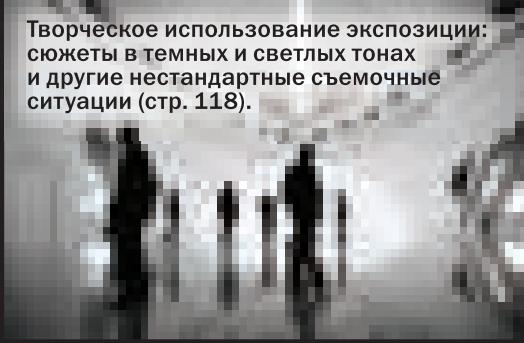

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ МАЙКЛА ФРИМАНА ЭКСПОЗИЦИЯ

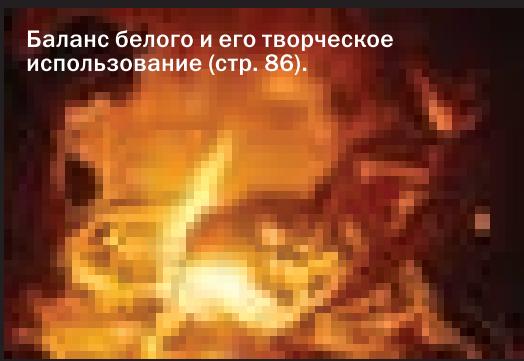
Творческое использование экспозиции: сюжеты в темных и светлых тонах и другие нестандартные съемочные ситуации (стр. 118).

Съемка движущихся объектов: творческие возможности и их воплощение на снимке (стр. 44).

Баланс белого и его творческое использование (стр. 86).

Замораживание движения: приемы и техники (стр. 48).

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-590-9

9 785981 245909

Этот курс научит вас выбирать неизменно хорошую экспозицию для любого объекта съемки при любом освещении и делать яркие выразительные фотоснимки даже в самых сложных условиях съемки. В этой книге:

- * **Экспозиция — просто о сложном:** простое и понятное изложение приемов выбора и настройки параметров экспозиции на камере.
- * **Простая и эффективная система выбора идеальной экспозиции для любого сюжета.**
- * **Практические приемы выбора экспозиции и настроек фотоаппарата в различных ситуациях,** которыми пользуются профессиональные фотографы, чтобы делать яркие потрясающие снимки.
- * **Секреты выбора удачной экспозиции:** приемы и «фишки» от одного из лучших фотографов мира.
- * **Более 200 цветных фотографий и иллюстраций** с подробным анализом приемов выбора экспозиции, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными, помогут вам научиться выбирать идеальную экспозицию буквально за несколько секунд.
- * **Оптимальное сочетание самых необходимых теоретических основ с отработкой практических навыков путем выполнения специальных творческих заданий.**

Режимы экспозамера: особенности и практическое использование (стр. 68).

Съемка контрастных сюжетов и создание HDR-изображений (стр. 106).

www.dkniga.ru

ДОБРАЯ КНИГА

книги для высокоеффективной жизни™

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ МАЙКЛА ФРИМАНА ЭКСПОЗИЦИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАЙКЛ ФРИМАН
ПРИ УЧАСТИИ ДЖЕФФА УИГНАЛЛА

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ф88 Фриман М.

Школа фотографии Майкла Фримана.
Экспозиция / Майкл Фриман;
пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2012. — 160 с.

ISBN 978-5-98124-590-9

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.

© Mikhail Basov, фото на стр. 4

© Viktoria Makarova, фото на стр. 14

© Nazmoo — Fotolia, фото на стр. 94

© Michael Freeman, все остальные снимки, за исключением отмеченных особо

© 2012 The Ilex Press Ltd.

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

СОДЕРЖАНИЕ

6	Предисловие
8	Об учениках
12	Введение

14 Основы

16	Фиксация тонов
18	Правильная и неправильная экспозиция
20	Недоэкспонирование и переэкспонирование
22	<i>Творческое задание: Использование пере- и недоэкспонирования</i>
26	Светочувствительность
28	<i>Творческое задание: Съемка с высокой ISO</i>
32	Диафрагма
34	Что стоит за числами
36	<i>Творческое задание: Управление глубиной резкости</i>
40	Выдержка
42	Взаимосвязь диафрагмы и выдержки
44	Съемка движущихся объектов
46	Направление движения
48	<i>Творческое задание: Замораживание движения с помощью выдержки</i>
52	Ощущение движения в кадре
54	<i>Творческое задание: Смазывание движения при большой выдержке</i>
58	Режимы выбора экспозиции

60 Замеры света

62	Гистограммы и экспонометры
64	Каким экспонометр видит мир
66	Поиск средне-серого тона
68	Режимы экспозамера
70	<i>Творческое задание: Применение матричного экспозамера</i>
74	Режимы выборочного экспозамера
76	<i>Творческое задание: Применение точечного экспозамера</i>
80	Ручные экспонометры
84	Цветовая температура
86	Настройка баланса белого
88	Предустановки баланса белого
90	<i>Творческое задание: Творческое использование баланса белого</i>

116 Творческое использование экспозиции

118	Снимки в темных тонах
120	<i>Творческое задание: Съемка теней для снимка в темных тонах</i>
124	Снимки в светлых тонах
126	<i>Творческое задание: Праздник светлых тонов</i>
130	Темный объект на светлом фоне
132	Светлый объект на темном фоне
134	<i>Творческое задание: Объект на контрастирующем фоне</i>
138	Фотосъемка при окружающем свете
140	<i>Творческое задание: Экспозиция в тусклых освещенных помещениях</i>
144	Ночная съемка городских пейзажей
146	<i>Творческое задание: Снимаем огни большого города</i>
150	Предельная контрастность: силуэты
152	<i>Творческое задание: Акцентирование формы с помощью силуэта</i>
156	Словарь терминов
158	Указатель
160	Библиография и полезные ссылки

94 Продвинутые приемы настройки экспозиции

96	Предельно высокая контрастность
98	<i>Творческое задание: Применение экспокоррекции</i>
102	Отражатели и светорассеиватели
104	Вопрос теней
106	Создание HDR-изображений
108	<i>Творческое задание: Обуздание контрастности с помощью HDR-изображений</i>
112	Зонная система в цифровой фотографии
114	Зонная система на практике

ПРЕДИСЛОВИЕ

Об этой серии

Фотография — это то, чем я занимался всю свою жизнь и продолжаю заниматься по сей день, и как любой профессионал, я стремлюсь к совершенствованию своих навыков в этой области. Мне действительно нравится делиться опытом и знаниями, потому что я люблю фотографию и хочу, чтобы как можно больше людей не просто умели фотографировать, но делали это действительно хорошо. Для этого необходимо знать, почему удачные фотографии производят такое сильное впечатление на зрителя.

Источником вдохновения для этой серии книг послужила структура учебного курса для колледжа и преимущества атмосферы, характерной для обучения в коллективе. Мы поставили перед собой цель преподать азы фотографии в виде основного курса, а затем перейти к углубленному изучению отдельных аспектов — так, как студентам в первый год обучения преподают ряд вводных курсов, чтобы в дальнейшем они могли изучать предметы по своему выбору.

