что у вас есть желание творить. Я почувствовала это желание, когда поняла, что мой iPhone дает мне возможность создавать новые произведения искусства. Я расширила свои творческие возможности как фотограф. Я надеюсь, эта книга сделает то же самое и с вами.

Начнем с определения iPhone-фотографии как разновидности фотографии. Как и в пленочной фотографии или фотографии через микроскоп, мы сконцентрированы на акте и искусстве фотографии, которые определяются устройством, применяемым для создания изображения. iPhone-фотография — искусство съемки и обработки (редактирования и совершенствования) цифровых изображений при помощи iPhone.

Независимо от того, профессиональный ли вы фотограф, энтузиаст-любитель или просто любопытный человек, у которого есть желание экспериментировать с фотографией, это книга — для вас.

Думайте об iPhone-фотографии как о простом, мобильном методе создания произведений искусства в процессе вашего движения по жизни — вам не нужен для этого особый творческий порыв —

вдохновение может посетить вас в любую минуту. Думайте о ней, как о своего рода личном дневнике или ежедневнике, куда вы заносите свои планы и мысли. Цель этой книги — вдохновить вас попробовать iPhone-фотографию как новое средство для творческих открытий и визуальных экспериментов. iPhone-фотография поможет вам освободиться от стереотипов, преодолеть традиционный подход к фотографии, изменить ваши взгляды на мир... в конце концов, вы вырастаете как фотограф.

Я приглашаю вас присоединиться к нашему сообществу iPhone-фотографов на сайте Flickr.com и рассказать о своих работах и творческих успехах.

Пишите мне по адресу: **author@artofiphoneography.com** и посетите мой веб-сайт, посвященный искусству iPhone-фотографии по адресу **www.artofiphoneography.com**.

ГЛАВА 1

ОСНОВЫ СЪЕМКИ КАМЕРОЙ iPhone

На мой взгляд, фотография меньше касается устройства фотоаппарата, чем мировоззрения человека за объективом, создающего композицию и нажимающего на кнопку затвора. И хотя эта книга посвящена созданию фотографий с помощью фотокамеры iPhone, вы найдете в ней множество интересных приемов, полезных при фотографировании любой другой камерой. Неважно, какая у вас модель iPhone — первая, простенькая, или последняя, самая продвинутая: используя разум, сердце и все многообразие существующих фото-приложений для передачи своего внутреннего мира, вы сможете создавать потрясающие снимки.

О фотографиях и скриншотах в этой книге

Все фотографии в этой книге сделаны и обработаны только моими iPhone 3 и iPhone 4. Снимки экрана сделаны с iPhone 4 — я попыталась представить наиболее продвинутые и популярные версии приложений и веб-ресурсов, которые были доступны во время написания книги. Естественно, их функции, как и операционная

На этом снимке я показываю детям в Покхаре (Непал) фото и видео, сделанные на iPhone. (Фото Джена Лемена).

система на вашем iPhone, будут меняться, так что если вы обнаружите, что изображенное на страницах книги не соответствует тому, что вы видите на экране своего iPhone или компьютера, обратитесь за помощью к производителю или разработчику приложения. В главе «Источные ресурсы» вы найдете полный список сайтов, упоминающихся в книге.

Фотографии, приведенные в главе «Найдите свой стиль» сделаны другими iPhone-фотографами, но тоже с использованием iPhone 3 или iPhone 4. Только двое из них пользовались Photoshop; большая часть изображений была обработана с помощью приложений iPhone.

Съемка камерой iPhone

Съемка камерой iPhone (функция «Камера» предусмотрена в вашем iPhone) — самый быстрый способ сделать снимок; к тому же она дает вам наибольшую свободу при обработке изображений, потому что исходный снимок высочайшего качества сохраняется в библиотеке фотографий. К этому исходному изображению вы можете применять бесконечные эффекты, используя разнообразные приложения. Мы рассмотрим обработку изображений в главе «Выберите инструменты».

