
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ

*Как делать снимки от всего сердца
и делиться своими чувствами
с помощью цифровой фотографии*

Трейси Кларк

Андреа Шер

Кейт Инглис

Сара-Джи

Мейли Уилсон

Ирен Нам

Стефани Робертс

Пейдж Бальцер

Карен Уэлронд

Джен Лемен

*(«Сестры-фотографы»,
основательницы популярного
фотоблога Shutter Sisters)*

УДК 111.77.0

ББК 85.16

Эмоциональная фотография: *Как делать снимки от всего сердца и делиться своими чувствами с помощью цифровой фотографии* / Трейси Кларк и соавторы, под редакцией Трейси Кларк; пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2011. — 176 с.

ISBN 978-5-98124-512-1

Эта книга рассказывает и *показывает*, как делать снимки, передающие наши чувства, даже с помощью самого простого фотоаппарата, — как создавать фотографии, которые, как гласит поговорка, «стоят тысячи слов». От портретов и натюрмортов до съемок природы и документальной фотографии — эта книга не только расскажет о секретах мастеров современной фотографии, но и научит создавать собственные фотошедевры, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Читайте, смотрите, экспериментируйте и создавайте собственную фотоисторию — уникальную историю своей души, историю своих чувств и отношений, историю мира, в котором вы живете, историю всего, что вам дорого в этом мире, — историю в фотографиях, которые никого не оставят равнодушным.

Более 230 замечательных фотографий с подробным анализом композиционных и технических приемов, использованных при их создании.

Издательство «ДОБРАЯ КНИГА»

Телефон для оптовых покупателей:

(495) 650-44-41

Адрес для переписки / e-mail:

mail@dkniga.ru

Адрес нашей страницы в сети интернет:

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.

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

ДОБРАЯ КНИГА

СОДЕРЖАНИЕ

1 Пейзажи

Трейси Кларк

10 Солнце, небо, море, земля. В любой момент можно выйти на улицу и впитать в себя все совершенство планеты, которую мы зовем своим домом. В этой главе мы поговорим о том, как снимать пейзажи, обладающие эмоциональным воздействием, и о горизонтах, рассказывающих истории о надежде и бескрайних возможностях.

2 Портрет

Андреа Шер

26 Портрет — попытка уловить душу человека, в исполненном смысла жесте или в красноречивом выражении лица. В этой главе мы поговорим о том, как запечатлеть душу другого человека, делая портрет за портретом.

3 Природа

Кейт Инглис

42 Острые как бритва листья травы. Капля дождя. Полевой цветок. Природа рассказывает нам о вечном и преходящем; наши фотографии природы показывают, что значит быть человеком. В этой главе мы обсудим, как передать на снимке чувства, которые пробуждает в нас природа.

4 Дом

Сара-Джи

58 Места, где мы живем, отражают нашу суть, наши глубочайшие стремления, нашу душу. В этой главе мы побродим по знакомым уголкам нашего мира в поисках кадров, говорящих о том, что мы любим и как мы живем, когда остаемся наедине. Острый взгляд поможет нам найти образы, которые ждут своего часа, чтобы появиться на наших фотографиях.

5 Дети

Мейли Уилсон

74 Дети переносят нас в совершенно иное место и время — в те дни, когда мы не умели скрывать свои чувства, когда у нас еще хватало смелости просто быть самими собой. В этой главе мы обсудим разные подходы к фотосъемке детей и различные выразительные средства, которые доступны нам, когда мы расслабляемся и забываем о камере.

6 Покой

Ирен Нам

90 Самые глубокие истины мы часто обнаруживаем тогда, когда вокруг нет ни души. Нас обволакивает покой и завораживает узор тишины и уединения. Самые простые предметы начинают вызывать самые глубокие чувства. В этой главе мы рассмотрим целый ряд новых объектов и ситуаций, способных тронуть сердце зрителя.

7 Документальная фотография

Стефани Робертс

106 Глубочайшая правда нашей жизни проявляется в самые напряженные или самые беззаботные мгновения, когда у нас нет времени улыбаться в камеру. В этой главе мы отбросим стремление к совершенству и вместо этого научимся делать снимки, рассказывающие о событиях нашей жизни, важных и повседневных, — снимки, каждый из которых стоит тысячи слов.