Цель этих книг — не просто дать читателю определенные знания, но и

поддерживать высокую мотивацию к постоянному совершенствованию своих навыков, а также служить вдохновения. Для этого теоретические части книги чередуются с творческими заданиями, для выполнения которых необходимо провести съемки по конкретному плану и закрепить на практике знания, полученные в предыдущих разделах. После каждого задания приводятся работы моих студентов, изучающих искусство фотографии и самостоятельно выполнявших эти же задания. Мы надеемся, что наши обсуждения и моя оценка их работ сделают изложенный в книге материал более понятным, а задания — выполнимыми.

Надеюсь, эта серия книг поможет вам приобрести практические навыки и знания в области цифровой фотографии, чтобы приблизиться к уровню мастерства профессионального фотографа. Специально для читателей книг этой серии мы создали веб-сайт www.mfphotoschool.com, на котором вы сможете публиковать снимки, сделанные при выполнении творческих заданий, и получать отзывы от других студентов.

Введение

Одно из преимуществ цифровой фотографии в том, что экспозиция настраивается настолько легко, что о ней можно вообще не задумываться. Функции автоматической настройки экспозиции современных фотокамер — впечатляющее техническое достижение, с помощью которого можно создавать отличные изображения (поэтому настройка Auto есть буквально на каждой современной камере). Поскольку такая функциональность делает фотографию гораздо более доступной, именно в этом заключается одна из причин ее демократичности (чему также способствуют функция автофокуса, камеры, встроенные в мобильные телефоны, современные средства обработки изображений, простота обмена и

демонстрации снимков в сети). Однако эта тенденция к автоматизации связана с одним серьезным недостатком: все чаще об экспозиции рассуждают так, будто она бывает либо правильной, либо неправильной, будто она — задача с единственным верным решением. Отчасти это справедливо, если вспомнить, что, в конце концов, фотоснимок создается все тем же светом, определяемым выдержкой, диафрагмой и ISO (светочувствительностью), что и в первых фотокамерах более ста лет, — сколько бы мы ни философствовали об интерпретации экспозиции, конечным результатом становится элементарная комбинация трех параметров. Проблема в том, что такой однозначный взгляд значительно

ограничивает наши творческие возможности. У экспозиции есть и другая сторона — не связанная догмами и в высшей степени субъективная. Два человека, наблюдающие один и тот же сюжет, могут заснять его абсолютно по-разному, и мы должны радоваться этому, ведь иначе мы были бы лишены возможностей творческого самовыражения. То, как вы решите запечатлеть сюжет, зависит, например, от вашего восприятия игры света и теней, от того, что вы считаете важным, а что второстепенным, от настроения, которое вы хотите передать зрителю, и так далее. Со временем, выбирая экспозицию, вы сформируете собственный творческий стиль. Некоторым нравится яркое, другим по душе темное. Некоторым

◀ Когда и как снимать

Даже выбор момента съемки — это решение, связанное с экспозицией: подождать ли, пока солнце вновь покажется из-за облака или (как в этом случае) пока рассеется туман, или снимать в текущих условиях? Эти вопросы заставляют фотографа определиться с тем, каким именно он хочет видеть готовый снимок.

нужно, чтобы все было идеально резким, а другие не возражают против мягкой размытости по краям и небольшого смызывания. Фотография — это такая область, в которой найдется место для самых разных подходов, и настройки экспозиции отражают ваш индивидуальный творческий подход к интерпретации сюжета.

В этом и заключается предназначение книги: дать вам всеобъемлющее представление о существующих способах выбора экспозиции, чтобы в нужный момент вы могли не только определять ее оптимальные параметры, но и осознавать, что представляет собой эта «оптимальная» экспозиция и какие еще варианты интерпретации сюжета возможны каждом конкретном случае. Мы сосредоточимся на процедуре съемки, оставив в стороне любую послесъемочную обработку; нашей целью будет фиксация на камере оптимального изображения, чтобы получить большую свободу действий при послесъемочной обработке. В результате вы будете сознавать важность выбора параметров экспозиции на каждом этапе съемки, и сможете работать более эффективно.

→ **Взаимосвязанные решения**

Выбор экспозиции неразрывно связан с любым решением, касающимся фотосъемки. Например, при выстраивании композиции этой фотографии решение о том, как расположить различные элементы в кадре, приводит к выбору определенного распределения теней и светов, что в свою очередь влияет на выбор параметров экспозиции.

Взаимосвязь диафрагмы и выдержки

Как мы заметили, изменение на «полную» ступень как диафрагмы, так и выдержки воздействует на экспозицию аналогично. Если увеличить на ступень выдержку, вы сохраните прежним количество света, достигнувшего матрицы, если уменьшите на ступень значение диафрагмы, и наоборот. Эта взаимообусловленность фактически является основой всех изменений настроек экспозиции.

↓ Вы контролируете резкость

Здесь фотограф выбрал большую диафрагму, чтобы ограничить глубину резкости, и этот выбор здесь уместен, так как невеста рельефно выделяется на фоне размытого заднего плана.

© Julia Shepeleva

Предположим, например, что вы делаете экспозамер, и камера сообщает вам, что идеальная настройка экспозиции составляет $1/125$ сек при $f/8$. Но что если вы желаете применить более короткую выдержку, $1/500$ сек, чтобы запечатлеть быстрое движение? Для этого выдержку нужно увеличить на две полных ступени. При этом если вы оставите ту же диафрагму $f/8$, изображение получится недоэкспонированым на две ступени. Но если вы

↓ Увеличение глубины резкости

Выбрав узкую диафрагму объектива и соответственно изменив выдержку, фотограф смог использовать почти бесконечную глубину резкости, показав Тадж-Махал вместе с передним планом.

© Martin M303

расширите диафрагму на две ступени до $f/4$ (чтобы пропустить больше света), то получите в точности ту же экспозицию. (На шкале значений диафрагмы на стр. 32–33 после $f/8$ идет $f/5,6$, и затем $f/4$ — два шага.)

Естественно, эта взаимная связь действует и в противоположном направлении. Если бы данные экспозамера были $1/125$ сек при $f/4$, но вы хотели бы снимать с диафрагмой, меньшей на три ступени ($f/11$), чтобы увеличить глубину резкости, то вы могли бы просто выставить эту диафрагму и увеличить выдержку на три ступени. Эквивалентной настройкой была бы $1/15$ сек при $f/11$.

Эта совершенная система важна не только для экспозиции, но и фотографии в целом. Настройка экспозиции путем изменения выдержки, диафрагмы и ISO относится к чисто творческой стороне фотосъемки.