Иконка
«Фотографии»
(ваш
фотоархив)

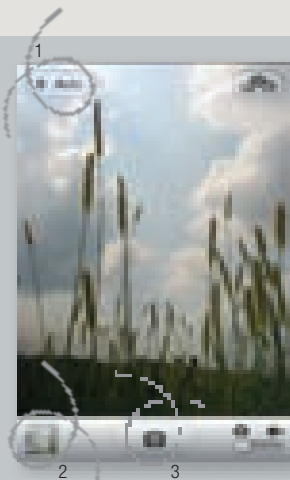

Иконка
«Камера»

Как сделать снимок

- Нажмите значок «Камера».
- Нажмите кнопку «Вспышка», чтобы установить вспышку в режим «Включено», «Выключено» или «Авто» (Я чаще всего ставлю режим «Выключено», чтобы избежать слишком резкого освещения. Недоэкспонированные снимки я обычно редактирую в каком-нибудь приложении).
- Поднимите iPhone, чтобы желаемая сцена располагалась в видоискателе вертикально или поверните камеру на 90 градусов.
- Нажмите на ту часть экрана, где вы хотите расположить точку фокуса. Камера оптимизирует экспозицию и баланс белого для вашего изображения, основываясь на точке фокусировки. Дотроньтесь до появившегося на экране ползунка увеличения и перетащите его для приближения или удаления объекта съемки.
- Нажмите кнопку «Затвор», чтобы сделать снимок.
- Изображение появится в уменьшенном размере в углу экрана. Нажмите на него, чтобы открыть его полноразмерную версию в фотоархиве.

1. Вспышка LED
2. Фотографии
3. Кнопка затвора

ГЛАВА 2

ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Как художник придирчиво выбирает орудия творчества — размер холста, цвета на палитре или форму кисточки — так и вы можете выбрать одно или несколько из бесчисленного множества приложений для камеры iPhone, предлагающих различные методы обработки снимков, чтобы вы вдоволь поэкспериментировали с формой и стилем ваших творческих проявлений. Можно делать снимок их одного приложения, а обрабатывать и редактировать его в другом. Но для начала, конечно же, нужно загрузить несколько приложений на свой iPhone и освоить их. В итоге, вы, возможно, обнаружите, что в основном используете только камеру iPhone для съемки и одно-два приложения для обработки, но вначале разрешите себе эксперименты и расширьте свои творческие возможности, фотографируя и редактируя фотографии по-разному. Вы будете приятно удивлены открытиями, которые вас ожидают.

По профессии я фотограф-документалист, и цель моей работы — сделать снимки, которые правдиво отражают жизнь, так что мне не нужно было особенно ломать голову над обработкой своих фотографий, снятых

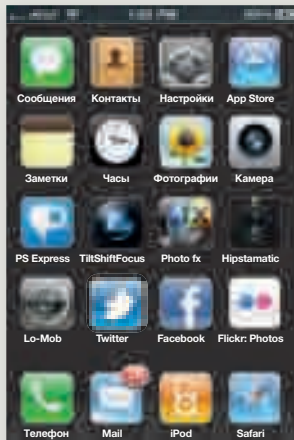
цифровой зеркальной камерой. Как правило, я вносила минимальные коррективы в экспозицию или баланс белого или переводила цветное изображение в черно-белое, но обработка не представлялась мне творчеством. Что касается iPhone-фотографии, то тут я решила пойти совсем другим путем, дав себе свободу и исповедуя более абстрактный подход к съемке и более либеральный подход к обработке.

Делая снимки на iPhone, я могу поднять предметы до точки абстракции, перенасытить цвета или применить текстуры, виньетки и рамки, которые дают эффект ретро-фотографии. Моя цель — увидеть мир через разные линзы, я не стремлюсь отражать жизнь такой, какая она есть, я стараюсь показать ее такой, какой я хочу, чтобы она была в настоящий момент. Поскольку этот подход отличается от моего профессионального документального стиля, я отвела для этой стороны моей деятельности отдельный онлайн-дневник, своего рода записную книжку. Мне нравится свободно идти сразу по двум дорогам, которые, скорее всего, никогда не пересекутся.

