МАЙКЛ ФРИМАН

ЛОВИ МОМЕНТ!

Как найти «изюминку» в любом сюжете и превратить его в захватывающую фотографию, выбирая правильный момент для съемки

мастер-класс одного из лучших фотографов мира

70 **реальных заданий и фотосессий** из практики работы

700 **фотографий и иллюстраций** с подробным анализом творческих и технических приемов, использованных для их создания

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ф88 Фриман М.

Лови момент! Как найти «изюминку» в любом сюжете и превратить его в захватывающую фотографию, выбирая правильный момент для съемки / Майкл Фриман; пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2019. — 208 с.

ISBN 978–5–98124–657–9

Издательство «Добрая книга»
Электронный адрес для переписки:
mail@dkniga.ru
Адрес нашей страницы в сети Интернет:
www.dkniga.ru

Следите за нашими новостями в Twitter:
www.twitter.com/DobrayaKniga
Присоединяйтесь к нам в Facebook:
www.facebook.com/DobrayaKniga

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.

© 2014 The Ilex Press Ltd.
© ООО «Издательство «Добрая книга», 2018 — издание на русском языке, перевод на русский язык.

СОДЕРЖАНИЕ

6 ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕХНИКА СЪЕМКИ

Основы фотосъемки сюжетов, в которых правильно выбранный момент съемки играет ключевую роль: подготовка, поиск удачных моментов, стили и приемы фотосъемки.

9 ВВЕДЕНИЕ
10 УДАЧНЫЙ МОМЕНТ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ
14 ВЫБОР МОМЕНТА СЪЕМКИ КАК ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ ФОТОГРАФА
16 МЕТОД ВИДЕОРЯДА
18 СРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СКОРОСТЬ
20 ТРИ СТИЛЯ СЪЕМКИ
28 ПОЗЫ
30 ЖЕСТЫ
32 ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА
34 ОБРАБОТКА СНИМКОВ

2 МОМЕНТЫ «В КАМЕРЕ»

Моменты и сюжеты, вид которых зависит в основном от точки съемки и кадрирования и которые существуют только с точки зрения фотографа, «в камере».

39 ВВЕДЕНИЕ
40 НА СВОЕМ МЕСТЕ
44 ТОЧНЫЙ ВЫБОР МОМЕНТА СЪЕМКИ
48 ОЖИДАЕМЫЙ МОМЕНТ
52 УПОРЯДОЧЕННЫЙ СЮЖЕТ
54 ПРОХОЖИЙ В КАДРЕ
60 КАДРИРОВАННЫЙ СЮЖЕТ
64 ПРИБЛИЖАЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ
70 УДАЛЯЮЩИЙСЯ ОБЪЕКТ
76 СИММЕТРИЧНЫЙ СЮЖЕТ
80 СОЧЕТАНИЕ УДАЧНЫХ МОМЕНТОВ
84 ОЖИВЛЕНИЕ ЦВЕТА ДЕЙСТВИЕМ
86 СМЕЩЕНИЕ СЛОЕВ КОМПОЗИЦИИ
88 СЦЕНИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ
90 ПРОРАБОТАННЫЙ СЮЖЕТ
94 СЪЕМКА ВСЛЕПУЮ
98 ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СЪЕМКА
102 ДВУСМЫСЛЕННЫЙ МОМЕНТ

3 БЫСТРЫЕ МОМЕНТЫ

Обычно измеряемые долями секунды, эти события кажутся нам происходящими мгновенно, а их для их съемки требуются предвидение, точный расчет и быстрая реакция.

105 ВВЕДЕНИЕ
106 КЛАССИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ
110 ОБЪЕКТ В ВОЗДУХЕ
114 ОБЪЕКТ В МЕРТВОЙ ТОЧКЕ
116 ТОЧНЫЙ МОМЕНТ
120 СЮЖЕТ, РАСКРЫВАЮЩИЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
128 ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
134 ЭФФЕКТНЫЙ ЖЕСТ
138 УРАВНОВЕШЕННЫЙ МОМЕНТ
142 ДВИЖУЩАЯСЯ ЦЕЛЬ
144 ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ СЮЖЕТ
146 НЕСКОЛЬКО СЮЖЕТОВ В ОДНОМ
150 НАГРАДА ЗА ОЖИДАНИЕ
152 СОБЫТИЕ В КОНТЕКСТЕ СЮЖЕТА
154 СЮЖЕТ С ДЕТАЛЯМИ
158 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
160 ОЖИДАЕМЫЙ МОМЕНТ
164 СЮЖЕТ В СЮЖЕТЕ

4 МЕДЛЕННЫЕ МОМЕНТЫ

Такие сюжеты разворачиваются сравнительно медленно, их продолжительность составляет от нескольких минут до нескольких часов, а скорость сопоставима со скоростью движения солнца по небосводу.

169 ВВЕДЕНИЕ
170 ДЕЙСТВИЕ В СТАТИЧНОМ СЮЖЕТЕ
172 СЮЖЕТ ЗА КУЛИСАМИ
174 МОМЕНТЫ РАЗМЫШЛЕНИЙ
176 СЮЖЕТ С ДЕТАЛЯМИ
178 СОГЛАСОВАННЫЙ МОМЕНТ
182 ПОСТАНОВОЧНЫЙ МОМЕНТ
184 ЦВЕТОВОЙ СЮЖЕТ
188 ПОГОДА КАК СЮЖЕТ
190 ИГРА СВЕТА И ТЕНИ
194 СЪЕМКА НА ЗАКАТЕ
196 СЮЖЕТ С ТЕНЬЮ
198 ВЕЧЕРНИЙ СЮЖЕТ В СИНИХ ТОНАХ
200 ЭФФЕКТ РАЗМЫТИЯ ДВИЖЕНИЕМ
202 РАСТЯНУТЫЙ МОМЕНТ
204 КОМБИНИРОВАННЫЙ СНИМОК

206 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ВВЕДЕНИЕ

“Вся наша жизнь состоит из воспоминаний, за исключением мгновений текущего момента, которые так скоротечны, что мы не успеваем их заметить.”

ТЕННЕСИ УИЛЬЯМС, АМЕРИКАНСКИЙ ДРАМАТУРГ И ПРОЗАИК

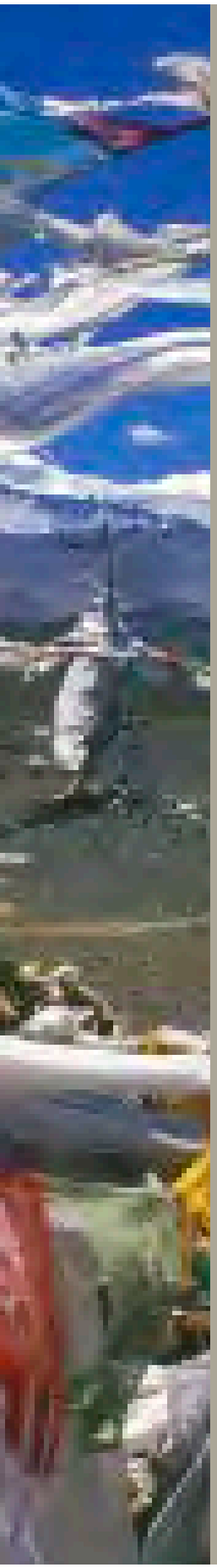
Существует нечто такое, что значительно отличает фотографию от любого другого вида деятельности или искусства. Фотография фиксирует один конкретный момент реальной жизни и сохраняет его навечно (или до того часа, пока вы не решите от него избавиться). Некоторые полагают, что запечатление мгновений — это именно то, с чем фотография справляется лучше всего. Это навык, который можно и нужно развивать по той простой причине, что одни мгновения нашей жизни притягивают внимание зрителя гораздо сильнее, чем другие. По-настоящему хорошие мгновения превращаются в захватывающие запоминающиеся фотографии: мы видим, что многие популярные снимки являются таковыми именно потому, что фотограф запечатлел нечто такое, что поразило воображение зрителей. Развивающаяся юбка Мэрилин Монро на съемках фильма «Зуд седьмого года», «Павший солдат» Роберта Капы, «Лунный пейзаж» Анселя Адамса и «День победы на Таймс-Сквер» Альфреда Эйзенштадта — все это примеры выбора удачных моментов.