8 Животные

Пейдж Бальцер

122 Животные делают с нами не только нашу планету, но и наши дома. В этой главе мы поговорим о том, как отразить на снимке доброту, благородство, а подчас и забавные черты самых разных живых существ, и запечатлеть нашу тесную связь с животными, которых мы любим.

9 Стол

Карен Уэллронд

138 За столом мы питаем свои тела и свой дух, собираемся вместе и работаем. Все, что находится на нашем столе, говорит о том, кто мы на самом деле. В этой главе мы увидим, что каждый стол может поведать яркую и эмоциональную историю о своих хозяевах, о том, что нас питает и поддерживает.

10 Отношения

Джен Леман

154 Общаясь с другими людьми, мы видим себя в новом свете. Если мы внимательны к тем местам, где пересекаются наши жизни и соединяются наши сердца, снимки родных и друзей могут стать нашей общей семейной памятью, подлинной хроникой близких отношений. В этой главе мы откажемся от традиционной постановочной съемки и научимся делать яркие выразительные фотографии, которые рассказывают о наших чувствах и отношениях.

172 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

174 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

176 БЛАГОДАРНОСТИ

Самые близкие люди (Трейси)

«Фотография — способ чувствовать, прикасаться, любить. То, что запечатлено на пленке, останется на ней навсегда... пленка помнит каждую мелочь, даже тогда, когда мы сами давно все забыли.» (Аарон Зискинд)

ВВЕДЕНИЕ

Tracey Clark (Трейси Кларк)

основательница блога Shutter Sisters
(«Сестры-фотографы»)

МНОГИЕ СЧИТАЮТ ФОТОГРАФИЮ НАУКОЙ. В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЗДЕСЬ ЕСТЬ точные методы. Мы должны думать о выдержке, освещении, диафрагме. Все это — числа и настройки, и нужно понимать, что они означают. Чтобы научиться пользоваться фотоаппаратом, необходимы усилия, настойчивость, терпение и готовность идти путем проб и ошибок. Чтобы делать хорошие фотографии, нужны время и подготовка.

Кроме того, фотография — способ документировать события, праздничные, радостные, горькие или увлекательные. И для этого нет лучшего записывающего устройства, чем фотоаппарат. Единственный кадр, запланированный или случайный, может передать суть исторического момента, мгновение, которое сохранится навсегда. Создавая хронику событий, фотограф полагается прежде всего на интуицию, а уже потом — на интеллектуальное знание; чтобы вовремя нажать на спуск, нужен инстинкт, а не обдуманное решение. Наконец, фотография — самостоятельный вид искусства. Фотограф использует камеру так же, как художник кисти — чтобы создавать образы, насыщенные цветом, фактурой и эмоциями. Так же, как поэт использует слова, раскрывая свои сердце и душу с помощью языка. В фотографии, этот язык визуален. Фотоаппарат — идеальное средство самовыражения, выходящее за рамки науки или простой фиксации событий.

Для меня фотография — сочетание всех этих аспектов, идеальная триада интеллекта, интуиции и вдохновения. И не стоит удивляться, что все эти три аспекта помогли родиться проекту Shutter Sisters («Сестры-фотографы»). Как фотограф и как женщина, я хотела создать сообщество женщин, похожих на меня, испытывающих такую же страсть к фотографии. Я мечтала не только о месте, где можно обсуждать технические тонкости и личный опыт. Я хотела построить уютный «дом» в Интернете, где женщины могли бы демонстрировать свои работы и делиться фотографиями. И не только фотографиями, но историями, переживаниями, мнениями, идеями и приемами, и все это — благодаря искренней любви к фотографии.