В этой главе мы изучим несколько популярных фото-приложений. Я призываю вас начать подбирать себе инструменты с загрузки одного или нескольких приложений из App Store на ваш iPhone и с экспериментов с ними.

Все снимки, которые вы сделаете (камерой iPhone или с помощью другого приложения) будут храниться в фотоархиве. Когда вы запускаете приложение и планируете отредактировать существующий снимок, вы видите сохраненное изображение из библиотеки. Не забывайте копировать библиотеку на компьютер, когда синхронизируете iPhone, в этом случае вы не потеряете драгоценные кадры.

Попробуйте изучать одно новое приложение в неделю — за этот срок вы успеете освоиться в нем и узнать его возможности — а потом переходите к следующему. И помните, что приложения, описанные в этой главе — это только верхушка айсберга, их достаточно лишь новичку. Чтобы получить более полный список фото-приложений, зайдите в App Store.

Мои основные фото-приложения.

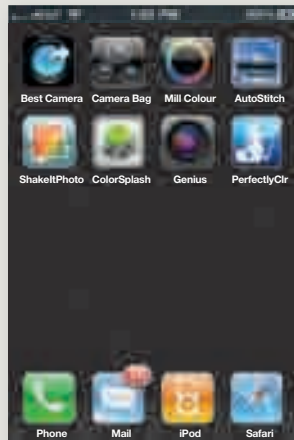

Фото-приложения, которыми я пользуюсь реже.

Фотоархив: уменьшенные изображения для предварительного просмотра.

ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HIPSTAMATIC

Приложение Hipstamatic разработано для имитации уникального винтажного стиля фотографии, для которого характерны виньетки, размывание контуров, текстурные края и перенасыщенные цвета. Именно такие снимки получались при съемке оригинальной камерой Hipstamatic 100, выпущенной в 1982 году. Приложение позволяет «менять» «объектив», «вспышку» и «пленку» одним движением пальца, чтобы модифицировать снимок (HipstaPrint) в соответствии с вашими требованиями. Приложение поставляется со стандартным набором фильтров, имитирующих различные объективы, пленки и вспышки фотокамеры; вы можете купить дополнительные элементы (Hipstapaks), чтобы расширить свои творческие возможности.

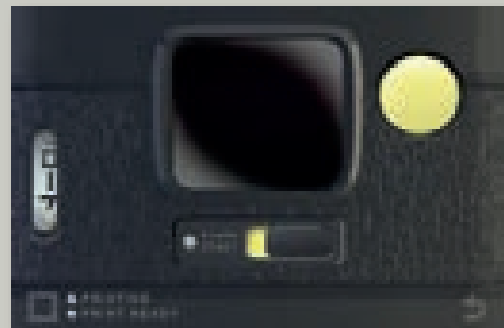
Полезные ссылки

Hipstamatic — <http://hipstamaticapp.com/>
Фотогалерея на Flickr — <http://www.flickr.com/groups/hipstamatic/>
Twitter — [hipstamatic](#)

Как поделиться снимками HipstaPrints

Если вы сделали снимок (HipstaPrint), он автоматически сохраняется в вашей фото-библиотеке. Находясь в приложении, вы можете:

- Посылать снимок по электронной почте (на персональный адрес или в свой онлайн-дневник Posterous или Tumblr).
- Публиковать его на своей страничке на Flickr или Facebook.
- Послать снимок на конкурс Hipstamatic.

**Опции, имитирующие разные
виды фотопленки**

Различные пленки приложения Hipsta-
matic позволят вам достичь различных
результатов.

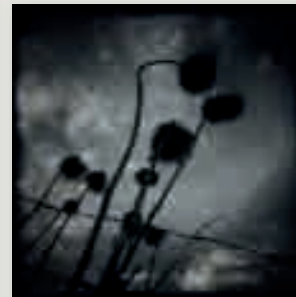
Пленка Ina's 1969, объектив John S

Пленка Kokot Verichrome,
объектив John S

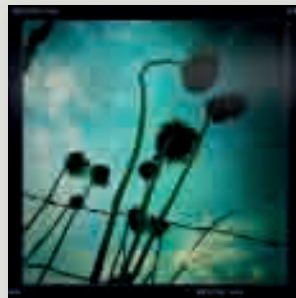
Черно-белая пленка BlackKeys,
объектив John S