Сегодня почти у всех есть фотокамеры (причем многие из них умеют принимать входящие звонки), поэтому в наши дни фотография — это уже не столько рассматривание снимков других людей, сколько создание своих собственных. Начать можно с прояснения ситуации. Многие, фотографы, размышляющие о поиске и выборе удачных моментов для съемки, часто цитируют книгу Анри Картье-Брессона «Решающий момент». Он писал о том, что когда в видоискателе события складываются определенным образом, вы сами понимаете, что пришел момент для нажатия на кнопку спуска затвора: «В процессе движения есть одно состояние, когда движущиеся элементы пребывают в гармонии. Фотография должна воспользоваться этим состоянием и запечатлеть это мимолетное равновесие в статике». При этом он не имел в виду, что в каждой ситуации существует всего один такой момент, поскольку все люди видят окружающий мир по-разному. Но если вы как фотограф внимательно следите за развитием ситуации, то, скорее всего, найдете такой идеальный момент для съемки.

Выражаясь предельно простым языком, выбор правильного момента для съемки связан с пониманием того, как будет развиваться ситуация в кадре в ближайшие секунды или минуты, станет ли сюжет лучше или хуже. Этот временной промежуток может длиться от долей секунды до нескольких часов, но суть в том, что наиболее удачный снимок можно сделать в какой-то определенный момент. Однако все эти умозрительные заключения нужны только для того, чтобы помочь нам делать более интересные снимки. Есть множество приемов и методов, позволяющих достичь этого; я не стану задерживаться на абстрактных размышлениях и сосредоточусь на практических аспектах съемки. Умение «ловить момент» важно еще и потому, что ежегодно в мире появляется огромное количество новых фотографий. По некоторым оценкам только в 2014 году их было сделано около триллиона, и я рискну предположить, что год от года это количество будет только расти. Чем больше снимков будет появляться, тем меньше среди них будет по-настоящему интересных и запоминающихся. И чтобы как-то выделиться в этом бескрайнем океане изображений, придется приложить немалые усилия. Недостаточно просто навести камеру и нажать на кнопку. Если мы хотим создавать оригинальные снимки, мы должны научиться находить удачные моменты для съемки.

Сначала мы рассмотрим технику работы с фотокамерой — я имею в виду не принцип работы самой камеры, а то, как с камерой (любой камерой) обращается фотограф. Например, есть разные стили поиска и запечатления самых удачных моментов. В частности, можно выделить три основных типа фотографов, которые я называю Пожарный, Строитель и Снайпер (подробнее об этом мы поговорим позже). Мы также рассмотрим съемку так называемых быстрых (или скоротечных) моментов, где предвидение и планирование играют гораздо большее значение, чем точная настройка экспозиции (звучит странно, но это правда). Наконец, есть так называемые медленные моменты, где скорость изменения событий измеряется минутами или часами, съемка которых требует принятия продуманных решений.

Уникальные возможности фотографии
Следствиями способности фотографии «останавливать мгновение» являются эстетическая ценность хороших снимков и возможность вложить в снимок определенный философский подтекст. Но особенно удачные моменты, «схваченные» фотографом, производят на зрителя гораздо более сильное впечатление, чем просто красивые снимки или снимки, заставляющие задуматься.

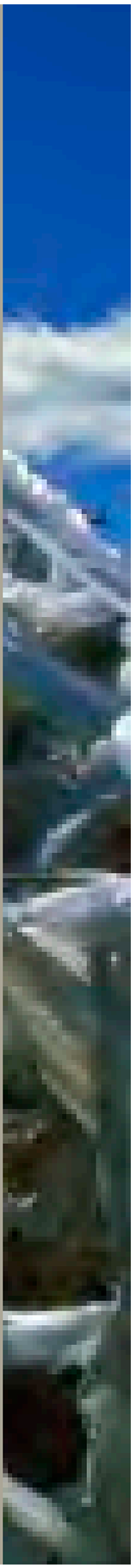


1 ТЕХНИКА СЪЕМКИ

Несмотря на присутствие слова «техника» в названии этой главы, она в равной степени посвящена как приемам работы с камерой, так и творческим аспектам фотографии. Последние даже преобладают, поскольку задолго до того, как мы выберем выдержку, режим съемки и другие настройки, нужно ответить на фундаментальный вопрос о том, какой именно момент будет наилучшим в выбранном сюжете. Переход от непрерывного потока событий, который мы видим и переживаем в реальной жизни, к отдельному неподвижному кадру, который, словно слой, извлечен из этого потока, сопровождается огромными изменениями в восприятии сюжета, и эти изменения не являются естественными. Мы принимаем как должное то, что камера послушно создает неподвижную версию того, на что мы смотрим. Когда мы имеем дело с относительно статичными объектами, к которым можно отнести здания, натюрморты и пейзажи, это и в самом деле так — мы получаем застывший фрагмент картины, где ничего не происходит, а отдельные движения не играют никакой роли.

Однако в большинстве случаев перед камерой происходят те или иные события, и здесь на первое место по значимости выходит выбор момента для съемки. Некоторые события имеют траекторию — например, бросок мяча, проезд автомобиля по улице, полет птицы. Такие события удобны тем, что мы заранее понимаем, как они будут развиваться, и можем к этому подготовиться. Другие события происходят внезапно и без предупреждения — например, на лице прохожего появляется улыбка или в кадре неожиданно оказывается объект, ранее скрытый от нас. В таких случаях результат определяется нашей реакцией, а не предвидением, и требует готовности иного вида. В любом случае надо понять, какое визуальное и эмоциональное воздействие окажет новое событие на фотографируемый сюжет, представить ли его как небольшой элемент общей картины или снять крупным планом, поместив в центр кадра. Какой вариант окажется интереснее? Какой снимок произведет большее впечатление на зрителя?

Все эти (и многие другие) решения и определяют, как именно будет использоваться камера. Техника съемки в значительной степени зависит от причин, по которым вы решили снять тот или иной момент, и не ограничивается простым выбором подходящих параметров экспозиции. Одно из важных решений, которые мы будем обсуждать в этой части книги — выбор между избирательной съемкой и быстрым набором большого количества снимков для последующего анализа и отбора лучших кадров. И дело здесь вовсе не в количестве сделанных кадров, которое зависит не только от личных качеств самого фотографа, но и от условий съемки. По технике съемки я разделяю фотографов на три основные группы — Пожарные, Строители и Снайперы (они будут подробно рассмотрены далее). Мы также подробно обсудим приемы выбора удачных моментов при съемке объектов, чаще всего оказывающихся в объективе фотокамеры — людей. Поза, жесты и выражение лица по-разному влияют на вид, который будет иметь человек на снимке, и количество вариантов здесь огромно. Кроме того, техника съемки влияет на последующую цифровую обработку снимков, — и не только потому, что в процессе такой обработки фотограф вспоминает о своих задумках и решениях, но и потому, что во время съемки следует заранее задуматься о том, что вы будете делать с изображением на стадии цифровой обработки.



УДАЧНЫЙ МОМЕНТ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Ключевые слова

Наследие Брессона

Решающий момент

Мнение аудитории

Понятие «удачного момента» занимает в фотографии центральное место, поэтому неудивительно, что на оно стало объектом множества дискуссий и теорий. Ни один серьезный автор или комментатор не обходит стороной этот важнейший вопрос. В своей книге «Images à la Sauvette», вышедшей в 1952 году, Анри Картье-Брессон выдвинул идею о существовании некоего особого момента, который следовало запечатлеть, назвав его решающим моментом. Эти слова он позаимствовал у кардинала де Реца, жившего в XVII веке и не имевшего никакого отношения к фотографии, который писал: «В мире нет ничего, что не имело бы своего решающего момента». По отношению к искусству фотографии это высказывание представляется вполне уместным и здравым. Против «решающего момента» трудно что-либо возразить, и со временем эта фраза практически превратилась в клише в массовом сознании (такова судьба всех хороших высказываний).