Думайте о последствиях

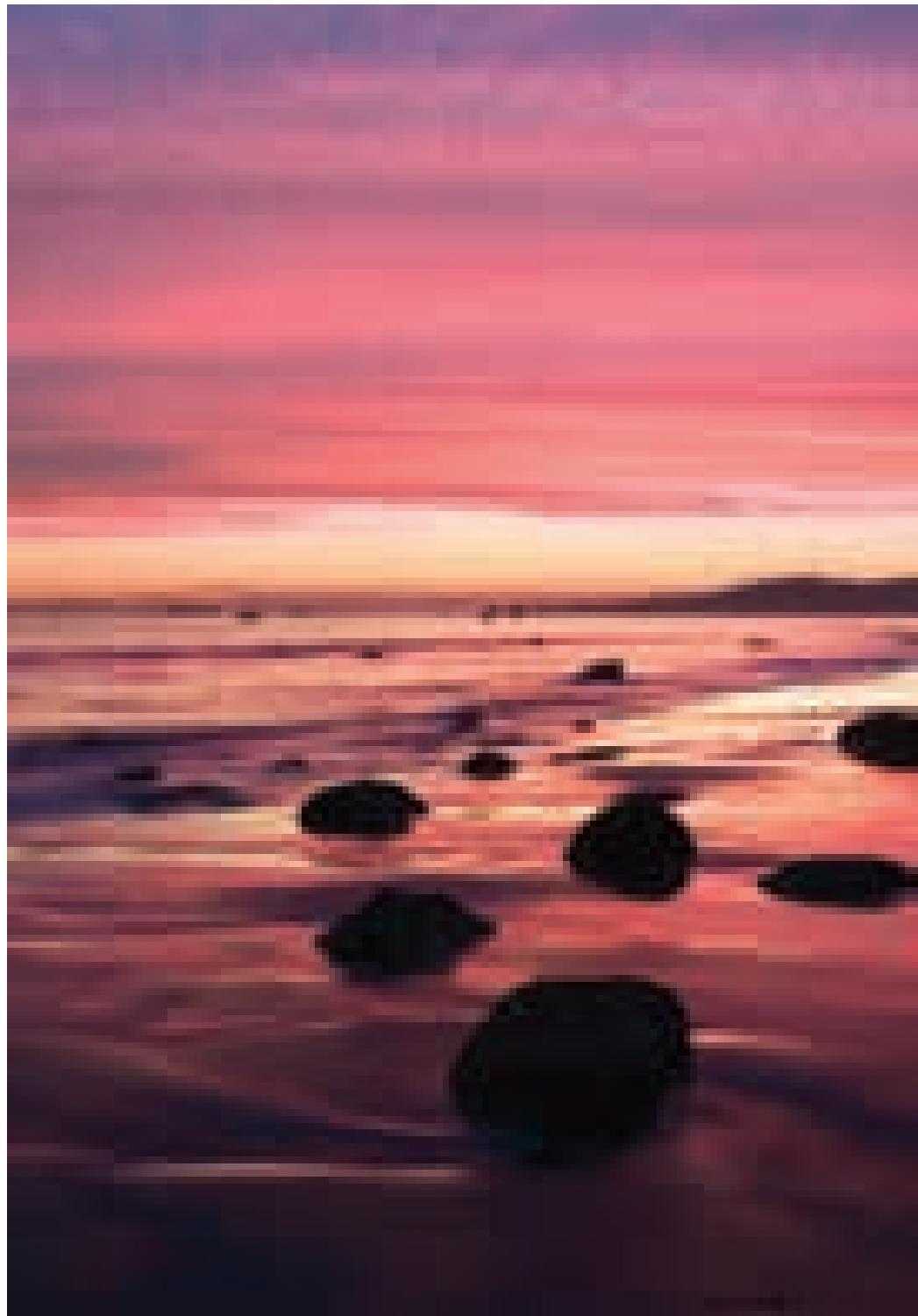
Изменяя настройки диафрагмы или выдержки, вы должны осознавать, что это существенно влияет на вид изображения. Например, когда вы выставляете более короткую выдержку и увеличиваете размер диафрагмы, вы не только пропускаете через объектив больше света, но также изменяете глубину резкости в кадре. Если величина глубины резкости для фотографии важна, это следует принять во внимание. Если же, с другой стороны, вы выставляете узкую диафрагму и тогда приходится увеличить выдержку, чтобы впустить в камеру эквивалентное количество света, вам следует принять во внимание изменения в том, как зафиксировано движение объекта.

Последнее средство: изменение ISO

Что происходит, если вы хотите уменьшить выдержку, скажем, на две полные ступени, но не хотите увеличивать диафрагму, поскольку вам нужно сохранить ту же самую глубину резкости? Единственным решением в этом случае будет увеличение настройки ISO на две ступени, благодаря чему вы сможете оставить диафрагму прежней, но все равно уменьшить выдержку на две ступени.

→ Причина и следствие

Выставляя различные комбинации выдержки и диафрагмы, вы должны учитывать, что при каждой комбинации определенные качества изображения будут изменяться. На таком снимке, как этот морской пейзаж, изменения экспозиции повлияют либо на глубину резкости, либо на вид подвижной воды.

© David M Schrader

Съемка движущихся объектов

Затворы на цифровых фотокамерах бывают двух типов. Большинство компактных и автоматических камер имеют внутри объектива затвор лепесткового типа, открывающийся и закрывающийся подобно зрачкам в ваших глазах, контролирующих приток света. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, тот моментально открывается и затем закрывается. Время, в течение которого он остается открытым, определяется выбранной вами выдержкой. Форма затвора этого типа, напоминающего зрачок, очень похожа на форму диафрагмы объектива и обычно располагается в непосредственной близости от нее.

На зеркальных и прочих камерах со сменным объективом используется так называемый шторный затвор, расположенный прямо перед матрицей. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, шторка открывается, нужное количество света попадает на матрицу (хотя в зеркальных камерах немного света поступает еще и на сенсоры фокусировки), после чего шторка закрывается. Этот процесс происходит молниеносно, нередко в течение тысячных долей секунды.

Выдержка и движение

Помимо контроля длительности экспозиции, выбираемая вами выдержка также сильно влияет на то, как фиксируются движущиеся объекты. Хотите ли вы «заморозить» быстро движущиеся объекты в кадре, чтобы показать в деталях, например, спортивный эпизод или запечатлеть их как сюрреалистическую абстракцию, к вашим услугам настройки выдержки. Возможность по-разному передавать движение на снимке — это, фактически, один из самых интересных моментов для обладателя фотокамеры с изменяемой выдержкой.

← Течение времени

Один из самых привлекательных аспектов возможности изменять выдержку — использование длительной экспозиции, чтобы передать ощущение движения, в ином случае не ставшее бы заметным, как на этом снимке, запечатлевшем приливную волну.

↓ Полосы света

При помощи комбинации длительной выдержки и быстро движущегося источника света вы можете превращать обыденные моменты в динамичные и причудливые абстрактные изображения.

© Chris Leachman

© Konstantin Sutyagin

Ощущение движения в кадре

Бывают случаи, когда вместо замораживания движения путем уменьшения выдержки нужно, напротив, усилить ощущение движения на снимке. Так, например, если вы фотографируете парковый аттракцион в вечернее время, его движение можно заморозить, выставив достаточно высокую ISO, но есть ли в этом смысл? Красота колеса обозрения — в чарующем сочетании огней и движения, и вы можете запечатлеть их, намеренно увеличивая выдержку. Есть несколько способов использования увеличенной выдержки для усиления ощущения движения на снимке.