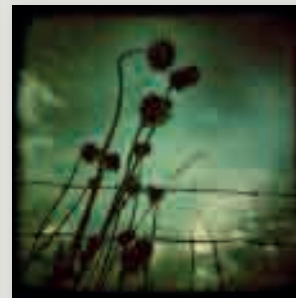
Пленка BlackKeys SuperGrain,
объектив John S

Пленка Alfred Infrared, объектив John S

Пленка Pistil, объектив John S

Пленка Float, объектив John S

ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HIPSTAMATIC

Опции, имитирующие различные объективы

Для этих снимков я выбрала пленку Blanko и нескольких разных объективов.

Позэкспериментируйте с несколькими видами пленок и объективов, чтобы получить необычные по своему виду изображения.

Объектив John S, базовый комплект

Объектив Jimmy, базовый комплект

Объектив Helga Viking, дополнительный комплект Williamsburg HipstaPak

Объектив Kaimal Mark II Lens, базовый комплект

Объектив Lucifer VI, комплект Portland HipstaPak

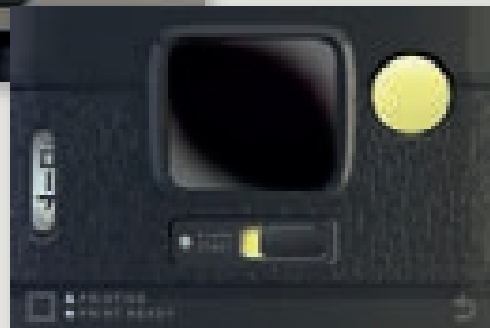
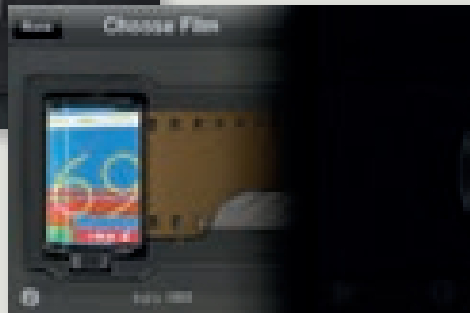

Объектив Roboto Glitter, комплект Shibuya HipstaPak

Работа в Hipstamatic

Прежде чем вы начнете работать с Hipstamatic, зайдите в меню Settings (Настройки) вашего iPhone и выберите приложение Hipstamatic, чтобы скорректировать свои настройки для съемки, обработки и сохранения изображения. Для оптимального качества снимка установите High Quality Prints в положение ON (Включено).

1 Запустите Hipstamatic. По умолчанию появится изображение камеры (вид спереди или сзади, в соответствии с желаемыми настройками). Чтобы поменять объектив, пленку или вспышку, поверните камеру объективом к себе (стрелка в правом нижнем углу). Для замены объектива нажмите на изображение камеры. Нажмите на значок вспышки или пленки и точно также выставьте желаемые опции. Верните камеру в положение задней панелью к вам, чтобы составить кадр в видоискателе.

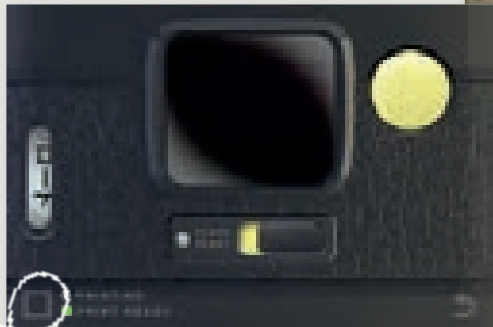

2 Держите камеру горизонтально и расположите объект съемки в рамке видоискателя. Замерьте и нажмите желтую кнопку затвора для съемки. Если вы задали настройку High Quality Prints (Высокое качество печати), то потребуются несколько секунд, чтобы «фотография» «проявилась» и «отпечаталась» в рамках программы, прежде чем ее можно будет увидеть.