Анри Картье-Брессон. Испания, Мадрид, 1933 г. Самые известные снимки Анри Картье-Брессона, похожие на этот (многие говорят, что это его лучшая работа), сделаны в традиции раннего сюрреализма в фотографии, хотя позже Роберт Капа советовал уходить от него к репортажной съемке. Сюрреализм словно говорит нам: «Вот как странно и неожиданно может выглядеть привычный для нас мир, если посмотреть на него моими глазами», и снимки Картье-Брессона отличаются точным и необычным выбором момента съемки.

С этим согласились далеко не все, и дешевый журналистский ярлык «нерешающий момент» получил едва ли не такое же широкое распространение, хотя и является гораздо более скучным. На самом же деле крылатая фраза спровоцировала «охоту» фоторепортеров за такими уникальными моментами, что неудивительно, ибо именно от них зависел успех или провал снимка. Успешной (по крайней мере с точки зрения выбора момента съемки) фотографией считалась та, на которой фотограф смог поймать необычный момент, который произвел впечатление на него и вызвал ответный резонанс у значительного числа людей, сформировавших зрительскую аудиторию. Писатель и критик Джон Бёрджер в своем эссе 1972 года «Understanding a Photograph» («Осмысляя фотографию») пишет об этом так: «Фотография — это результат решения фотографа о том, что увиденный им конкретный объект или конкретное событие стоят того, чтобы их зафиксировать. Если все, что происходит вокруг, будет сфотографировано, то фотография потеряет всякий смысл. Смысл и предназначение фотографии состоит не в фиксации самого события и не в возможности показать это событие. Фотография уже представляет собой сообщение о записанном событии. Актуальность этого сообщения не зависит целиком и полностью от актуальности события, но и не может потерять с ним связь. Это сообщение в расшифрованном виде, в простейшем изложении гласит: я решил, что увиденное мной стоит зафиксировать».

Следующим фактором, определяющим успех снимка, является мнение аудитории, которая соглашается с фотографом и признает, что момент, запечатленный на фотографии, стоит того, чтобы на него смотреть. Между съемкой и демонстрацией снимка (в галерее, в Интернете или в печати) находится важный этап, на котором определенные люди смотрят на результат съемки и оценивают его. При постоянно растущем интересе к фотографии аудитория становится все более широкой и более разборчивой. Выбранный момент должен пройти процедуру одобрения. «Минуточку, — скажете вы. — Я трачу много времени и сил, чтобы отточить свое мастерство и запечатлеть исключительный момент, а какой-нибудь случайный зритель будет решать, насколько значительным этот момент оказался»? Ответ, как ни странно, скорее положительный, и в мире никогда не будет единого мнения о том, почему моменты, запечатленные на снимках, считаются удачными.

При этом сами фотографы в своих книгах старательно продвигают собственные представления о том, какие моменты следует считать удачными, — разумеется, в корыстных интересах. Например, Арнольд Ньюмен считает, что фотографы должны сосредоточиться «на фотографиях, а не на решающем моменте. Когда они решают, что готовы фотографировать, это и есть решающий момент. И если на это уходит час, два часа, неделя, две секунды или одна двадцатая секунды, то никакого единственно правильного момента не существует. Моментов много. Два разных человека сделают фотографии в разные моменты, и один не обязательно будет лучше другого.

УДАЧНЫЙ МОМЕНТ: ИСТОРИЯ КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ (продолжение)

Они просто будут разными». Гарри Виноград, которого в 1970-е годы арт-сообщество Нью-Йорка окрестило бродячим уличным фотографом, сказал: «Не существует самых важных моментов. Любой момент может оказаться значительным». И в этих словах не больше смысла, чем в других его комментариях. В тот период преобладало весьма специфическое отношение к фотографии («кто вы такой, чтобы задавать подобные вопросы?»), и современник Виноградa, Уильям Эгглстон, занимающий вместе с ним почетное место в Музее современных искусств, ответил на этот вопрос так, словно никогда раньше о нем не задумывался. Когда в ходе телеинтервью его спросили, чем он руководствуется при съемке, он сказал: «Сложно сказать, что именно я фотографирую. Лучшее что я смог придумать — это "жизнь здесь и сейчас". Я не знаю, поверят мне или нет, и что он [конкретный снимок. — *Прим. автора*] значит. Не знаю, что сказать, моя фотография — это просто сегодняшний день». Стоит отметить, что тем самым Эгглстон внес серьезный раскол в ряды коллег, и у него появилось много горячих сторонников, которые восторгаются его умением находить красоту в повседневности. В своей книге Эгглстон определяет решающий момент как «сегодняшний день», и в первую очередь это относится к Мемфису в штате Теннеси, довольно скучному городу, который Эгглстон мастерски снимал в течение десятилетий. Его решающие моменты относятся к категории так называемых «медленных», и этот важнейший вопрос я буду основательно рассматривать позже.

Все описанное выше представляет собой точки зрения фотографов на понятие момента съемки, но некоторых писателей заинтересовала и философская сторона дела. В 1920-е годы пленка и объективы стали достаточно светочувствительными, чтобы четко фиксировать происходящее, и немецкий философ Вальтер Беньямин в 1931 году выразил всеобщее восхищение возможностями техники такими словами: «мы даже не представляем, что происходит за долю секунды, когда человек делает один шаг. Фотография [...] раскрывает секрет. Через фотографию мы открыли такое понятие, как "оптическое бессознательное"».

Развивая этот подход, американская писательница Сьюзен Зонтаг и французский философ Ролан Барт исследовали взаимосвязь фотографии с реальностью. Зонтаг пишет: «Камера делает реальность атомарной, податливой — и непрозрачной. Этот взгляд на мир лишает его взаимосвязей, непрерывности, но делает каждый момент таинственным и загадочным».

Философские изыскания Зонтаг и Барта в занимательной форме разобраны в книге Джеффа Дайера «The Ongoing Moment» («Непрерывное мгновение») — последнем хорошем труде на эту тему. Как и Барт, он проявляет чисто теоретический, а не практический интерес к фотографии (своей камеры у него не было). Он рассматривает десятилетия развития фотографии (в основном в США) с позиции странных и своеобразных категорий объектов, таких как шляпы, ступеньки, парковые скамейки и дороги, уходящие за горизонт. Забавно, что если посмотреть на мои фотографии, представленные в этой книге, то получается, что, с учетом этой классификации, я снял довольно много деревьев, не имея на то четкого намерения. С годами самые разные фотографы, часто не отдавая себе отчета, сверхъестественным образом возвращаются к похожим выразительным моментам. В своем эксцентричном, но познавательном экскурсе в фотографию, Дайер признает современный подход, основанный на мнении зрителя. Кто решает, насколько удачно был выбран момент съемки? Кто выносит окончательный вердикт? Только зрители.

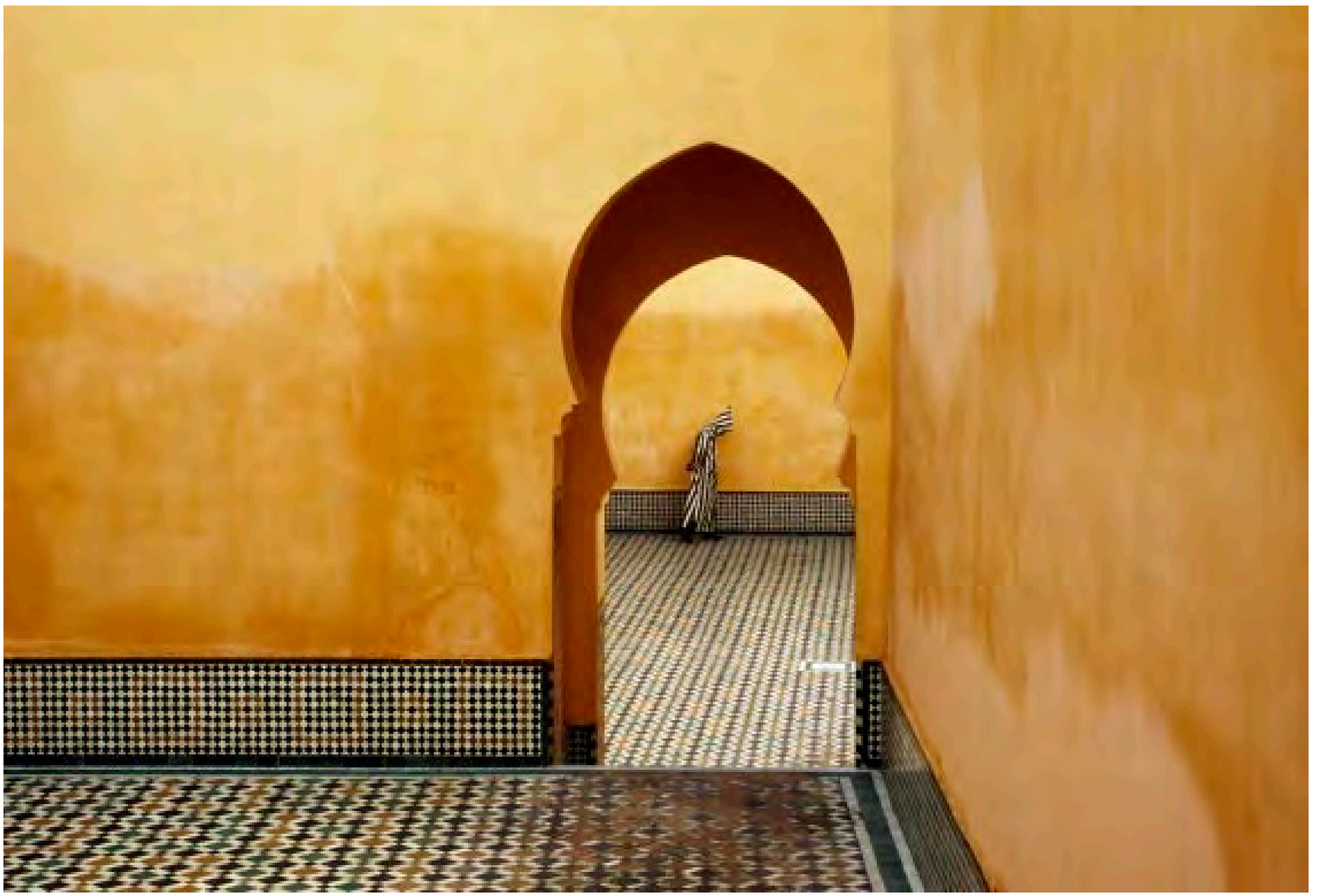
Бруно Барби. Мавзолей Мулай Исмаила (Марокко, Мекнес, 1985 г.).
«Решающий момент» Эгглстона, сильно растянутый во времени и определенный им как «сегодняшний день», бесспорно уникален в истории фотографии. Его корни можно найти в жанре фотоочерка, «истории в картинках», который является основой фотожурналистики и иллюстрированных книг. Чтобы расширить восприятие момента, фотограф должен расширить историю на несколько изображений. Каждое из них в отдельности может быть по-своему интересно, но все вместе они превращаются в нечто новое — в историю с комментариями. Когда фотограф держит ситуацию под контролем, как это демонстрирует Бруно Барби на представленном снимке, эта конструкция погружает нас в медитацию, что и в самом деле надолго продлевает момент. Бруно Барби, один из старейших членов фотоагентства «Magnum», жил и рос в Марокко в течение двенадцати лет, и нередко сюда возвращается. Он считает это место своей родиной, и его влечет сюда потому, что здесь, по его словам, он находит «запахи и краски своей юности». В его книге «Мое Марокко», вышедшей в 2003 году, собраны выразительные и порой двусмысленные фотографии, сделанные им за многие годы изучения этой страны.

Ключевые слова

Растянутые моменты

Взгляд критика

Одобрение зрителей



ВЫБОР МОМЕНТА СЪЕМКИ КАК ГЛАВНОЕ РЕШЕНИЕ ФОТОГРАФА

Практически все в фотографии зависит от выбора момента съемки. Этому не всегда придают значение, поскольку есть и другие насущные вопросы, например, кадрирование и освещение, но фотография – это всегда искусство «поймать момент», нравится нам это или нет. Фотографы, которые работают в жанре репортажа, снимают дикую природу или спортивные события, особенно остро ощущают важность выбора правильного момента съемки, но это справедливо и для других областей и жанров. Если у вас еще не вошло в привычку присваивать выбору момента съемки наивысший приоритет, возможно, пришло время сделать это.

Готов поспорить, что в наше время этот вопрос приобрел особую важность. Во-первых, сейчас как никогда обостри-

Литейный завод в Уайтчепел (Лондон). Часто за один момент в кадре происходит сразу несколько событий, на которые стоит обратить внимание. На лондонском сталелитейном заводе, где были изготовлены колокол Биг-Бен и филадельфийский Колокол Свободы, запечатлен момент заливки в форму расплавленного металла, выбор которого очевиден и который является вполне предсказуемым событием. Менее очевидным, но при этом более зрелищным моментом является почти балетная поза рабочего, который отворачивает лицо от нестерпимого жара.

Ключевые слова

Приоритеты

Выбор момента съемки

Кучер на шоу Лорд-мэра, Лондон
Моменты могут быть «пассивными». В большинстве снимков, объектами которых являются лица людей, фотографы стремятся запечатлеть выражение лица, отражающее чувства и мысли. На этом снимке кучер, участвующий в шоу Лорд-мэра Лондона, ждет начала процессии, и это состояние ожидания отражается на его лице.

лась конкуренция между фотографией и видеосъемкой, поскольку в обоих случаях используются одни и те же камеры, и разница состоит лишь в выборе одной из двух кнопок спуска. Тем не менее, даже с учетом идентичного оборудования, между ними пролегает целая пропасть различий. При видеосъемке происходит запись всего потока событий, и выхватить отдельный момент можно только в процессе цифровой обработки видеозаписи. А фотография заранее фиксирует ваше решение о том, каким должен быть конкретный момент, и отменить это решение невозможно.

Во-вторых, при нынешнем огромном количестве фотографов и фотографий неизбежно возникает вопрос: что отличает хорошие снимки от посредственных? Хорошая фотография получается из сочетания множества разных ингредиентов, но выбор момента съемки почти всегда является важнейшим из них. Редкие события в жизни повторяются с точностью до мелочей, а действия и поведение людей — никогда.

Мальчик из племени пемон (Канайма, Венесуэла).
Маленький мальчик играет на мелководье озера на Гвианском нагорье. Для снимка выбран классический момент, когда двигающийся объект (нога) замирает в высшей точке, и заднее (контровое) освещение брызг воды.

МЕТОД ВИДЕОРЯДА

Недавно в массы проникла идея неизвестного мне автора, суть которой можно выразить следующими словами: скоро все фотографы будут просто снимать видео, а затем выбирать лучшие кадры. Эта мысль будоражит воображение фотографов, зацикленных на технических характеристиках фотокамер, поскольку обещает более высокое разрешение, свободу выбора и многое другое. В самом деле, сегодня качество изображения профессиональных цифровых видеокамер уровня 4K и 5K (с разрешением 4000 и 5000 строк по горизонтали) сравнимо с качеством изображений, которые дают лучшие образцы зеркальных фотокамер (DSLR). Но пока это более актуально для видеооператоров, чем для фотографов, поскольку здесь подразумевается, что прекрасное высокое разрешение, которым славится фотография, стало доступным (до определенной степени) всем желающим. А темпы развития технологий позволяют предположить, что со временем производительность таких камер будет повышаться, а стоимость — снижаться. Очень скоро эти возможности будут доступны и вам.

Но неужели кто-то верит, что можно уйти от съемки отдельных кадров к съемке видео с последующим поиском и выбором подходящих моментов? Оказывается, что да. Известный американский фотограф Питер Харли, специализирующийся на студийных портретах, провел сравнительную съемку модели, используя свою камеру Hasselblad и видеокамеру Red Epic уровня 5K. В этом эксперименте в первую очередь оценивалось качество изображения (итог: никаких заметных различий), но также изучался и новый принцип работы, а результаты были опубликованы на сайте fstoppers.com. Съемка была тщательно спланирована, ведь не все события в мире происходят в темпе спортивных соревнований. При портретной съемке поза и выражение лица меняются за доли секунды. Смысл такой съемки с последующим отбором кадров состоит не в том, чтобы сосредоточиться на процессе, оценивая отдельные моменты и улавливая тонкую разницу между миллисекундами, а в том, чтобы записать непрерывную последовательность, из которой при последующем анализе будут выбраны нужные кадры. Это достаточно серьезный переход от принятия решений в реальном времени к принятию решений в спокойной обстановке монтажной студии или перед экраном компьютера.

Интересно отметить, что в этом эксперименте методы работы фотографа и обстановка в студии сильно не меняются, поскольку суть работы остается прежней — добиться от модели нужной вам позы и выражения лица. Однако вместо нескольких сотен кадров с фотокамеры, каждый из которых был сделан осознанно, фотограф получил около 7 тысяч кадров видеопотока, значительная часть которых заведомо бесполезна, поскольку на них запечатлены рабочие моменты подготовки к съемке. О концентрации внимания речь уже не идет; кроме того, это попросту непрактично.

Но это вряд ли остановит значительное число фотографов от перехода на эту методику, когда она станет более доступной, по той причине, что в теории она кажется проще традиционной. Но суть постобработки состоит в том, что она обычно требует значительных затрат времени (конечно, если вы не профессиональный фото- или видеомонтажер со сверхплотным графиком). А поскольку этот процесс доступен всем, он может быть выполнен хорошо или плохо, добросовестно или халтурно. Все важные решения, принятые на съемках, остались позади. Разумеется, цифровая обработка исключительно важна, но полагаться на нее целиком и полностью в выборе правильного момента нельзя. Это равносильно тому, чтобы перестать беспокоиться о выдержке и сказать себе: мы все исправим позже в Photoshop или Lightroom.

Какой бы привлекательной ни казалась эта идея, ее стоит рассматривать как прелюдию к запечатлению момента, который уже находится перед нами. Старый проверенный принцип фотографирования гласит, что удачные кадры находятся где-то в последовательности событий, которую можно разбить на эпизоды. Посмотрите на ситуацию, разворачивающуюся перед камерой, как на набор событий с заданным началом и концом. Эти события могут быть организованы вами (например, портретная съемка) или происходить независимо от вас (например, если речь идет о выступлении уличного театра). Вы как фотограф должны принять решение о том, что с определенного ракурса при определенном кадрировании эти события являются подходящим объектом для фотографии, если все сложится удачным образом.

Этот подход можно применять практически везде. Конечно, существуют сюжеты, которые не зависят от течения времени, например, натюрморты, но они находятся в явном меньшинстве. Даже пейзаж имеет свою динамику, которая зависит от освещения, меняющего настроение даже самого неподвижного сюжета. И если вы

Ключевые слова

Фото против видео

Временной блок

Извлечение момента

уделяете должное внимание даже самым медленным событиям, то и эти незначительные изменения могут оказаться чрезвычайно важными. Успех многих фотографов определяется именно повышенным вниманием к деталям.

Смысл этого подхода в том, чтобы видеть имеющиеся возможности для съемки в виде временных блоков, содержащих нужные кадры, из которых один обязательно окажется лучшим.

Извлечение момента из разворачивающегося действия. Снимок, украсивший обложку книги «Фотографируем свет», был сделан в ходе почти полуторачасового дрейфа по реке и фотографирования этого рыбака с бакланами, в результате чего было получено свыше 80 кадров. С самого начала было понятно, что здесь возможен только один по-настоящему удачный кадр, максимум два, но при съемке столь медленно текущих событий, таящих в себе возможности для создания новых фотошедевров, всегда приходится делать множество снимков. По сути, это было одно непрерывное событие, состоящее из множества статичных изображений, из которых лишь одно оказалось действительно лучшим.

Я рискну сравнить эту мысль со словами Микеланджело о том, что каждая глыба мрамора уже содержит в себе скульптуру, которую надо лишь освободить. В нашем случае в роли куска мрамора выступает воображаемый видеоряд из событий, происходящих перед вами.

СРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СКОРОСТЬ

Срочность
Очевидный пример ситуации, где выбор момента съемки определяется срочностью. При фотосъемке пожара, от которого в итоге полностью сгорела эта церковь в канадской провинции Онтарио, требовалось действовать как можно быстрее — подходящий период времени для съемки был очень коротким.

Если рассматривать качества момента с точки зрения фотосъемки, то, по моему мнению, они образуют триаду, а их важность варьируется от снимка к снимку. Если не думать о них, их существование не покажется очевидным, но если о них знать, то это существенно повлияет на технику съемки. С другой стороны, если уделять им слишком много внимания, это может замедлить ход съемки, поэтому сначала следует попрактиковаться на простых ситуациях, чтобы четко понимать, как их использовать. Важнейшим из таких качеств является срочность. Сколько времени вам нужно, чтобы снять только что увиденный момент? Есть ли у вас время на то, чтобы собраться с мыслями и настроить камеру, пока момент не прошел? Об этом задумывается каждый фотограф, хотя бы ненадолго, поскольку время надо использовать с умом. Именно в срочных ситуациях наиболее ярко проявляются различия между профессионалами и новичками, и потеря ценного кадра из-за недостаточно быстрой реакции — распространенная ошибка. По этому поводу Картье-Брессон говорил: «Но если уже слишком поздно, ты вдруг с ужасающей ясностью осознаешь, в чем именно была ошибка... Мы, фотографы, имеем дело с преходящими вещами, и уж если они остались позади, то никакие ухищрения не заставят их вернуться».

Срочность характерна для уличной фотографии, и день, проведенный в поисках удачного кадра, отнимет много сил, хотя и может оказаться увлекательным. Другие ситуации, например, фотосъемка пейзажей, проходят более спокойно. Тем не менее, даже если вы ждете час или больше, пока солнце займет нужное положение, это не значит, что у вас нет ограничений по времени. Медленные моменты, которые мы рассмотрим позднее, могут ввести вас в излишне умиротворенное состояние, и тут вдруг окажется, что на подготовку кадра осталось лишь несколько минут. Кадры на страницах 186–187 были сделаны на закате в течение так называемого 10-минутного окна, о котором я более подробно рассказываю в своей предыдущей книге «Фотографируем свет».

Следующее качество момента — точность, которая относится к пространству и времени. Насколько важна для конечного снимка предельная точность фотосъемки? Например, стоит ли пытаться уместить проходящего человека точно в узком участке пространства, или здесь возможны варианты? Есть ли смысл пытаться ухватить момент в определенную долю секунды, или же небольшая задержка по времени даст аналогичный результат? Например, если вы хотите, чтобы объект съемки более или менее заполнял весь кадр, и для этого вполне хватает места, как на фотографии со слоном на странице 64, то в таком случае уровень точности будет ниже, чем когда вы стремитесь уместить в кадре

Ключевые слова

Три качества момента и их относительная важность

Приоритеты

несколько объектов, незначительно отличающихся размерами, как на фотографии с охотниками на странице 90.

Третье качество — скорость. Если события в кадре происходят очень быстро, будете ли вы полагаться на свою реакцию, или установите высокую выдержку? Быстрые движения рук рабочего чайной фабрики на странице 158 потребовали для получения резкого снимка выставить выдержку в 1/400 секунды. А на снимке Лондонского моста на странице 80 велосипедист и автобус движутся с такой скоростью, что для их съемки хватило бы выдержки в 1/125 секунды, но они появились в кадре быстро и без предупреждения, что очень часто происходит при съемке мощным телеобъективом. Иными словами, скорость съемки не ограничивается высокими значениями выдержки. А вот обратная ситуация: при съемке горы Попа на страницах 184–187, длившейся почти час на закате дня, скорость имела наименьший приоритет.

Скорость
Молитвенные флаги развиваются на ветру высоко в горах Тибета, они быстро движутся в кадре. Здесь основным качеством выступает скорость, поскольку важно не просто запечатлеть движущиеся полотна флагов, но и поймать момент, когда все они выстроятся в определенном порядке.

Анализ съемочных ситуаций по этим трем качествам кажется мне очень практичным, поскольку позволяет быстро понять, чего требует конкретный кадр и не отвлекаться на менее важные вещи. Далее мы рассмотрим несколько примеров фотографий, где нас ждут сюрпризы.

Точность
Фотография знаменитого китайского «Танца тысячи рук», на которой танцоры, выстроившись в одну линию, стоят лицом к зрителям и выполняют отрепетированные движения руками, изображая многорукого буддийского бодхисаттву (просветленного человека или существо, принявшего решение стать буддой). Здесь важнейшим качеством момента является точность расчета, поскольку руки требуется запечатлеть строго в определенном положении.

ТРИ СТИЛЯ СЪЕМКИ

При съемке сюжетов, когда время имеет значение, можно выделить три основные стратегии фотографирования, зависящие от характера фотографа и поставленных целей. Я назвал их стилями Пожарного, Строителя и Снайпера. Почему именно так? Каждый из этих стилей соответствует определенному типу характера, но в то же время зависит от конкретных условий работы.

Подход Пожарного состоит в том, чтобы сделать как можно больше снимков за отведенное время. Здесь имеет место аналогия с тушением пожара из шланга, когда требуется быстро залить водой всю площадь, где произошло возгорание. Режим камеры Continuous Drive (непрерывная съемка), обозначаемый буквой C, предназначен именно для этого: отщелкать максимальное количество кадров, не упустив ни одной детали, а затем, в процессе цифровой обработки, выбрать лучшие снимки. Строитель тоже делает некоторое количество снимков, пытаясь достичь идеала, но его подход отличается пошаговой методичностью. Например, вам кажется, что вы уже поймали удачный момент, но, поскольку событие продолжает происходить, вы делаете еще один снимок, который может превзойти предыдущий, и продолжаете снимать, постепенно совершенствуя результат с каждым новым кадром. Таким образом, вы как бы достраиваете новые снимки поверх уже имеющихся. Подход Снайпера принципиально отличается от этих двух. Снайпер не поддается искушению снимать при каждом удобном моменте, и вкладывает все силы в получение одного идеального снимка. Каждый из этих стилей имеет право на существование в определенных обстоятельствах.

Пожарный

Стиль Пожарного подразумевает съемку события с максимальной скоростью, на которую способна камера. Сторонники этого подхода говорят, что если мощная камера способна вести съемку с частотой, скажем, десять кадров в секунду, то нет смысла вручную ловить момент нажатия на спуск. На выходе вы получите несколько десятков очень похожих снимков, из которых будет что выбрать. Результат гарантирован, и потому, мол, этот стиль съемки является самым ответственным и профессиональным. Но здесь остается всего один шаг до съемки полноценного видеоряда с последующим отбором лучших кадров, и будет нелишним задуматься о последствиях. Я понимаю, что в моих следующих словах есть изрядная доля критики, но, по сути, фотографируя в стиле Пожарного, мы просто откладываем принятие решений — сначала решение о спуске затвора перекладывается на камеру, а затем, в процессе обработки снимков, принимается решение о выборе наилучшего момента съемки. Этот подход ни в коей мере не является следствием перехода на цифровой формат съемки. Во времена пленочных камер фотографы нередко расходовали километры пленки, выполняя

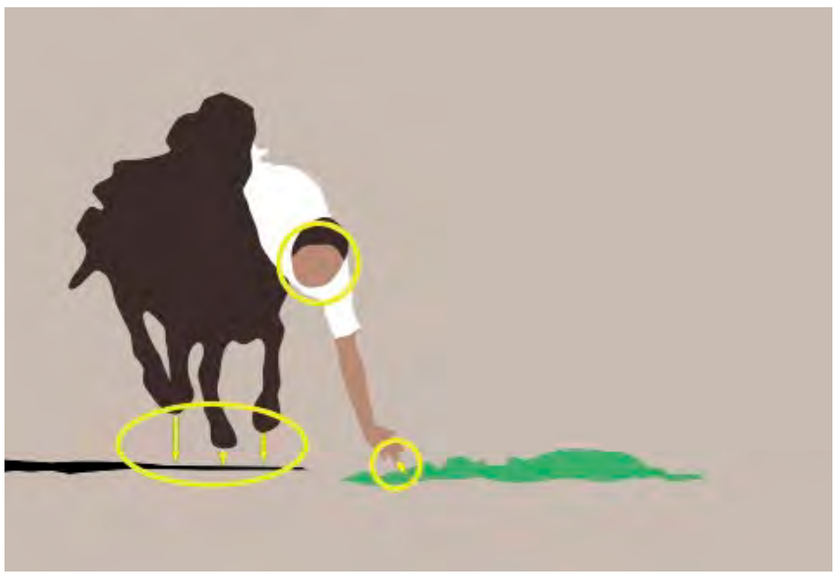
Быстро приближающаяся лошадь
Основной подход Пожарного — включить режим непрерывной съемки и сделать как можно больше снимков за имеющееся время. Эта последовательность кадров была снята зум-объективом с фокусным расстоянием 70–200 мм, которое слегка изменялось по ходу съемки, чтобы приближающаяся лошадь оставалась в кадре. Настройки: режим AF-C (следящая автофокусировка), ISO 200, выдержка 1/1000 сек., диафрагма *f*/8. Яркий дневной свет никак не улучшал снимки, зато дал возможность снимать с высокой выдержкой, обеспечил глубину резкости, достаточную для корпуса лошади, и низкий уровень шума при малом значении ISO.

Ключевые слова

Подстраховка количеством

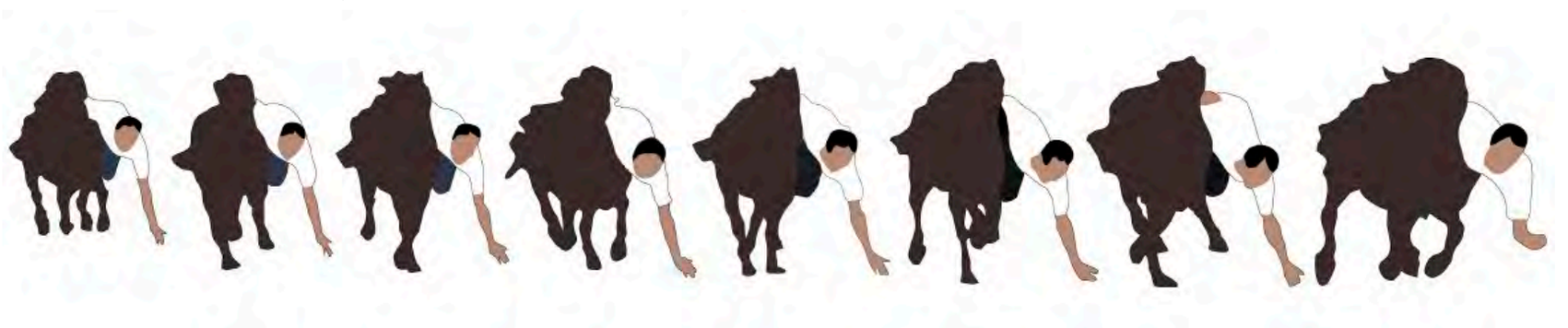
Влияние характера

Отложенные решения



Анатомия движения
Съемка со скоростью десять кадров в секунду позволяет увидеть отдельные позы галопирующей лошади, что напоминает первый эксперимент по использованию камеры для анализа движения, выполненный Эдвардом Мейбриджем в 1878 году.

Лучший момент в последовательности
Лучший момент, на который делалась ставка в этой последовательности — это момент, когда все ноги лошади находятся в воздухе, а наездник почти схватил зеленую тряпку.



очередной заказ. Считалось, что если клиент может позволить себе такие расходы, значит, фотограф этого достоин. Этим любили похвастаться, и, наверное, нечто подобное имеет место и сейчас.

СЮЖЕТ, РАСКРЫВАЮЩИЙ ВЗАИМОСВЯЗИ Беседа в Дафуре

Когда люди находятся вместе, они, как правило, взаимодействуют друг с другом. Выбирая кадрирование, оставьте в кадре только двух людей, и будьте уверены, что благодаря их взаимодействию снимок получится настолько хорошим, насколько это вообще возможно. Так было и здесь, в суданском городе Дафур, в самый разгар кризиса, на встрече шейхов, старейшин местных общин. Комната была не настолько большой, чтобы я мог свободно по ней ходить, да и в любом случае я не хотел привлекать к себе внимание. Я хотел передать серьезное настроение шейхов в период политического кризиса, поэтому главным было правильно запечатлеть выражения их лиц и характер общения. Сюжет развивался около полутора часов и состоял в основном из разговоров в группах по два-три человека, которые время от времени менялись местами. Я выбрал точку, с которой можно было выстроить неплохой кадр на дальней от меня стене — благодаря косому освещению, хорошо подчеркивавшему текстуры и формы, и отличной палитре цветов. Вот как проходила эта съемка, кадр за кадром.

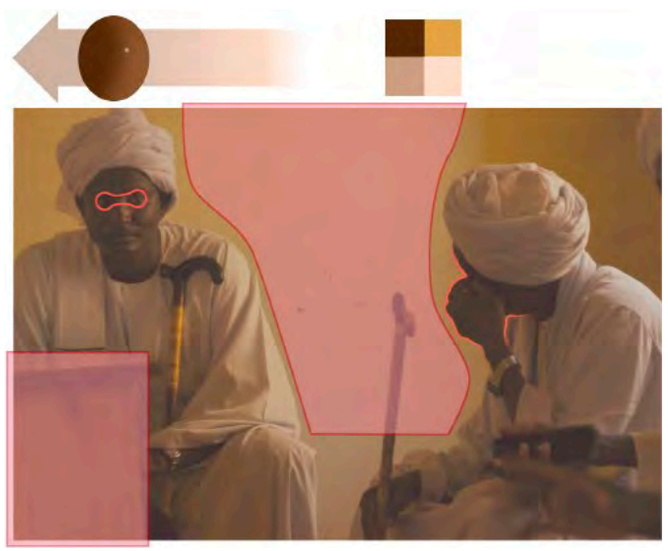
Ключевые слова

Близкое наблюдение

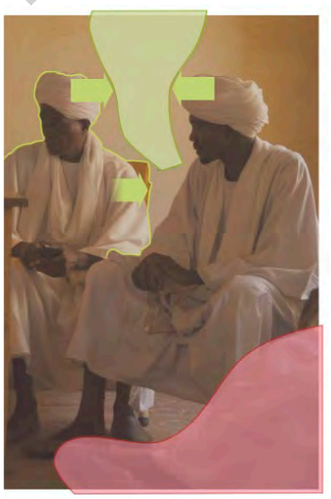
Язык тела

Небольшие изменения

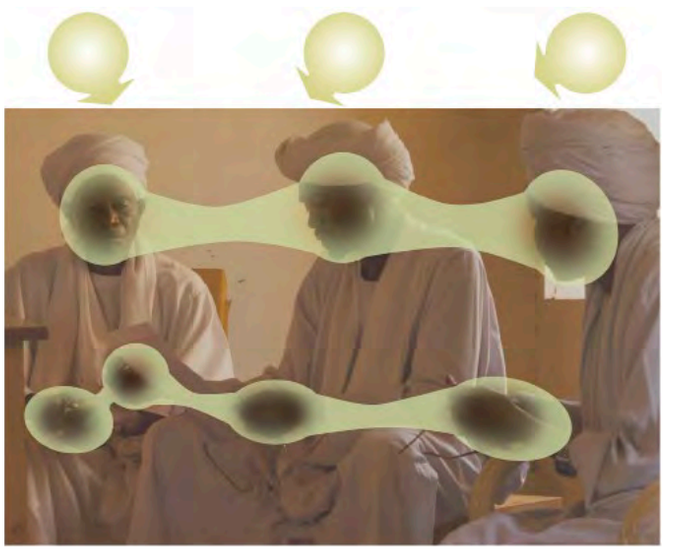
1. Картинка так себе, но потенциал у нее есть. Свет из окон справа хорошо подчеркивает складки одежды, цветовая палитра состоит из гармонично сочетающихся цветов, ассоциирующихся с пустыней, – оттенков желтого, коричневого и белого. Шейхи в своих одеждах выглядят очень колоритно. Единственная проблема – пустое пространство, разделяющее две фигуры, которые в самом деле не разговаривают, и сами по себе выглядят не очень выразительно. Кроме того, стол слева отвлекает внимание — его правый край будет левой границей следующих кадров в этой серии.



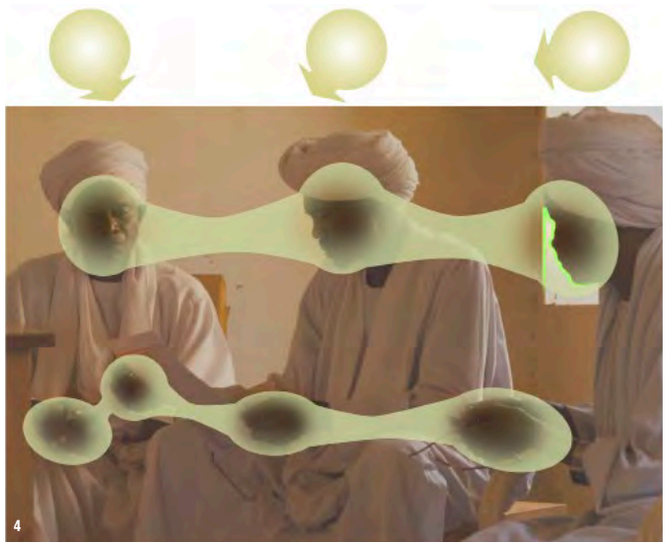
2. Ситуация улучшается. Важно, что человек слева поменялся местами с человеком постарше, которому явно есть что сказать и у которого более выразительное лицо. Он отодвинул стул от стола и тем самым уменьшил область пустоты. Эти два человека начали разговаивать. Темные лица и руки выделяются на фоне белых одежд и желтой стены, и этот контраст преобладает в композиции. Я пробовал сделать вертикальный кадр, но затея не удалась – оставалось слишком много пустоты внизу и справа.



3. Всего через четыре секунды я увидел небольшое улучшение: человек справа изменил положение головы, и теперь она хорошо выделялась на фоне окна. Однако это не решило главную проблему — проявление взаимодействия между шейхами и, честно говоря, кадр с двумя фигурами лучше подчеркивал связь между ними, чем кадр с тремя собеседниками.

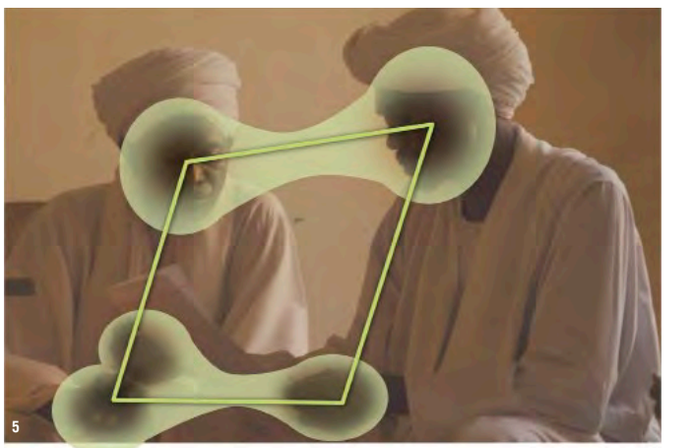


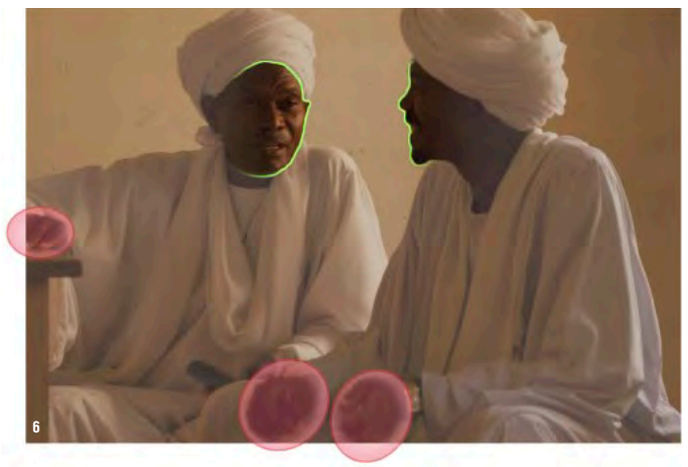
СЮЖЕТ, РАСКРЫВАЮЩИЙ ВЗАИМОСВЯЗИ Беседа... (продолжение)


4

4. Вернемся к горизонтальному кадру. Я заметил, что лица и руки трех мужчин образуют на нем два ровных ряда (в композиции по-прежнему доминирует контраст). Композиция хороша, но мне этого мало, поскольку взаимодействие на этом снимке выражено весьма посредственно. Я должен постараться и сделать снимок получше.

5. Я увеличил кадр, взяв в него только двух мужчин, потому что они, казалось, собрались поговорить более серьезно. Все оставшееся время я снимал только их двоих.


5


6

6. Через четыре минуты бумагу положили на стол, и разговор стал более оживленным. Это первый снимок в серии с выразительным моментом общения, которого я ждал с самого начала.

7. Затем человек, сидевший ближе ко мне, сказал что-то про время и показал часы. Я предвидел этот жест и ожидал, что второй человек нагнется вперед, чтобы посмотреть на циферблат, — возможно, тогда у него появится подходящее выражение лица. Но вместо этого он почему-то посмотрел на меня. Я не ожидал и не хотел этого.

7

Ключевые слова

Последовательность

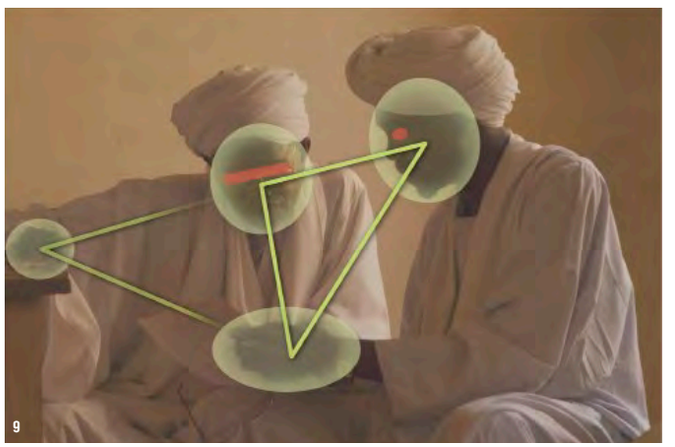
Взаимодействие

Лица и руки

8. Через десять секунд наступил другой интересный момент: человек справа поднял руку, хотя его более старший собеседник не смотрел на него. Но в этот момент он не смотрел на своего собеседника. Кроме того, человек справа еще больше отвернулся от камеры.

8

9. В кадре снова появился лист бумаги, к нему обратились взгляды мужчин, и в результате образовался визуальный треугольник, создав определенную связь между объектами снимка. С другой стороны, теперь не было видно глаз собеседников, а я с самого начала понимал, что получить на снимке блики в глазах было бы идеальным результатом.


9

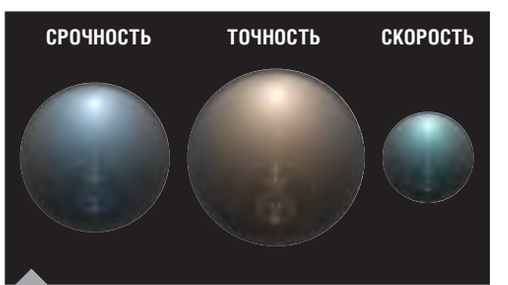
10. Некоторое время они оставались в таком положении, и я успел сделать вертикальный кадр, однако результат меня по-прежнему не удовлетворял.

11

11. Бумагу убрали, и мужчины снова стали говорить с глазу на глаз, глядя друг на друга. А затем случилось это: пожилой мужчина наклонился вперед. Неожиданно в кадре оказалось все, чего я хотел: пристальный взгляд старшего собеседника, и живой профиль лица второго мужчины (я бы все равно не увидел его глаза с такого ракурса и при таком свете). Жест рукой тоже был достаточно выразительным. Правда, кадр оказался слегка обрезанным снизу.

12

12. Я немного расширил кадр, изменив фокусное расстояние со 102 мм до 95 мм, но за эти три секунды, пока у пожилого мужчины сохранялось нужное выражение лица, профиль второго стал более статичным (закрыт рот). Кроме того, в более широком кадре внизу справа сразу появился нежелательный пробел. Кадр в целом неплохой, но он лишь подтверждает, что идеальным снимком был предыдущий.

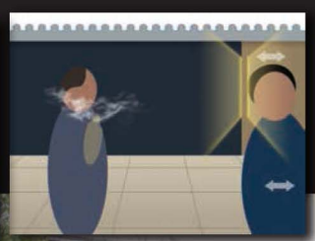


Точность очень важна, а скорость не играет большой роли, поскольку движения в кадре было мало. Срочность была гораздо важнее, чем могло бы показаться стороннему наблюдателю, поскольку выражение лица изменяется очень быстро.

← Поиски необычного в банальных сюжетах: как делать оригинальные незаурядные снимки культовых достопримечательностей и событий, избежав клише (стр. 164).

← Как поймать необычный свет: использование особенностей освещения для создания эффектных снимков (стр. 194).

↓ Как получаются интересные фотографии: мастер-класс одного из лучших фотографов мира — от замысла и планирования съемки до анализа готовых снимков (стр. 90).



Эта книга поможет вам найти «изюминку» даже в самом заурядном сюжете и превратить его в захватывающую фотографию, выбирая правильный момент для съемки, который непосвященные назовут «удачным».

В этой книге:

>> **Все приемы, хитрости и «фишки» творческой фотосъемки,** которыми пользуются лучшие фотографы мира и которые может освоить каждый даже при съемке любительской фотокамерой.

>> **Ловим удачу за хвост: как предвосхитить появление самых удачных моментов,** наблюдая за развитием ситуации в кадре и складывающейся композицией снимка.

>> **Мелочи, превращающие заурядный снимок в шедевр фотографии:** секреты убедительной композиции.

>> **Позы, жесты и мимика:** как мимолетное движение человека в кадре может позволить заглянуть в глубины его души.

>> **Срочность, точность, скорость:** три ингредиента в рецепте успешного снимка.

>> **Кто вы — «пожарный», «строитель» или «снайпер?»** Три стиля поиска и запечатления удачных моментов.

>> Мастер-класс одного из лучших фотографов мира: **70 реальных фотосессий из практики работы**, уникальный концентрированный опыт, накапливавшийся десятилетиями.

>> **Более 700 фотографий и иллюстраций** с подробным анализом творческих и технических приемов, использованных для их создания, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными.

На лицевой стороне обложки: Торжественный развод караулов гвардейских частей с выносом знамени на плацу королевской конной гвардии в Лондоне. Автор снимка — Майкл Фриман. О съемке этого сюжета рассказывается на стр. 116–119.

Цифровая фотография
Фотоискусство

ISBN 978-5-98124-657-9

9 785981 246579

16+
Внимание, возрастные ограничения!

Мощный катализатор творческих идей для любого фотографа!

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