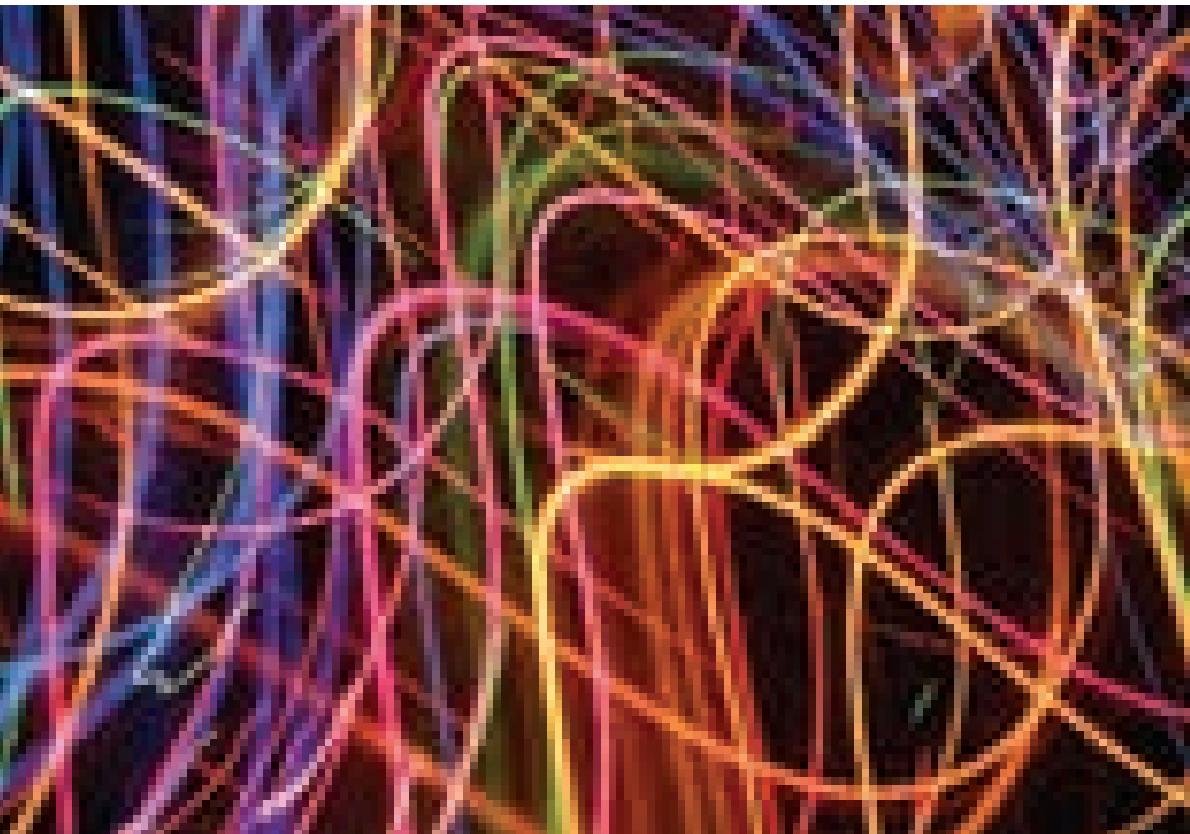
Движущийся объект, неподвижная камера

Вы можете использовать штатив в сочетании с большой выдержкой, чтобы создать на снимке эффект движения самых разных объектов — от водопадов до скаковых лошадей и звезд, пересекающих ночное небо. В таких ситуациях выдержка определяется экспериментальным путем и зависит от ваших представлений о том, как должен выглядеть готовый снимок. Так, при съемке водопада (внизу справа) задана выдержка 4 сек при $f/22$.

Неподвижный объект, движущаяся камера

Другой интересный способ усиливать ощущение движения, особенно при вечерней съемке, — это намеренное перемещение камеры. Чтобы лампочки на рождественской ели получились в виде цветных изогнутых линий (внизу слева), была выставлена выдержка в две секунды, и во время экспонирования совершились произвольные движения камерой. Аналогичного эффекта можно добиться, изменяя фокусное расстояние во время длительной экспозиции.

© John Casey

↑ Атласные воды

Такой эффект, как здесь, фотографы часто называют «эффектом атласной ленты». Создать его просто: закрепите камеру на штативе, настройте большую выдержку и дайте воде «нарисовать» саму себя.

← Превращение в абстракцию

Когда резкость объектов съемки не приоритетна, вы можете экспериментировать с очень продолжительной выдержкой и перемещениями камеры.

© Les Cunliffe

© SVLuma

Движущийся объект, движущаяся камера

Спортивные фотографы часто устанавливают большую выдержку при использовании приема, известного как панорамирование движущегося объекта. Выставляя относительно длинную выдержку (обычно в районе 1/4–1/30 сек) и смещая камеру так, чтобы удерживать в кадре движущийся объект (например, мчащегося вниз горнолыжника), можно запечатлеть объект относительно резким на смазанном фоне. В результате получаются динамичные снимки, отлично передающие ощущение движения. И вдобавок при этом устраняются отвлекающие элементы заднего плана, превращенные в полосы, что улучшает вид фотографии. Эта техника требует некоторой практики и экспериментов с выдержкой, но она может давать потрясающие результаты.

Случайное смазывание объекта

Существует тенденция безоговорочно отвергать смазанную фотографию как негодную. Вы помните сюжет резким и потому у вас есть определенные ожидания относительно того, каким он должен выглядеть на снимке. Иногда это происходит чисто случайно — скажем, вы забываете уменьшить выдержку или расширить диафрагму при потускневшем освещении; в других случаях условия для экспонирования снимка бывают неблагоприятными, и единственный способ сделать снимок — выставить большую выдержку. Часто ваше первое желание забраковать снимок весьма оправданно: если это рекламный портрет для индустрии моды, предназначенный для качественной широкоформатной печати, то конечно, каждый его элемент должен быть максимально четким.

↑ Непогода в движении

Не существует правила, согласно которому камера или объект должны быть неподвижными. Здесь была использована не только большая выдержка, но и панорамирование, чтобы получилась причудливая вихреобразная смесь зонтов, ног и уличного движения.

Впрочем, при съемке для собственного удовольствия совершенство не всегда так уж необходимо. Если объект съемки интересен, композиция эффектна, а освещение зрелищно, то снимок может быть удачным вне зависимости от степени резкости. В самом деле, многие классические хрестоматийные фотографии прошлого века стали знамениты несмотря на технические недостатки лишь благодаря интересным творческим решениям. Я не предлагаю вам понизить стандарты качества работы и фотографировать неряшливо, но призываю вас присматриваться, не попадутся ли среди хлама бриллианты, и не отказываться от стоящих работ лишь в угоду перфекционизму.

Смазывание движения при большой выдержке

▼ **Ничего кроме следов**
При достаточно длинной выдержке ваши изображения могут приобретать абстрактный вид, хотя точно предсказать результаты бывает весьма трудно.

Представьте спокойные воды, лениво текущие по речному руслу. Сфотографируйте их с «нормальной» выдержкой в 1/125 сек, и получится самый обыкновенный снимок воды. Затем увеличьте выдержку до половины секунды или даже до целой секунды, и этот же поток превратится в блестящую серебристую ленту. Выставляя очень большую выдержку, вы позволяете движению создавать рисунок, воздействуя на матрицу; такой прием — противоположность замораживанию движения.