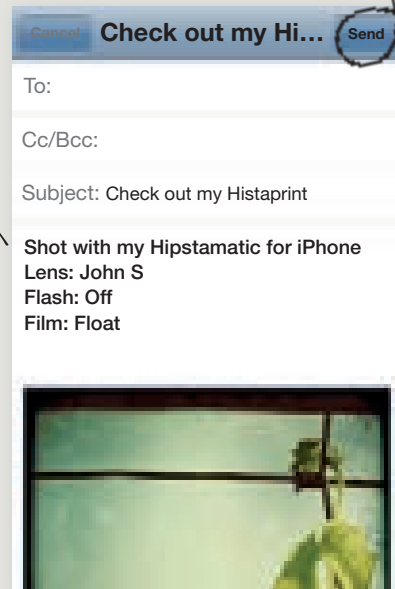
ВЫБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ

HIPSTAMATIC

- 3 Когда лампочка «Печать окончена» зажжется зеленым, нажмите на значок изображения (левый нижний угол). Последний снимок появится в уменьшенном виде в архиве. Прокрутите снимки вправо или влево, чтобы посмотреть их в хронологической последовательности. Для просмотра настроек съемки, а также для удаления или пересылки изображения нужно нажать на него. Помните, что полноразмерные изображения сохраняются в вашем фотоархиве.

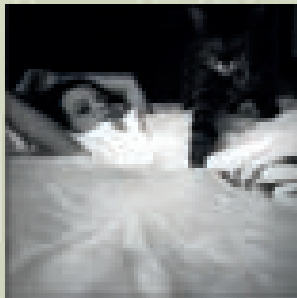
- 4 Чтобы отправить выбранное изображение по электронной почте или выложить его на вашу страницу Facebook, выберите способ отправки. При выборе Send in Email (Отправить по электронной почте) откроется бланк электронного сообщения, с заполненной темой и подробностями настроек снимка (вы можете продолжить, отредактировать или удалить этот текст) и прикрепленным изображением выбранного вами размера. Заполните имя адресата в строке «Кому», отредактируйте «Тему» или текст в теле письма и нажмите Send (Отправить).

СЕКРЕТНЫЕ МИССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

- 86. Разружьте привычный ход вещей.
- 87. Попросите кого-нибудь сделать трюк.
- 88. Поместите неизвестный предмет рядом с детьми.
- 89. Найдите что-нибудь круглое.
- 90. Снимите странный фасад.
- 91. Сфотографируйте задумчивого путешественника.
- 92. Найдите предмет, нарушающий последовательность.

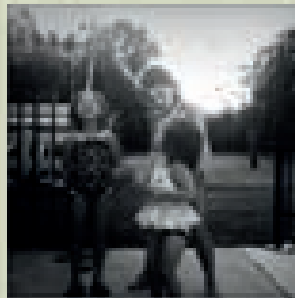
86

87

88

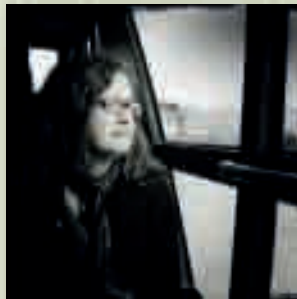
89

90

91

92

93. Изучите цвет и форму своего завтрака.
94. Понаблюдайте за человеком, занятым любимым делом.
95. Найдите что-нибудь сложенное.
96. Найдите что-нибудь скрещенное.
97. Расположитесь намного выше объекта съемки.
98. Расположитесь под объектом съемки.
99. Раскройте то, что скрыто.
100. Расположитесь максимально близко к объекту съемки.