Эта книга — продолжение блога Shutter Sisters (www.shuttersisters.com). Я хочу, чтобы он стал уютным и гостеприимным местом, где каждый из нас может рассматривать фотографии, слушать истории, узнавать обо всех тонкостях фотоискусства и о том, как делать фотоснимки от всего сердца. Главы этой книги посвящены разным темам; по их страницам вас будут вести уникальные голоса и знания основательниц и участниц блога Shutter Sisters. Мы хотим вдохновить вас не только смотреть на мир иначе, но и сопереживать жизнь вместе с объектом съемки. Смотреть в видоискатель и запечатлеть окружающий мир — очень увлекательное занятие. Фотография может стать для нас идеальным средством самовыражения — как дочерей, как матерей, как женщин и как художников. Каждый наш кадр, что бы ни было на нем изображено, демонстрирует, что для нас важно, и это не только вдохновляет, но и преображает нас.

Клик!

4 Дом

Sarah-Ji (Сара Джи)

*Я, как и любое человеческое существо,
страстно желаю чувствовать
себя дома, где бы ни оказалась*

МАЙЯ АНГЕЛУ

КЕДЕНС СИДИТ НА ПОЛУ КУХНЕ И ПЛАЧЕТ.

«Они мне малы!» — кричит она, одновременно пытаюсь натянуть на ногу любимые красные туфли — безуспешно. Кажется, в этот жаркий летний вечер ее ноги немного распухли, и теперь она похожа на сестру Золушки, которая изо всех сил пытается натянуть на ногу туфельку, предназначенную не для нее. Эти туфли жмут уже несколько недель, но никак мы не хотим этого замечать.

Кеденс и ее красные «туфли с искрами» (как она их называет) стали легендой среди моих друзей. Кеденс с папой купили их за пять долларов в одном недорогом магазине в Портленде, Орегон, за несколько дней до того, как ей исполнилось четыре года. С тех пор ее редко можно увидеть в другой обуви. Совершенно незнакомые люди начинают охать и ахать, увидев ее в этих прекрасных «туфлях Дороти*». Забавно, что Кеденс никогда не видела фильма «Волшебник страны Оз», и она удивленно смотрит на них, не понимая, кто такая эта Дороти.

Моя подруга Диана как-то сказала: «У каждого из нас есть своя пара красных туфель, которые стали слишком малы». Думаю, это прекрасная метафора взросления и возраста. С одной стороны, забавно думать, что у каждого где-то в шкафу лежит пара красных «туфель с искрами», которые мы больше не можем надеть, но все же храним «на всякий случай». Например, у меня в шкафу до сих

пор полно вещей, которые я носила до беременности. С другой стороны, правда такова: невозможно просто надеть модные туфли и волшебным образом вернуться в те дни, когда ураган под названием «жизнь» еще не поднял нас и не закружил над землей.

Кстати, моя дочь до сих пор не подозревает о том, какой магической силой обладают ее красные туфли. Никто не сказал ей о том, что можно три раза щелкнуть пальцами и сказать: «Я хочу попасть домой...». Ей всего пять лет, она почти все время проводит дома, и если бы она и хотела узнать какое-то магическое заклинание, переносящее человека в другое место, то наверняка выбрала бы что-нибудь вроде «Я хочу попасть в магазин игрушек...»

И вот она сидит на полу в кухне и рыдает над своими туфлями из недорогого магазина. А я стою рядом и понимаю, что моя малышка растет быстрее, чем мне бы хотелось, и в то же время жалею, что не скупилась все размеры этих туфель, когда однажды увидела их на распродаже в местном универмаге. Мне остается надеяться, что когда-нибудь она сама научится находить дорогу домой, где бы ни была.

* Дороти — героиня фильма «Волшебник страны Оз»; ее туфли обладали магическими свойствами. — прим. пер.

◀ Местная прачечная

Обычные места, где мы совершаем повседневные ритуалы, часто превращаются в священное пространство, где мы мечтаем, размышляем и становимся самими собой. Когда-нибудь снимки этих мест принесут богатый урожай теплых воспоминаний. Такие образы могут стать свидетельством усердных попыток создать собственный дом, безопасное убежище — где бы они ни находились.

Введение

ВСЕ МЫ ПЫТАЕМСЯ НАЙТИ МЕСТО В ЭТОМ мире — свое место, если хотите. Проще говоря, все мы тоскуем по дому, где можем сбросить маски и защитные доспехи (вместе с пальто и туфлями). Для кого-то дом — физическое пространство: дом, квартира, коттедж, которые мы называем своими. Другие пытаются найти свой дом в более широком смысле — место, где можно пустить корни — определенный район, город, побережье, страну и даже континент. Некоторые ищут дом в отношениях с другими людьми, создавая безопасную территорию безусловного принятия и взаимоуважения. Друг, сосед, сообщество единомышленников, уголок блогосферы: круг взаимной поддержки.