Для выполнения этого задания найдите объект, напрашивающийся на то, чтобы его интерпретировали в немного абстрактном ключе, подчеркнув характер его движения. Поток воды — знакомый пример, но есть и другие подходящие объекты — вращающееся колесо перевернутого велосипеда или крутящаяся вечером карусель. Чтобы снимок удался, вам нужно найти и увидеть то, что находится за гранью очевидного, — узоры и рисунки, которые могут создать движущиеся объекты.

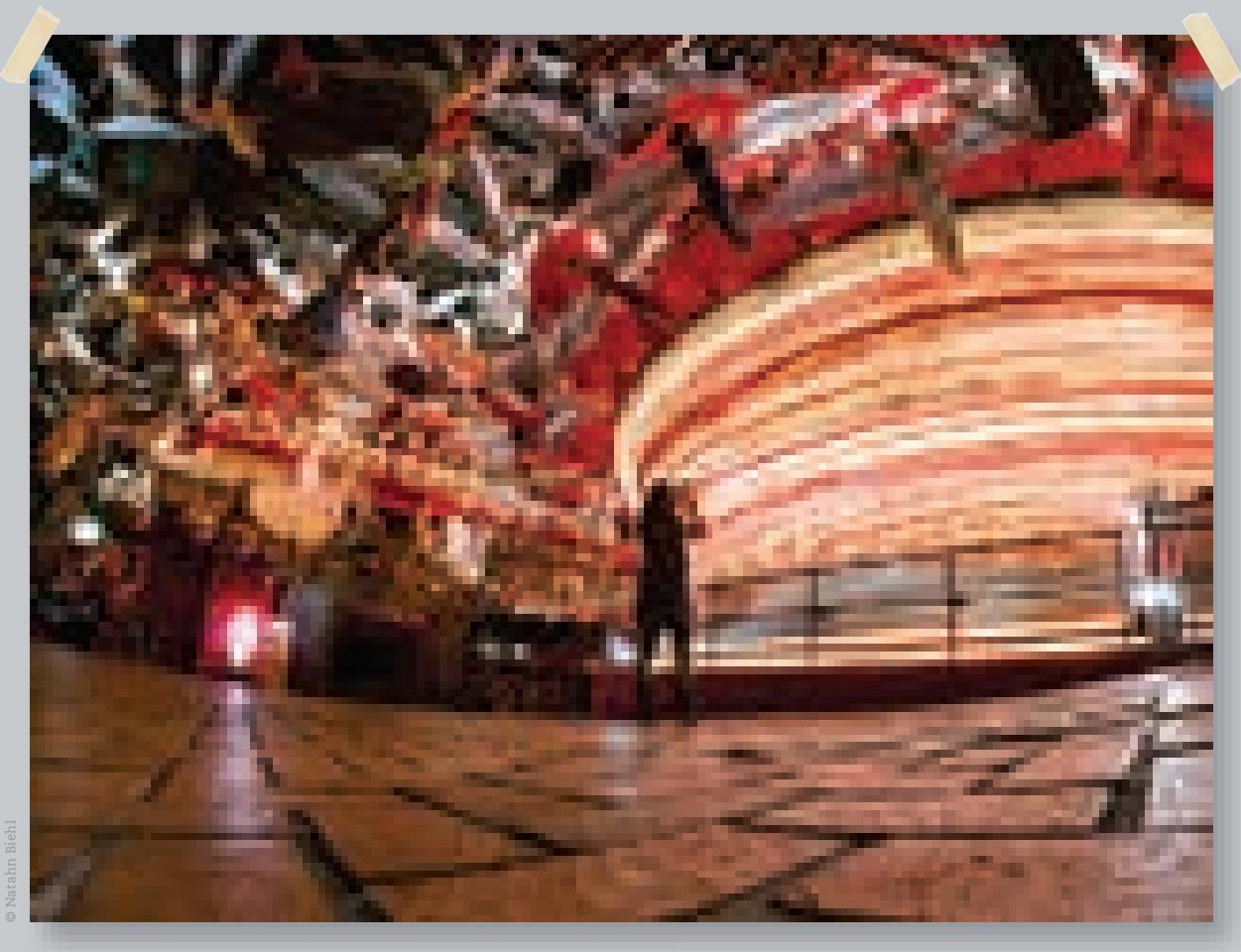
→ Больше чем движение

Смазывание движения также может быть содержательной частью ваших фотографий, как на этом снимке, где размытые силуэты людей подчеркивают суету торгового центра.

Рекомендации

- Достаньте из кладовой свой штатив, потому что он вам понадобится. В этом задании устойчивый штатив — ваш лучший друг.
- В ясные солнечные дни свет зачастую слишком интенсивен, чтобы выставить большую выдержку без вспомогательных средств, так что берите с собой нейтральные светофильтры, которые уменьшают количество света, проникающего в объектив, не изменяя ни его цвет, ни качество.
- Внимательнее присматривайтесь к обыденным предметам. Листья, колышущиеся на ветру, могут создавать красивые узоры из красок и света, как и габаритные огни автомобилей вечером.

© Nataahn Biehl

Трехсекундная экспозиция запечатлела вращение огней карусели; камера при этом прочно стояла на полу.

*f/4 при ISO 200.
Натан Биил*

Хорошая импровизация в том, что касается расположения камеры, и объективу «рыбий глаз» с его очень коротким фокусным расстоянием удалось сохранить резкими ближайшие к нему плиты. Мне нравится контраст между каруселью и ее окружением.

Майкл Фримман

© Lukasz Kazimierz Palka

 Я настроил камеру на $f/11$, ISO 200 и $+1,3$ EV, чтобы яркие источники света светились в кадре и хорошо экспонировались тени. Камера выбрала выдержку 2,5 сек, из-за чего свет задних фар автомобилей вытянулся в полосы, напоминая сцену погони в фильме «Акира».

Лукаш Казимир Палка

Полагаю, снимок сделан в режиме приоритета диафрагмы. Экспозиция достаточна, чтобы в кадре доминировали яркие огни японского города. Все хорошо, но жаль, что огней встречных машин здесь не так много. Я бы перестроил кадр, сместившись влево.

Майкл Фриман

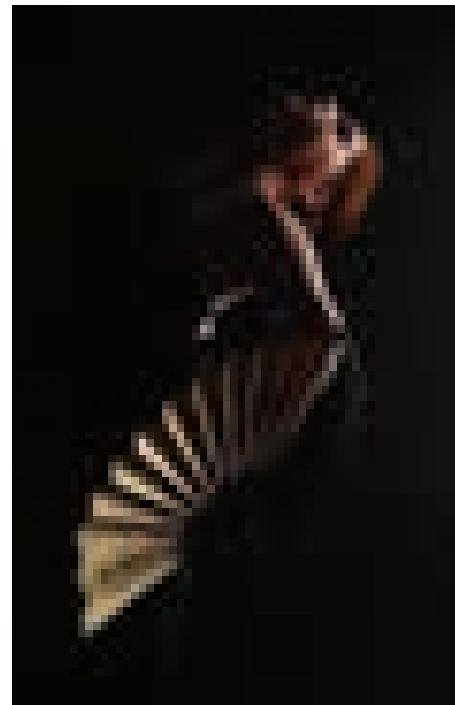
ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Овладев навыками фиксации широкого тонального диапазона как в простых, так и в сложных ситуациях, вы можете подумать, что главная битва выиграна. И в какой-то степени так и есть — теперь вы можете уверенно справляться почти с любым освещением, получая, по меньшей мере, технически приемлемый снимок. Например, имея базовое представление о взаимосвязи диафрагмы и выдержки, вы можете не слепо надеяться на успех, а самостоятельно решать, что на снимке будет резким и как будут выглядеть движущиеся объекты.

