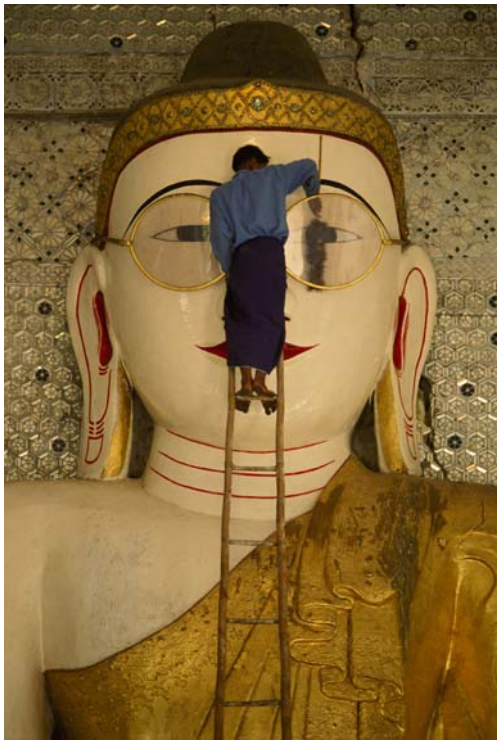
МАЙКЛ ФРИМАН

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ



МАЙКЛ ФРИМАН

ДАО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

Искусство создавать удачные фотоснимки

Книга о том, как находить красоту в самых простых вещах и передавать великолепие окружающего мира с помощью цифровой фотографии

ДОБРАЯ КНИГА

СОДЕРЖАНИЕ

6 Введение

8 ГЛАВА 1. РАМКА КАДРА

10 Динамика рамки
12 Форма рамки
18 Сшивка и расширение
20 Кадрирование
22 Заполнение кадра
24 Размещение в кадре
26 Деление кадра
28 Горизонт
30 «Кадр в кадре»

32 ГЛАВА 2. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

34 Контраст
38 Гештальт-восприятие
40 Баланс
44 Динамическое напряжение
46 Фигура и фон
48 Ритм
50 Узор, текстура, множество
52 Перспектива и глубина
58 Визуальный вес
60 Взгляд и интерес
62 Содержание — сильное и слабое

64 ГЛАВА 3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФОТОГРАФИЯ

66 Пункт
70 Несколько пунктов
72 Горизонтальные линии
74 Вертикальные линии
76 Диагональные линии
80 Дугообразные линии
82 Линия взгляда
84 Треугольники
88 Окружности и прямоугольники
90 Векторы
94 Фокусировка
96 Движение
98 Момент
100 Оптическая техника
106 Экспозиция

108 ГЛАВА 4. СВЕТ И ЦВЕТ В КОМПОЗИЦИИ

110 Чиароскуро и тональность
114 Цвет в композиции
118 Цветовые взаимодействия
122 Приглушенные цвета
126 Черно-белые изображения

128 ГЛАВА 5. ЗАМЫСЕЛ

130 Изображение: традиционное или неожиданное
134 Съемка: реактивная или запланированная
136 Фото: документальное или экспрессивное
138 Композиция: простая или сложная
140 Содержание: понятное или неоднозначное
144 Задержка
146 Стиль и мода

150 ГЛАВА 6. ПРОЦЕСС

152 Поиск порядка
156 «Охота»
160 Ситуационное исследование: японский монах
162 Арсенал объектов и ситуаций
164 Реагирование
166 Предвидение
168 Исследование
172 Возвращение к объекту
174 Построение
178 Сопоставление
180 Фотографии вместе
184 Постобработка
186 Синтаксис

188 Алфавитный указатель
192 От автора
192 Избранная библиография

ВВЕДЕНИЕ

...То, как вы строите изображение, то, из чего изображение состоит, то, как формы соотносятся друг с другом, то, как заполняется пространство, то, как ощущается целостность всего изображения.

ПОЛ СТРЭНД

По поводу фотографии можно услышать массу философских, лирических а подчас и туманных комментариев. Обычно их источник — непрофессионалы. Нельзя сказать, что мнение «человека со стороны» ничего не стоит; его отстраненность, «незамыленность взгляда» часто порождает новое понимание многих вещей. Литературовед Ролан Барт даже считал свое непонимание фотографических процессов преимуществом («Я не мог бы присоединиться к кругу тех <...> кто имеет дело с фотографией как профессионал. Я решил начать мои изыскания лишь с некоторого количества снимков — тех, которые, как я был уверен, существовали для меня. Фотографию в целом я не трогал...»).