Что бы ни значил для нас дом, пространство, в котором мы живем и любим, становится нашим отражением. Это пространство вмещает самые яркие и самые важные наши воспоминания, и фотографии, которые мы делаем в этом пространстве, становятся образами истории нашей жизни. Мы доверяем часть себя каждому образу. И это вселяет в нас уверенность в том, что всегда можно вернуться к этой визуальной хронике, к этим бесчисленным моментам, из которых и состоит богатое и красочное полотно нашей жизни.

В этой главе мы поговорим о том, как создавать хроники жизни там, где мы чувствуем себя безопаснее и комфортнее всего — у себя дома, в окружающем мире или в самом заветном уголке своего сердца. Образы обычной повседневной жизни мы часто ценим больше всего, ведь они позволяют нам увидеть отблеск нашей сокровенной мечты о месте, которое можно назвать домом.

Подход

КАКИМ БЫ ОНО НИ БЫЛО, ПРОСТРАНСТВО, КОТОРОЕ НАМ ХОЧЕТСЯ СНИМАТЬ, ВАЖНО ДЛЯ НАС. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ РОЖДАЮТСЯ БЛАГОДАРЯ ЛИЧНОЙ СВЯЗИ.

Почти у каждого из нас есть особые места, сама мысль о которых вызывает поток теплых головокружительных чувств. Дом, где мы жили в детстве, сад, полный воспоминаний, или место первого свидания хранят бесценный клад историй и эмоций: радости, принятия, комфорта, любви. Снимать в таких местах — прекрасный способ коллекционировать физические символы важных вех на пути нашей жизни. Есть несколько способов узнать такие особые места и подготовиться к тому, чтобы увидеть их, где и когда они бы ни появились.

Иногда мгновение или место заставляют наше сердце биться сильнее или ощутить прилив радости. А иногда мы чувствуем комок в горле, и наши глаза наполняются слезами. Что-то в этой сцене ищет особого места в нашем сердце, и мы знаем, что нужно оставить его образ для потомков. Возможно, мы не совсем понимаем, почему выбрали именно этот момент, но позже будем благодарны себе за то, что прислушались к интуиции и нажали на спуск.

▲ Прогулка по зоне комфорта

Делая этот снимок на побережье рядом со своим домом, я вспоминала такие же вечера, когда в одиночестве бродила по берегу, чтобы поразмышлять, услышать шум волн, набегающих на берег, почувствовать ветер в своих длинных непослушных волосах. Часто такие вечера случались в трудные моменты моей жизни, и я никогда не забуду, как гуляла по этому берегу в темноте и чувствовала, как вокруг меня разливается покой. Каждый раз, глядя на этот снимок, я вновь испытываю это чувство.

Обратите внимание!

Этот снимок идеально симметричен, и в размещении вышки, и в разделении кадра, где песок встречается с ночным небом. Песок освещен, и, благодаря освещенности неровной поверхности песка справа, возникают тени, подчеркивая текстуру песка.

◀ Когда б вы знали, из какого сора...

Если вы хотите запечатлеть жизнь в том пространстве, которое зовете своим домом, сначала снимайте, а уж потом мойте полы. Жизнь продолжается независимо от того, вытерли мы пыль и поменяли ли скатерть. Если вы пытаетесь навести порядок перед тем, как взять в руки камеру, то скорее всего, упустите множество возможностей показать домашнюю жизнь в ее самой неприкрытой красоте. История жизни не может быть вытертой до блеска — и снимки тоже.

▲ С папой на диване

Чем чаще мы снимаем в том пространстве, которое считаем своим домом, тем лучше знакомы нам условия освещения, и то, как реагирует на них камера. Например, мы знаем, что в 10 утра, в солнечный весенний день, в гостиной достаточно света, чтобы спокойно снимать с диафрагмой 2,8, не увеличивая значение ISO выше 400. А чтобы снимать в любимом кафе, где окна выходят на север, нужна большая выдержка. Брать на заметку настройки камеры в зависимости от места и условий освещения весьма полезно. Это помогает фиксировать мгновения, пока они не исчезли в борьбе с настройками и функциями камеры.

→ Снимаем!

→ Поэкспериментируйте, чтобы заново познакомиться с собственным домом. Попробуйте снять натюрморт у себя в гостиной (проще всего начать с неподвижных объектов), установив значение ISO на 400, а диафрагму — на самое маленькое значение, которое позволяет объектив. Сделайте несколько снимков, затем измените настройки и продолжайте снимать. Если вы снимаете вечером или при искусственном освещении, установите значение ISO на 1600. Можно поэкспериментировать с настройками баланса белого, чтобы скорректировать цвет снимков, если понадобится (особенно если вы снимаете вечером).

Ракурс

СЛЕДУЙТЕ СОБСТВЕННЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЯМ, И ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ НАЙТИ УНИКАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ И ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЕЕ НА СНИМКЕ.

Все мы видим мир по-разному. От того, что и как мы видим, зависит, что и как видит наша камера. То, как мы запечатлеваем пространство, где живем и часто бываем, естественным образом отражает наше восприятие и рассказывает истории, имеющие для нас особый смысл. С другой стороны, меняя обычную точку зрения, внимательно наблюдая за тем, что нас окружает, можно по-новому увидеть даже самые знакомые места и создать новую, свежую точку зрения (и в буквальном, и в переносном смысле).

▲ Ночной бар при свете дня

Иногда новая точка зрения помогает увидеть пространство не только под новым углом, но и в совершенно новом свете. На этом снимке — интерьер одного музыкального бара в Чикаго, с которым у меня связаны прекрасные воспоминания. Мы с мужем ходили туда, когда только начали встречаться. Прошлой зимой я случайно проходила мимо. Раньше я видела этот бар только вечером, когда там было много людей, в тусклом освещении нескольких электрических лампочек. Но днем бар был пуст, он купался в теплом полуденном солнце, и я была поражена богатством цвета и фактуры.

Во время съемки моя камера стояла на столе, и мы видим намек на то, что кто-то сидит здесь, наблюдая покой, теплоту и красоту места, которое вечером наполнится посетителями, тусклым светом, дымом сигарет.

Настройки

ISO: 250

Выдержка: 1/80 сек.

Диафрагма: 2,2

Фокусное расст.: 30 мм

Вспышка: нет

Блог Shutter Sisters

КЕЙТ

Ночью окно открыто, и когда все сделано и день уступает место ночи, мы прячемся под одеяло, и легкий ветер касается наших волос. Мы засыпаем под ночные серенады лягушек, живущих в болоте на равнине, и земля после дневной прополки все еще остается на джинсах, лежащих в куче на полу. Что может быть лучше огорода с кустами черной смородины, грядками моркови, аспарагуса и свеклы? Только одно — тот же огород, который еще только предстоит посадить. Квадрат земли — дождевые черви, паук, камни, сорняки — все эти сокровища предстоит поднять с земли и выдернуть из почвы. С этим вполне согласны четырехлетний малыш, самоотверженно проводящий научные опыты, и его мама, лежащая в гамаке.

◀ Поднять глаза к небу

Ракурс, выбранный фотографом, указывает направление, в котором будет двигаться взгляд зрителя. Ярко-синий лоскут неба на этом снимке увлекает взгляд вверх, где зрителя ждет еще один вдохновляющий вид.

▲ Вприпрыжку по городу

Выбрав ракурс, создающий четкие симметричные линии, можно создать интересную выразительную композицию. Делая этот снимок, я держала камеру под углом, чтобы линии, созданные плитками на земле, тянулись к горизонту, создавая уходящую вдаль перспективу. Это моя дочь в середине прыжка, я сняла ее снизу, чтобы подчеркнуть движение, и показать, что она перепрыгивает с одного черного квадрата на другой.

Композиция

СНИМАЯ ИНТЕРЬЕРЫ, НУЖНО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ДЕТАЛИ, ЧЕМ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ: СО СМЕНОЙ КОМПОЗИЦИИ МЕНЯЕТСЯ И СМЫСЛ ФОТОГРАФИИ.

Мы живем в огромном мире. Даже дома, в маленькой квартире, в наше поле зрения обычно попадает больше, чем можно втиснуть в прямоугольник видеоискателя. Но как выбрать, какие элементы включить в образ, и в каком сочетании? Композиция может сделать снимок заурядным или незабываемым.

▲ Столик на двоих

У тех, кто стремится запечатлеть с помощью камеры окружающий мир, часто есть всего мгновение, чтобы навести объектив и рассказать историю по мере того, как она разворачивается. Но иногда у нас есть время подумать, что именно мы хотим видеть на снимке, и какой должна быть композиция. Такие ситуации дают идеальную возможность для повествовательного подхода к композиции. На этом снимке, сделанном через окно пустого кафе мы два стула на переднем плане. Они будто встретились на свидании и наслаждаются покоем и тишиной, обсуждая сплетни, услышанные от людей во время шумного обеденного перерыва.

► Готов к приключениям (Кейт)

Для передачи особого смысла хорошо подходит такой прием, как противопоставление. Создав композицию так, чтобы побудить зрителя увидеть или представить себе несколько объектов, стоящих рядом, для сравнения или для контраста, можно создавать интересные снимки, обладающие и визуальным, и эмоциональным воздействием. На этом снимке Кейт запечатлела момент общения с сыном. Противопоставление очаровательного детского лица картине со словами из поэмы Шел Сильверштейн об «Алисе в стране чудес» побуждает зрителя задуматься, какие приключения ждут этого мальчишку.

Снимаем!

Попробуйте выбрать необычное кадрование. Главное — сосредоточиться на основном объекте. Положите палец на спуск, удерживайте объект в фокусе, намеренно измените композицию кадра. Помещая объект в разных участках кадра, можно найти место и для других элементов. На этом снимке Кейт сознательно решила включить в кадр табличку со стихами на стене. При некотором планировании можно намеренно скомпоновать объекты перед тем, как нажать на спуск.

▲ С открытым сердцем

Если в обстановке уже присутствуют подходящие структуры — например, окна, дверные проемы, туннели — попробуйте создать кадр в кадре. Это может добавить интересный элемент к композиции и подчеркнуть основной объект. На этом снимке вырез в виде сердца на деревянном стуле служит идеальной рамкой для лица моей дочери, делая снимок немного причудливым.

Настройки

ISO: 400
 Выдержка: 1/100 сек.
 ДИАФРАГМА: 1,8
 Фокусное расст.: 30 мм
 Вспышка: нет

→ Смотрите!

Небольшая глубина резкости создает эффект мягкого фокуса на переднем плане, делающий этот снимок еще привлекательнее. Кадр в кадре — прекрасное средство для создания интересной композиции, а четкая резкость лица дочери Сары привлекает взгляд к забавной рамке в форме сердца, расположенной рядом с лицом и его прекрасным выражением.

Освещение

УСЛОВИЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НЕ ВСЕГДА ИДЕАЛЬНЫ, НО ДАЖЕ ПЛОХОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МОЖНО ЭФФЕКТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ СНИМОК.

Для фотографа, погоня за подходящим освещением часто напоминает роман с легкомысленным, ветреным и непостоянным любовником. В час золотой мягкости и магии сумерек все так легко. Но проходит время, и мы оказываемся в одиночестве, в темноте. Но жизнь продолжается и после захода солнца, и так много происходит в темных чертогах наших домов. Сражаться со сложными условиями освещения — достойное и зачастую выгодное занятие.

◀ Осветить момент

При отсутствии адекватного освещения часто приходится использовать вспышку, но иногда лучше снимать незаметно, чтобы люди на снимке выглядели как можно более естественно — иногда они раздражаются или смущаются, если то и дело загорается вспышка. В таких ситуациях не стоит с сожалением откладывать камеру в сторону. Оцените, какое освещение вам доступно — пусть это будет тусклый естественный свет или лампа в углу — и продолжайте фиксировать воспоминания. Именно так я поступила, снимая свою любимую подругу Сару в компании своей дочери.

▶ Идеальная чашка чая (Трейси)

«Жизнь нашей солнечной гостиной напоминает мне кинофильм. Каждый момент достоин отдельного кадра, в своей уникальности и обычности. В хорошем освещении легко видеть все происходящее, словно ожившую картину. Поэтому мы часто проводим время в гостиной. Здесь мы играем, читаем книги, пьем чай с печеньем и уютно устраиваемся на диване. Создав оптимальное освещение, можно сосредоточиться на выразительных деталях, босых ногах на полу и мелках на столе».

▲ Городские огни

Обитатели больших городов, любители побродить по ночным улицам, радуйтесь: это прекрасное время, чтобы увидеть свой город, когда он освещен разноцветными неоновыми вывесками, уличными огнями и фарами проезжающих машин. На этом снимке, чтобы добиться максимального сияния «звезд» на заднем плане и превратить движущиеся машины в полосы света, я выбрала очень узкую диафрагму (16) и экспозицию в шесть секунд. Низкое значение ISO (100) эффективно устраняет возможный цифровой шум от длинной экспозиции. Недостаток света вовсе не должен мешать запечатлеть красоту ночного города. Есть множество способов наскоро смастерить штатив и, если вы даете своей камере достаточно времени, чтобы впустить свет, вам не придется повышать значение ISO и жертвовать ради этого насыщенностью цвета.

Настройки

ISO: 100

Выдержка: 6,0 сек.

Диафрагма: 16,0

Фокусное расст.: 30 мм

Вспышка: нет

Детали

ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ ВАЖНОСТЬ МЕСТА ИЛИ ПРОСТРАНСТВА, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТАЛИ СЦЕНЫ. ТО, ЧТО МЫ ВНОСИМ В КАДР, И ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИМКА.

Глаз фотографа натренирован видеть детали, даже самые мелкие. Они способны превратить простой непримечательный снимок в ценный и памятный подарок. Такие на первый взгляд незаметные элементы часто вызывают сильные эмоции или пробуждают воспоминания, становясь важными символами. В тех пространствах и местах, которые мы называем домом, скромные детали особенно легко пробуждают наши самые заветные воспоминания.

◀ **Без названия, 2009, 25 x 20 см, мелки по штукатурке (Кейт)**

Некоторые сцены требуют более глубокого фокуса или большей глубины резкости, позволяющих эффектно передать замысел фотографа. На первый взгляд, в этой аскетичной композиции с ярко-оранжевым абажуром, расположенным рядом с идеально дополняющим его холодным зеленым креслом, главное — это цвет. Но более внимательный взгляд демонстрирует нам чудесное открытие Кейт: набросок мелом на стене, сделанный начинающим любителем граффити. Именно эта продуманная деталь делает снимок таким пленительным, особенно для тех взрослых, которые живут в красивых интерьерах, воспитывая при этом начинающих художников.

► **Возьмите на заметку** (Андреа)

Этот эксцентричный снимок Андреа — простая, сердечная и забавная «записка» от недавно уехавших друзей (надпись, выложенная буквами на дверце холодильника: «Спасибо, чуваки») — превосходный пример того, как самые обычные аспекты домашней жизни могут рассказать особую историю или напомнить об особом моменте. Такие подробности очень важны, они создают уникальную хронику жизни в самом знакомом и комфортном пространстве. Скорее всего, именно такие обычные детали наших снимков в будущем вызовут у нас улыбку, смех или ностальгический вздох.

► **Взгляд внутрь**

Запотевшее окно придает снимку таинственность, создавая при этом выразительную фактуру. Кажется, это окно кухни, с горшками и бутылками на подоконнике и чем-то похожим на холодильник на заднем плане. Но мы не можем быть уверены в этом, пока не войдем сюда с холода и не увидим, что же на самом деле скрывается за этим сказочным туманным стеклом.

— **Снимаем!**

— Если в вашем доме есть окно, до которого легко добраться с земли, попробуйте посмотреть в него с улицы. Ищите интересные детали, добавляющие очарования снимку: полоски грязи, мазки краски, капли дождя или бусинки конденсата.