Впрочем, хотя овладение этими навыками — достижение, достойное восхищения, элементарное запечатление сюжета на снимке вряд ли представляет собой достаточно выразительный и высокохудожественный результат, которого заслуживают ваши объекты съемки, и едва ли демонстрирует ваши подлинные таланты. Но что интересно, вам не нужно далеко уклоняться от прямого пути настройки «корректной» экспозиции, чтобы получать потрясающие результаты. Например, благодаря небольшой экспокоррекции эмоциональная атмосфера сюжета может радикально измениться, а если экспонировать сюжет исключительно по светам, принеся, так сказать, в жертву тени, можно запечатлеть обычные объекты в виде силуэтов.

С этого момента и далее вы можете (и должны) рассматривать базовые методы настройки хорошей экспозиции как фундамент для реализации собственных творческих идей. Именно с этого момента вы перестаете копировать достижения других людей и начинаете создавать нечто уникальное — фотографии, несущие отпечаток вашего индивидуального стиля.

Снимки в темных тонах

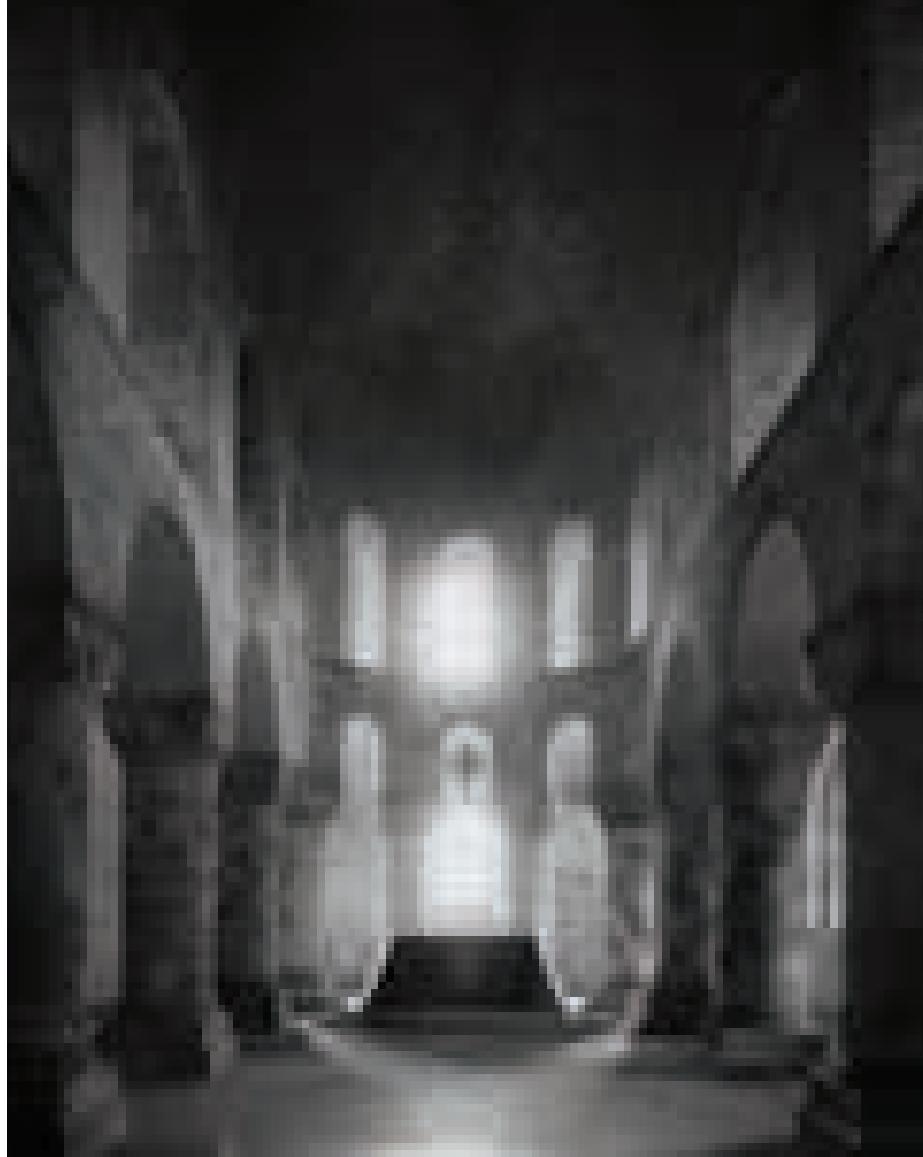
© Mikhail Basov

↑ Провал теней

На этом снимке присутствует лишь слабый намек на света вдоль плеча и скулы модели. Все цвета попадают в область средних тонов или теней, и контрастируя с совершенно черным задним планом, они выглядят более сочными и яркими даже без какого-либо увеличения насыщенности цветов.

➤ Капелла Св. Иоанна, Лондонский Тауэр

На этом снимке густым теням в норманнском храме позволено контрастировать с ярким солнечным светом, вливающимся в окна, чтобы воспроизвести атмосферу, царящую внутри этого средневекового сооружения. Если бы тени восстановили или заполнили их светом, фотография утратила бы свою выразительность.

В большинстве ситуаций принятие или изменение параметров экспозиции, предложенных экспонометром, имеет целью назначение определенным объектам таких тонов, которые будут казаться зрителю нормальными и естественными. Вы просто корректируете экспозамер, сделанный по зоне V, —увеличивая экспозицию, чтобы, например, белые объекты получились белыми, или уменьшая экспозицию, чтобы темные объекты получились темными. Но бывают случаи, когда значительная коррекция

показаний экспонометра приводит к появлению очень эффектных изображений. Такое экстремальное недо- или переэкспонирование обычно выполняется, чтобы выделить определенные объекты или усилить выразительность снимка. Конечно, всегда есть вероятность, что вы дойдете до такой крайности, что зрители сочтут экспозицию не творческой, а просто неправильной, но лишь путем экспериментов можно подобрать параметры экспозиции, помогающие воплотить не снимке ваш творческий замысел.

Снимки с доминированием теней и минимумом светов называют фотографиями в темных тонах. Они могут содержать (и обычно содержат) света, и зачастую нуждаются в некотором количестве ярких тонов для контрастности и насыщенности красок в темных областях. Тем не менее, их общая тональность обычно темная и приглушенная, как на портрете, снятом на фоне затененного заднего плана, или натюрморте с густыми и сочными цветами.