Цель этой книги — исследовать процесс производства фотографий. Хотя это прозвучит высокомерно, но я бы сказал, что этот процесс здесь рассматривается глазами знатока — ведь я обратился к опыту профессионалов, в том числе и к своему. В процессе создания фотографического изображения происходит много такого, о чем те, кто позднее рассматривает конечный результат, даже не подозревают. Но это ничуть не мешает художественным критикам и историкам фотографии выдвигать собственное толкование снимка, которое может быть крайне интересным, но не всегда имеет хоть какое-то отношение к обстоятельствам съемки и замыслу его автора. В этой книге я попытаюсь показать, как фотографы создают композицию изображения соответственно своему замыслу, настроению и способностям, как можно развить навыки формирования изображения в видоискателе и передавать свои умения другим.

Самые важные решения при занятиях фотографией — в том числе цифровой — связаны именно с изображением: с причинами его создания и с тем, как оно выглядит. Разумеется, при выборе и съемке объектов технология очень важна, но правильное выполнение совокупности приемов в лучшем случае поможет вам более четко зафиксировать собственные идеи и представления. К тому же у фотографов всегда были сложные и неоднозначные отношения с их техникой. Отчасти они нередко очарованы новинками, удобными многофункциональными устройствами, яркими блестящими игрушками. В то же время, по крайней мере среди достаточно уверенных в себе фотографов, бытует убеждение, что их природные способности превосходят технические свойства камеры. Мы не сможем обойтись без техники, однако не слишком полагаемся на нее, а порой даже относимся к ней пренебрежительно.

Одно явно необходимо для успешных занятий фотографией — баланс в этом конфликте. Тем не менее в публикациях делалось очень мало попыток всеобъемлюще отразить тему композиции в фотографии, в отличие от технических вопросов. Композиция фотоснимка — интересный и необходимый предмет, к которому часто относятся как к банальности, а то и просто игнорируют. Большинство людей, впервые пользующихся фотоаппаратом, стараются изучить все функции и по максимуму используют технические возможности камеры, но пренебрегают идеями. Они фотографируют интуитивно, результаты им нравятся или не нравятся, но они не задумываются, в чем причина таких результатов, и точно так же выбирают объекты для съемки, решая, что попадет в видоискатель их камеры, а что — нет. Каждый, у кого это хорошо получается, — прирожденный фотограф. Но каждый фотограф будет лучше вооружен, зная заранее, почему некоторые композиции или определенные сочетания цветов более эффектны, чем другие.

Важная причина распространения интуитивного, а не основанного на знаниях фотографирования заключается в том, что фотосъемка — это очень необременительный, моментальный процесс. Каким бы ни был уровень мастерства фотографа, изображение создается за одно мгновение, как только производится спуск затвора. Это значит, что фотокадры можно делать небрежно и бездумно, и поскольку это возможно, то часто так и происходит. Иоганн Иттен, выдающийся художник, преподававший в немецкой школе «Баухауз» в 1920-х годах, рассказывая своим студентам о цвете в живописи, учил их: «Если вы способны создавать шедевры в цвете, не обладая знаниями, то такая неосознанность — это ваш путь. Но если вы не способны, не обладая знаниями, создавать шедевры, то вам нужно искать знания». Это применимо и к изобразительному искусству в целом, включая фотографию, где вы можете полагаться либо на свою одаренность, либо на хорошее знание принципов построения композиции. Когда речь идет о других видах изобразительного искусства, то там композицию преподают в обязательном порядке. Но в фотографии этой теме уделяется меньше внимания, чем она заслуживает, и в этой книге я намерен частично компенсировать этот недостаток.

Переход от пленочных фотоаппаратов к цифровым, на мой взгляд, способен оживить тему композиции. Теперь перед печатью фотограф может обработать цифровое изображение на компьютере. Это побуждает нас глубже изучать и анализировать снятые изображения и их свойства. Более того, цифровая постобработка со всеми возможными изменениями яркости, контрастности и цвета возвращает фотографам контроль над окончательным изображением, принятый в традиционной черно-белой фотографии, но трудноосуществимый в цветной. Этот многосторонний контроль неизбежно влияет на композицию, а из-за того, что так много можно сделать с изображением в процессе постобработки, необходимо еще внимательнее относиться к изображению и его возможностям.