— Используйте небольшую глубину резкости, чтобы сфокусироваться не на том, что находится за окном, а на этих особых деталях, или поступить наоборот и сосредоточиться на том, что можно увидеть внутри. Пусть внешняя сторона окна создает мягкую размытость.

Обработка

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ СНИМКОВ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ ОБ ОСОБОМ МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ, МОЖНО УСИЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ, И ПУСТЬ КАЖДАЯ ПРАВКА ПРИБЛИЖАЕТ ВАС К ИДЕАЛЬНОМУ СНИМКУ.

Цифровая фотолаборатория дает фотографу мощные инструменты, позволяющие во всей полноте воплотить свое творческое видение в окончательном снимке, который он представляет миру. Как настройки камеры, композиция, экспозиция, глубина резкости в сочетании передают определенное сообщение, так и последующая обработка снимка способна передать тончайшие нюансы пространства, запечатленного на фотографии.

▲ Запах покоя

Я люблю аромат медленно тлеющего шалфея. Обработывая этот снимок, я хотела передать чувство благополучия и удовольствия, которое испытывала, когда снимала. Для начала я сделала снимок почти однотонным, подчеркнула теплые тона и уменьшила насыщенность цвета, чтобы восстановить первоначальное настроение. Глядя на эту фотографию, я вновь ощущаю, что сижу в комнате, залитой полуденным солнцем, наблюдаю грациозные изгибы клубов дыма, поднимающихся вверх, и вдыхаю пряный запах шалфея.

Редактируем!

Стадии обработки:

1. Откорректирована и улучшена экспозиция.
2. Насыщенность всех цветов уменьшена на 35%.
3. Откорректированы цветовые оттенки, чтобы подчеркнуть теплые тона.
4. Добавлены дополнительные тона: теплый желтый к светлым участкам и светло-фиолетовый к теням.
5. Края изображения немного размыты.

▼ Зеркала ее души

Если первоначальному снимку не хватает цвета, обработка в черно-белой гамме может создать более выразительный образ. Но часто решение сделать снимок цветным или черно-белым — вопрос личного вкуса, и оно зависит от того, что хочет сказать фотограф. На этом снимке задний план размыт, и глаза зрителя встречаются с завораживающим взглядом моей дочери, выглядывающей из-за дивана. Черно-белая обработка с увеличенной контрастностью подчеркивает глубину ее темных глаз, от которых трудно отвести взгляд.

Обратите внимание!

Элементы этого снимка требуют черно-белой обработки. Линии обивки притягивают взгляд прямо к глазам девочки, все остальные компоненты подчеркивают отсутствие цвета, и глаза становятся главной точкой резкости. Кроме того, диагональ края стола на заднем плане почти параллельна краю дивана. Эти линии четко очерчивают лицо героини и притягивают взгляд к тому, что находится между ними.

◀ В лучах прожектора

Когда мы снимаем в тесном пространстве, можно выделить основной объект, добавив обрамление по краям снимка. Такой эффект естественным образом привлекает внимание к элементу, обрамленному виньеткой. На этом снимке, сделанном в баре, виньетирование создает иллюзию, что дневное солнце, освещающее ударную установку — это сценический прожектор.

→ Снимаем!

Во время компьютерной обработки попробуйте применить виньетирование к снимку натюрморта, сделанному в знакомом месте. Поэкспериментируйте и наблюдайте, как небольшое (или значительное) виньетирование меняет общее впечатление от снимка. Продолжайте эксперименты, и скоро сможете свободно использовать этот прием, чтобы подчеркнуть выразительность и настроение снимка.

▲ Винтажные забавы

Почти все программы цифровой обработки фотографий позволяют пользователю сохранить несколько модификаций обработки в одной удобной последовательности, которую можно применить к разным снимкам одним щелчком мышки. Такие сохраненные настройки называются «действиями» или «предварительными настройками», в зависимости от конкретной программы. Они могут быть прекрасным инструментом в вашем арсенале приемов обработки фотоснимков. Некоторые снимки требуют творческой обработки, и предварительные настройки помогают быстро, легко и с удовольствием придать фотографии новое настроение или другую атмосферу. Этот снимок антикварной игрушечной печи и старого телефона — идеальный объект для экспериментов с разными вариантами винтажной обработки.