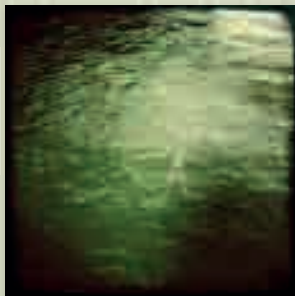
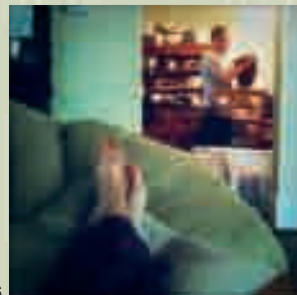
94

95

96

97

98

99

100

ГЛАВА 5

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Теперь, когда у вас было некоторое время, чтобы изменить свои взгляды на мир путем экспериментов по созданию и обработке фотографий с помощью iPhone, я предлагаю вам придать более яркую стилистическую окраску вашим работам — меньше снимать что попало, и больше думать. Постарайтесь шире посмотреть на узкое понятие или предмет и создать цикл изображений, которые рассказывают историю или демонстрируют оригинальный подход.

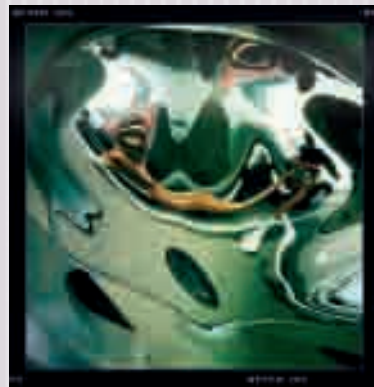
Создание циклов снимков в этом виде фотографии может придать вашему творчеству некоторую необходимую структуру и обуздать ваши творческие порывы. Как художник порой чувствует себя обескураженным, стоя перед белым холстом и палитрой красок, из которых нужно выбирать, так и фотограф может растеряться от чрезмерной визуальной стимуляции. Существует так много приемов, применяемых в процессе создания фотографий, и еще больше методов обработки снимков! Выбрав один или несколько проектов и очертив круг

инструментов работы, вы сконцентрируете свою творческую энергию во вполне определенном направлении. Как поэт предпочитает соединять мысли и образы внутри определенной структуры, или скульптор ограничивает себя материалом и размерами будущего шедевра, прежде чем начать творить, так и вы потратите некоторое время на определение предмета съемки, подхода и перспективы до съемки, и вы обнаружите, что в таких рамках работа идет легче.

В этой главе я познакомлю вас с девятью заядлыми iPhone-фотографами, каждый из которых отличается своим неповторимым стилем. Мы рассмотрим несколько проектов каждого из них, которые лучше всего иллюстрируют уникальный визуальный стиль автора. Мы проследим путь этих фотографов к iPhone-фотографии, узнаем об их любимых приложениях, раскроем источники их вдохновения и наиболее удачные работы. А затем вы отправитесь в свободное плавание — к работе над собственным проектом, на поиски собственного стиля.

Попробуйте!

Почему бы не попросить кого-нибудь посоветовать вам предмет для съемки? Я разместила сообщение в Twitter с просьбой предложить объект для новой серии фотографий и выбрала идею человека с ником @netmongrel — снимать автомобильные колпаки. Я провела целый день, изучая колеса машин на парковках города, и у меня получился цикл «Искусство колпака», состоящий из 13 фотографий. Он сделан в приложении Hipstamatic, чтобы цветовая палитра не отвлекала зрителя и он мог бы сосредоточиться на разнообразии форм и деталей на этих снимках.

Айфонография — новый жанр современной фотографии. Его особенность — съемка и обработка снимков исключительно на iPhone с помощью специальных фото-приложений, которые значительно расширяют возможности его фотокамеры.

Превратите свой iPhone в профессиональную фотокамеру, цифровую фотолабораторию и мощный инструмент для творчества.

Выберите и закачайте в iPhone лучшие фото-приложения; используйте их для фотосъемки, мгновенной обработки фотографий, их рассылки, публикации в блогах и для общения с фотографами-единомышленниками.

Создавайте яркие, оригинальные, стильные, захватывающие фотографии, которые никого не оставят равнодушным; наслаждайтесь творческими находками и удачными фотоснимками.

Научитесь находить красоту в самых обыкновенных вещах и вдохновение — в самых незначительных событиях, и делайте потрясающие фотографии, где бы вы ни были.

Мощный катализатор творческих идей для любого фотографа.

Более 400 фотографий и иллюстраций!

www.dkniga.ru
ДОБРАЯ КНИГА

книги для высокоэффективной жизни™

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-535-0