Фотографии в темных тонах зачастую навевают достаточно мрачные и меланхоличные чувства и воспринимаются как таинственные и интригующие. Для нас темные изображения особенно притягательны, и наши глаза имеют тенденцию задерживать на них взгляд, поскольку мозг ищет причины такой малой яркости. Ограниченнное освещение традиционно используется в голливудских фильмах, когда требуется создать в кадре мрачное или зловещее настроение.

© Luca Fabbian

Сильное недоэкспонирование

Представьте себе, что вы фотографируете приближающуюся грозу. Если реалистично зафиксировать тона, этого, возможно, будет достаточно, чтобы запечатлеть небо, загроможденное тучами. Но вы можете существенно усилить гнетущее настроение и драматизм момента, если намеренно недоэкспонируете сюжет на две-три ступени, и тогда на снимке предстанет серое, почти черное небо и обширные области густых теней. Все области изображения, кроме самых ярких светов, перейдут в темно-серую палитру.

◀ Красивые рекламные снимки

Хотя затенение основного предмета на рекламном снимке может показаться нелогичным, это хороший прием для привлечения внимания зрителей, и он широко используется арт-директорами.

◀ Грозовые тучи над островом Скай

На этом пейзаже совсем нет светов, хотя тучи, водопад и элементы среднего плана выглядят ярче по сравнению с остальными. Ограниченностю палитры левой половиной гистограммы усиливает напряженность сюжета.

Но снимок не следует делать настолько темным, чтобы во время редактирования было невозможно восстановить детали в тенях. Если пропадут детали грозовых туч, это будет не так страшно, но если передний план утонет в сплошной черноте без каких-либо деталей и текстуры, то изображение лишится контекста и атмосферы места.

Сильное недоэкспонирование может также использоваться для приглушения цветов особенно красочных объектов, чтобы они стали менее броскими, а сгущенные тени подчеркивали текстуру поверхностей. Так, при съемке уличного рынка «нормальная» экспозиция запечатлеет яркую и живую сцену. Но при уменьшении экспозиции на несколько ступеней начинают доминировать тени, люди превращаются в темные очертания, а разноцветные товары приобретают причудливый абстрактный вид. Путем экстремального сдвига экспозиции вы кардинально меняете настроение снимка, на что, как фотограф, вы имеете полное право.

Съемка теней для снимка в темных тонах

↓ Ключевой элемент — контрастность

Забавно, до чего же часто композиция фотографии в темных тонах выстраивается вокруг источника света, но ведь без контрастирующей светлой области тень — не тень.

Мрачное и печальное, гнетущее и угрюмое — только так и можно думать об изображении в темных тонах. Такие фотографии объектов в виде сумрачных форм, теряющихся в мире теней, производят мрачное впечатление благодаря доминированию темных тонов. Однако такие фотографии тоже могут отличаться особым шиком — цветовой палитрой и стилем освещения, похожими на те, что использовал в своем творчестве Рембрандт.

Вы, без сомнения, обнаружите, что

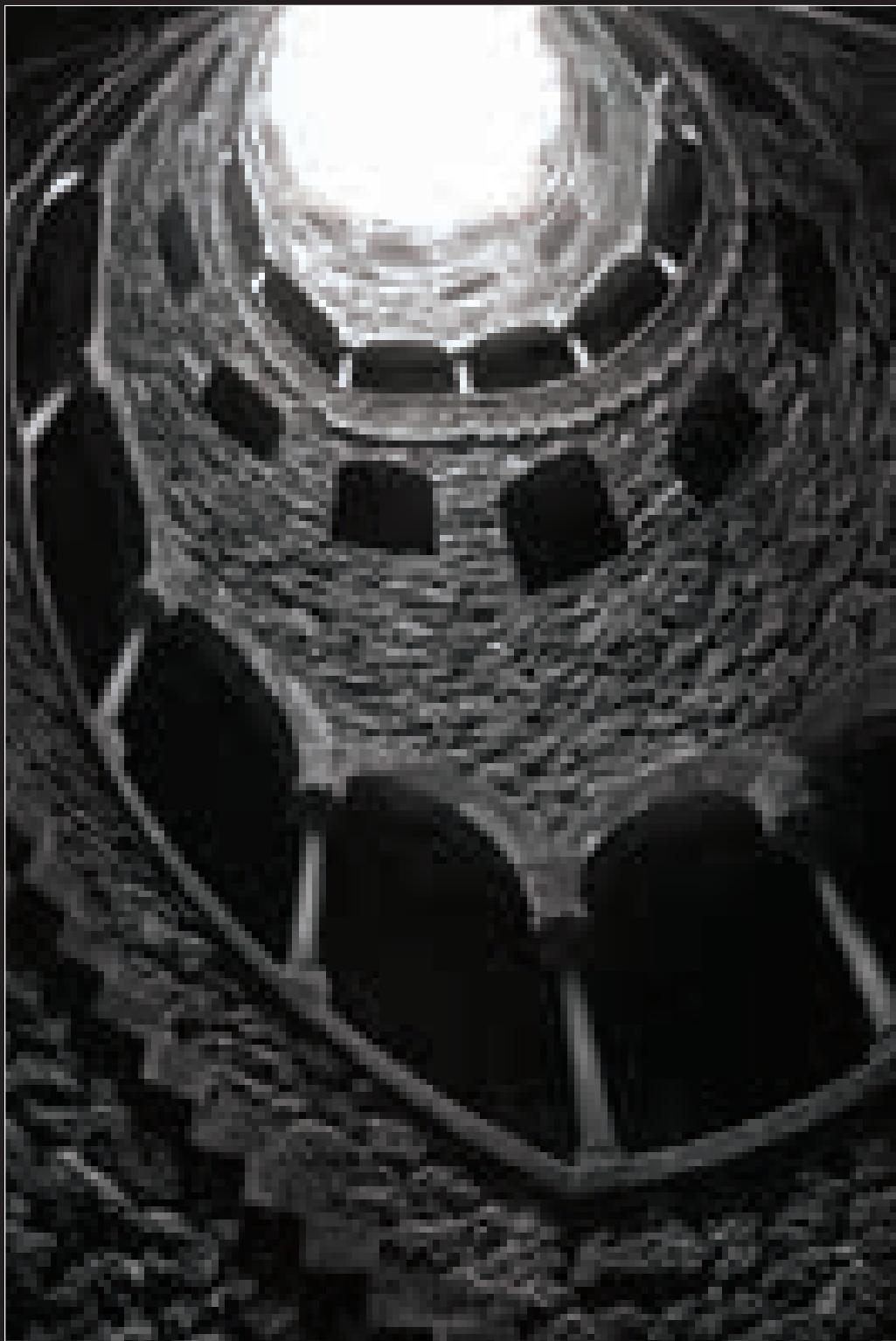
даже на снимках в темных тонах есть место проблескам светлых эмоций. Найти материал для подобного снимка не так просто; для этого необходимо умение вглядываться во мрак. Постарайтесь разглядеть эффектные элементы в том, что находится в тени и не бросается в глаза. Научившись делать снимки в тонах ниже среднего и ценить мир теней, вы откроете настоящую магию, скрытую в этих темных тайниках.

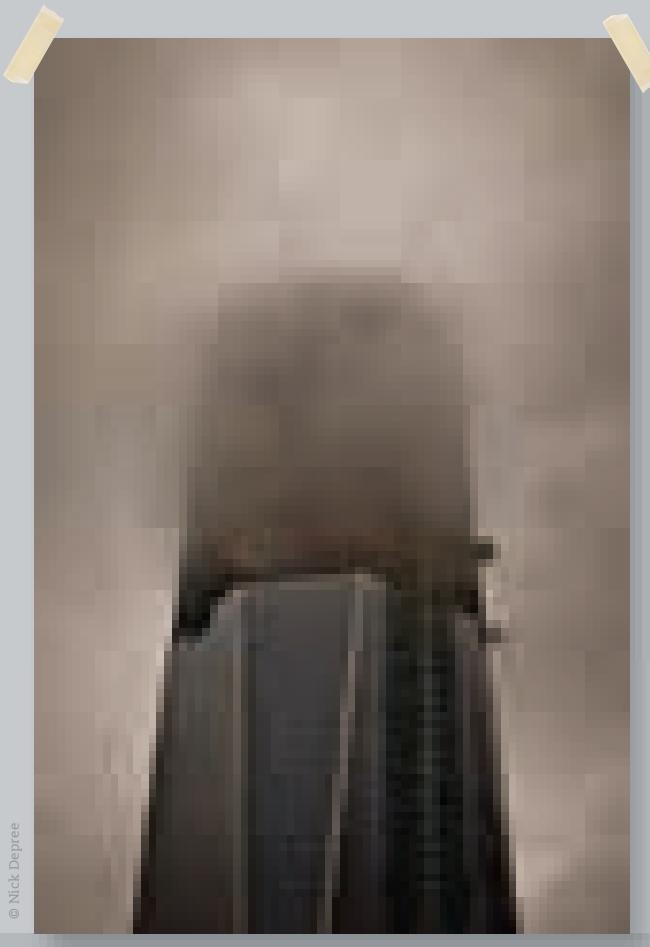

→ **Сохраним это в тайне...**
Экспозиция на пару ступеней больше — и было бы видно, что находится под арками и в окнах, однако благодаря тому, что они остаются темными, фотография оказывает гораздо более интригующей.

Рекомендации

- Изображения в темных тонах не лишены светов полностью. Нередко наличие светлой области привлекает внимание к мрачной гармонии таких сюжетов. Даже белую розу можно сфотографировать по рецепту создания снимков в темных тонах, сильно недоэкспонировав ее естественную белизну.
- Если вы снимаете портрет в помещении, используйте в качестве фона лист черной гладкой бумаги. Оденьте модель в темную одежду, и эффект темных тонов будет еще сильнее.
- Недоэкспонирование пейзажа в мрачную погоду — отличный способ усилить настроение сюжета. Удобный прием: сделайте замер по среднему тону и выставьте отрицательную экспокоррекцию.
- Проведите поиск в Google по словам «low key images» («изображения в темных тонах») и посмотрите, как другие фотографы работают в этом стиле: это будет хорошим стартом для генерации собственных творческих идей.

© Nick Depree

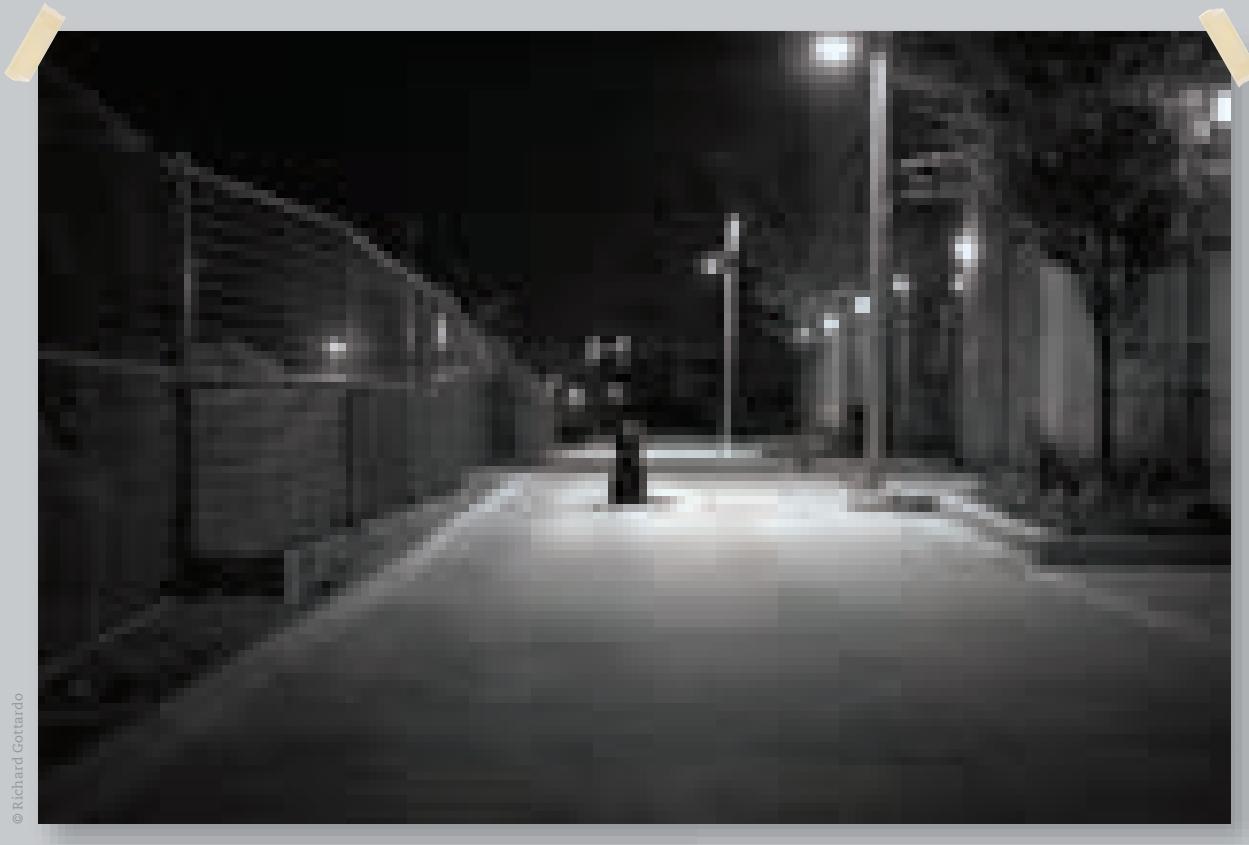
Центральное здание нового Все- мирного торгового центра (Башня Свободы) в Нью-Йорке. На этом снимке в темных тонах, сделанном в туманный день, очертания здания проглядывают сквозь слой тумана, и вид стройки приобрел вырази- тельную мистическую атмосферу. *f/5,6 при 1/1250, ISO 400.*

Ник Дипри

Едва различимые строительные краны кажутся мне очень уместным — взгляд устремляется вверх, чтобы выяснить, что именно там происходит. Будь снимок светлее, строительная техника была бы слишком заметной, а будь он темнее, ее вообще было бы не видно.

Майкл Фриман

© