

ОБЫЧНЫЕ СЮЖЕТЫ, ОТЛИЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ

*как превратить тривиальный сюжет
в потрясающий фотоснимок*

творческие приемы и «фишки» ● практические примеры ● источники новых идей

Саймон Бонд

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Бонд С.

Обычные сюжеты, отличные фотографии / Саймон
Бонд; пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга»,
2012. — 160 с.

ISBN 978-5-98124-593-0

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.

© 2012 The Ilex Press Ltd.

© Издание на русском языке,
перевод на русский язык, оформление —
ООО «Издательство «Добрая книга», 2012.

ДОБРАЯ КНИГА

ВВЕДЕНИЕ	6
-----------------	----------

1. ОСНОВЫ: АППАРАТУРА	10
------------------------------	-----------

Фотоаппараты	12
Настройки фотоаппарата	16
Объективы	20
Аксессуары	22
Правильно подобранная аппаратура	24
Компьютеры	26
Программное обеспечение	28

2. КАК СДЕЛАТЬ ЗАУРЯДНОЕ УДИВИТЕЛЬНЫМ	30
--	-----------

Обычный сюжет, поразительный снимок	32
Детальный снимок	44
В фокусе: стройплощадка	46
В фокусе: городская среда	48
В фокусе: сельская местность	50
В фокусе: зонты	52
В фокусе: автодороги	54
В фокусе: огни большого города	56
В фокусе: макросъемка	58

3. ТВОРЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ	60
-----------------------------	-----------

Преломление света	62
Зум-эффект	64
Силуэты	66
Длительное экспонирование	68
Точка съемки	70
Линии	72
Узор	74
Кадрирование	76
Боке	78
Минимализм	80
Отражения	82
Инфракрасные снимки	84
Цветовой контраст	86
Уличная фотография	88
HDR-изображения	92
Панорамирование	94
Светографика	96
Тени	98

4. ИЗУЧАЕМ МИР С ФОТОАППАРАТОМ В РУКАХ	100
---	------------

Предварительный осмотр местности	102
Умение видеть	104
Снова на том же месте	106
Фото модели	110
Сумерки и ночь	112
Запасной вариант	114
Черное и белое	116
Ограниченное освещение	118
Главный фокус	120
Создание сюжета снимка	122
В домашней обстановке	124
Наш район	126

5. ОБРАБОТКА СНИМКОВ	128
-----------------------------	------------

Черное и белое	130
Осветление и затемнение	132
Усиление контраста	134
Акцентирование цвета	136
HDR-технологии	138
Выборочное размытие	144
Выборочное усиление резкости	146

6. ВЫХОД В СВЕТ	148
------------------------	------------

Подготовка	150
Создание подборки снимков	152
Показ фотографий	154
Рекламирование своих работ	156
Указатель	158
Благодарности	160
Источники фотографий	160

Введение

Возможно, это самое шаблонное начало из всех возможных, но где бы мы ни очутились, нас со всех сторон окружают объекты для многочисленных великолепных снимков. Нужно лишь одно: не просто смотреть, а видеть.

Я часто наблюдаю, как люди смотрят, но не видят. Я надеюсь, что эта книга поможет вам иначе воспринимать мир, расширит ваш кругозор, научит видеть окружающие вас предметы. Например, до того как я всерьез занялся фотографией, мне и в голову не приходило обращать внимание на прекрасную работу операторов фильмов и телепередач. Хороший видеооператор умеет применять боке, серийную съемку с интервалом, сдвиг и наклон или крупный план, не говоря уже о многих других приемах, которые с успехом можно использовать и в фотографии для эффектных снимков. Вы это поймете по мере изменения вашего видения окружающего мира и будете замечать во время просмотра своих любимых телесериалов и фильмов.

Но давайте наконец выключим телевизор и расстанемся с диваном: пора устроить тренировку для глаз. Без регулярных посещений тренажерного зала наш организм зачихнет, а без постоянного поиска возможных сюжетов для снимков мы утратим умение их замечать. В первые несколько месяцев вы вряд ли сумеете создать фотошедевры. Главное — не прекращать попытки: глазам нужна тренировка; другого пути к успеху нет.

ЭЛЕКТРОУГЛЫ

Пересечения металлических частей опоры ЛЭП можно использовать как эффектный элемент композиции.

ПРОПАЩАЯ ДУША

На этом снимке женщина на заднем плане сидит на земле, а перед ней валяются два раскрытых зонта. Женщина похожа на Золушку, для которой полночь уже миновала.

Аксессуары

Помимо фотоаппарата и объективов, существует масса других принадлежностей, помогающих при фотосъемке.

ФОТОКОФР

Без сумки, в которую можно сложить все необходимое для съемки, далеко не уйдешь. Фотокофры, сумки, рюкзаки могут иметь различные размеры и форму. Одни фотографы предпочитают рюкзаки, другие — наплечные сумки или даже сумки-карманы, которые цепляют к ремню. Выберите то, что вам нравится.

ШТАТИВ

Штатив поможет вам совершенствовать свое мастерство. У каждого фотографа должен быть прочный штатив-тренога. Он необходим, в частности, для съемок с длительным экспонированием. Кроме того, штатив-тренога понадобится вам, если вы захотите сфотографировать самого себя: для этого нужно настроить автоспуск и выбрать место в кадре, где вы хотите появиться. Штатив-монопод не такой громоздкий и тяжелый, как тренога, но он также позволяет зафиксировать фотоаппарат в определенном положении.

СПУСКОВОЙ ТРОСИК

Он снижает вероятность движения фотоаппарата при съемке с длительным экспонированием. Другой вариант — применение функции автоспуска вашей камеры: можно делать снимки, не прикасаясь к фотоаппарату.

ВСПЫШКА

Это прекрасное дополнение арсенала фотографа, ведь для снимка необходим свет, и иногда без дополнительного освещения просто не обойтись. При подобной съемке свет направляют на отражающую поверхность (например, потолок). Наиболее эффектные снимки получаются с автономными вспышками. В последнем случае вам понадобится множество других приспособлений: стойки для осветительных приборов, зонты, тубусы, гобо, радиопередатчики, софтбоксы и так далее.

СВЕТОФИЛЬТРЫ

С помощью разнообразных светофильтров можно значительно улучшить снимки. В первую очередь вам понадобятся круглые поляризационные фильтры и градуированные фильтры нейтральной плотности. Ультрафиолетовые фильтры не только убирают дымку вдалеке, но и обеспечивают надежную защиту для объектива — уже по одной этой причине следует задуматься об оснащении ими всех ваших объективов.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ

Содержание фотоаппаратуры в чистоте поможет успешнее делать снимки, и, возможно, спасет от пятен частиц пыли и грязи немало шедевров. В основной комплект для чистки должны входить продувочное приспособление (груша) с кисточкой для удаления сухой пыли с фотоаппарата и объективов, а также качественная ткань для протирки объективов. Полезен и комплект для чистки матрицы, особенно в тех случаях, когда на нее попадает пыль.

Прочие аксессуары

В вашем фотокофре могут быть и другие аксессуары, в частности угловой видоискатель, если вы хотите делать снимки с низкого ракурса, не выворачивая шею. Я, например, часто беру с собой стеклянный шарик для фотографий с отражениями.

Правильно подобранная аппаратура

«Какую аппаратуру и снаряжение мне взять с собой в поездку или на съемку?» — вероятно, этот вопрос коллеги-фотографы задают мне чаще всего, и если говорить начистоту, правильного или неправильного ответа на него не существует. Я убежден в этом, потому что у каждого фотографа должен быть свой стиль, во многом определяющий выбор аппаратуры и снаряжения.

Разумеется, при некоторых видах съемки необходимы определенные приспособления. Если мне предстоит делать снимки с длительным экспонированием в ночное время, я обязательно возьму с собой треногу, а для съемки спортивных соревнований приготовлю телефотообъектив с переменным фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой. Для съемки особых типов фотографий можно точно определить, что взять с собой, и ограничиться этим.

Труднее подобрать аппаратуру и снаряжение, если предстоит длительная поездка, в которой могут представиться возможности сделать самые разные снимки. Последние пять лет я живу в Южной Корее, и на выходных иногда езжу в Сеул. Этот город представляет собой прекрасное сочетание современности и традиционной культуры — великолепное поле деятельности для фотографа! Съемки можно вести как на традиционном рынке, в храмах или дворцах, так и в современных деловых районах, в том числе вечером и ночью; можно фотографировать или тех, кто занимается боевыми искусствами, или

цветущие вишни в городском парке — вариантов бесконечное множество. Но для любого из них требуется особое снаряжение, поэтому сборы с учетом всех возможных ситуаций всегда представляют для меня дилемму. Кто-то считает, что вариообъектива с широким диапазоном фокусных расстояний достаточно для любых ситуаций, но есть также мнение, что лучше запастись объективами с постоянным фокусным расстоянием. Одни фотографы предпочитают брать с собой штативы и вспышки, а другие путешествуют налегке и снимают с рук при окружающем свете. Право на существование имеют все точки зрения.

Лично я обычно вожу с собой фотоаппарат, широкоугольный вариообъектив 17–40 мм, пару светосильных объективов с постоянным фокусным расстоянием (50 мм $f/1,2$ и 135 мм $f/2$), треногу, набор фильтров, угловой видоискатель, принадлежности для чистки, спусковой тросик. Дело в том, что мне очень нравится делать снимки с длительным экспонированием и пользоваться фокусными расстояниями широкоугольных объективов, создавая динамичные фотографии архитектурных сооружений. Я часто также применяю большую диафрагму, добиваясь эффекта боке. Это не значит, что никаких других принадлежностей я с собой не беру: иногда к перечисленному добавляются 70–300-миллиметровый телефотообъектив с переменным фокусным расстоянием, объектив «рыбий глаз», вспышка. Все это соответствует моему стилю съемки.

ПОМОЩНИКИ

Не перегружайте себя снаряжением, ограничьтесь только самым необходимым. Если вам требуется много осветительного оборудования, отправляйтесь снимать на машине или возьмите с собой помощника.

ВАРИАНТЫ

При выборе аппаратуры и принадлежностей для съемки возможно множество вариантов. Вот, например, что я могу взять с собой: фотоаппарат, набор объективов, различные фильтры, угловой видоискатель, запасные батарейки или аккумуляторы и зарядное устройство для них, принадлежности для чистки, спусковой тросик.

В ПУТЬ НАЛЕГКЕ

Выбор всего одного объекта для съемки во время поездки не только даст возможность путешествовать налегке, но и поспособствует вашему развитию как фотографа: ведь придется поломать голову над тем, как сделать качественный снимок с имеющимися аксессуарами.

В фокусе: стройплощадка

На первый взгляд, стройплощадку не назовешь фотогеничным местом, особенно потому, что забота о ее внешнем виде не является одной из первоочередных задач строителей, а цвета развороченной земли и бетона мало кому нравятся. Но как и в любом другом окружении, здесь есть детали, которые в сочетании с освещением могут превратить довольно унылую обстановку в пространство для динамичной деятельности.

1. ТРУБЫ

Предоставляют фотографу немало различных возможностей — например, можно сфотографировать внутреннюю поверхность трубы так, чтобы в кадр больше ничего не попало, а можно снять крупным планом несколько длинных одинаковых труб, образующих некую форму. Многие другие стройматериалы на площадке также могут образовывать интересные повторяющиеся формы.

2. ТЕХНИКА

Черно-белый снимок с силуэтом экскаватора подчеркивает мощь бесчувственной техники. На фотографии минимум цветов и деталей. Кучи земли по обе стороны от машины, специально снятой с низкой точки, показывают нам ее главное предназначение.

3. ДЕРЕВЬЯ

Вокруг длинных и тонких деревьев у будущего въезда на стройплощадку — мусор и строительные материалы. Но стоит только присесть, направить объектив вверх и сделать снимок с параметрами экспонирования для съемок неба, силуэты деревьев будут выглядеть интереснее. Последний шаг — послесъемочная обработка изображения в оттенках темной сепии.

4. ЗЕМЛЯ

Выразительный рисунок трещин на сухой неухоженной земле был снят в теплом свете угасающего дня. Небольшая послесъемочная обработка фотографии заключалась в том, чтобы добиться цветового сходства (золотистый оттенок) с другими снимками этой же серии (трубы, деревья).

Минимализм

Говорят, что в основе фотографии лежит «искусство вычитания». Это означает тщательный отбор и расположение элементов в кадре таким образом, чтобы зритель сосредоточился на главной идее снимка. Следовательно, минимализм — фотография в чистейшем виде, и если вы освоите его как прием, то вряд ли об этом пожалеете!

Минималистичные снимки просты; их объекты, как правило, окружает пустота. Некоторые безлюдные места (к примеру, пустыня) словно созданы для подобной съемки, но если вы живете в большом городе, минимализм в фотографии поначалу может стать для вас серьезным испытанием. И все-таки освоить эту технику легче, чем может показаться; вот несколько советов.

Глубина резкости

Малая глубина резкости — прекрасный способ создания минималистского изображения, так как задний план снимка будет не в фокусе. Просто поместите объект на некотором расстоянии от фона и воспользуйтесь широкой диафрагмой — малая глубина резкости позволит скрыть лишние детали на заднем плане.

Фокусное расстояние

Минималистичные снимки можно делать при любом фокусном расстоянии. Если оно короткое, тогда для окружения объекта пустотой в качестве заднего плана вам, скорее всего, понадобится что-нибудь объемное (стена, небо). Более длинное фокусное расстояние необходимо, если вокруг вас много людей и предметов и избежать попадания в кадр отвлекающих элементов будет непросто.

Освещение

Эффектная минималистичная композиция получится, если ваш объект освещен солнцем или вспышкой, а передний и задний план затемнены. Солнечный свет: поищите полосу света между зданиями, или сделайте снимок, когда солнце светит в окно или в дверь. Вспышка: вам понадобится тубус, чтобы направить свет вспышки аналогично. Если вы подстроите время экспонирования кадра под объект снимка, то задний план получится черным, и у вас будет минималистичная высококонтрастная фотография.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Женщина на этом снимке была освещена лучом света, а остальные части кадра недоэкспонированы на 2 ступени. В результате задний план получился черным, а сам портрет в среде — минималистичным.

ВСПЫШКА С ТУБУСОМ

Тубус иногда надевают на вспышку, чтобы направить свет на определенный участок снимка. Получается частичное освещение, как бы «осколок» света. Его можно применять для минималистичной подсветки, как на этом снимке дыма ароматических курений.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ

В таких современных зданиях, как аэропорты, четкие линии подсказывают сюжеты минималистских снимков. Здесь монах перед началом посадки в самолет смотрит через окно на летное поле.

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА

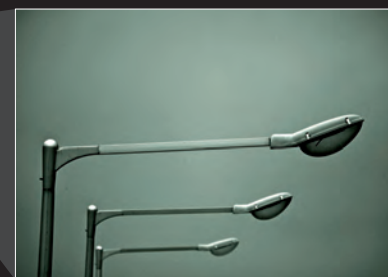
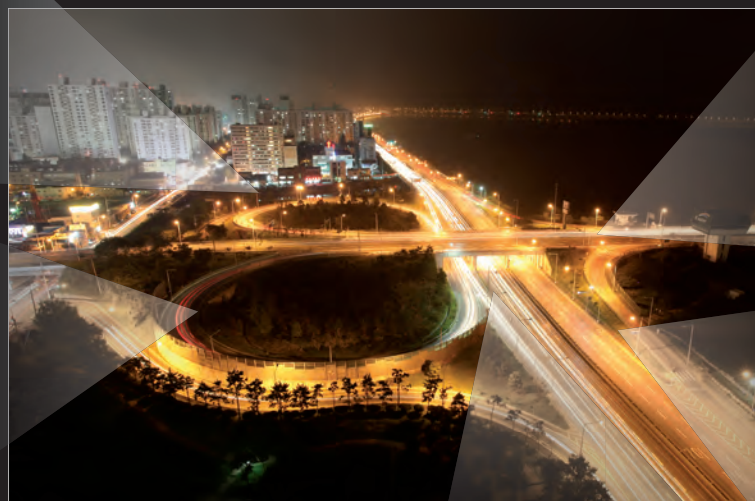
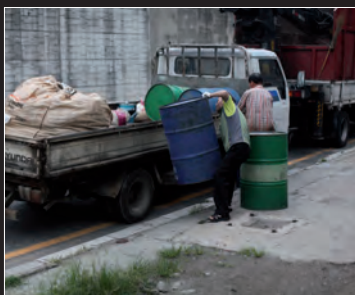

ФОНОВОЕ БОКЕ

А здесь малая глубина резкости применяется для отделения объекта от фона. Кроме того, объект запечатлен в виде силуэта на свету, что еще больше привлекает взгляд зрителя.

Чистое голубое небо и пустынный ландшафт придают этому снимку минималистичный вид.

Эта книга, написанная в лучших традициях супер-бестселлера «Дао цифровой фотографии», рассказывает о том, как находить красоту в самых простых вещах, очарование — в обыденных ситуациях, передавая величие окружающего мира с помощью цифровой фотографии. **В этой книге:**

- **творческие приемы и «фишки»**, которые используют лучшие фотографы мира для создания неординарных снимков в любых ситуациях и которые помогут вам делать яркие выразительные фотографии даже самых тривиальных и незатейливых сцен и объектов;
- **как научиться смотреть на окружающий привычный ландшафт свежим взглядом и находить оригинальные объекты для съемки**: творческие приемы и примеры;
- **удивительные истории обычных вещей**: как создать захватывающий фотоочерк, не отходя далеко от дома;
- **как искать оригинальные сюжеты для фотосъемки** среди повседневных объектов и сцен и превратить невыразительный сюжет в яркий снимок;
- **инструменты для творчества**: выбор и настройка фотокамеры и оборудования;

- **цифровая обработка фотографий как творческий инструмент**: как превратить самый заурядный снимок в потрясающую стильную фотографию, используя современные приемы цифровой обработки изображений.

Чтобы создавать потрясающие фотографии, вовсе не обязательно уезжать далеко от дома и путешествовать по экзотическим странам — вы можете делать удивительные открытия и захватывающие снимки, не выезжая из вашего города, поселка, района и даже не выходя из собственного двора, если научитесь свежим взглядом смотреть на привычные объекты и сюжеты и находить в них красоту и очарование, используя приемы, о которых рассказывает эта книга.

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-593-0

Более 300 цветных фотографий с подробным анализом творческих и технических приемов, использованных для их создания, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными.

Отличный подарок!

www.dknighta.ru
ДОБРАЯ КНИГА

книги для высокоэффективной жизни™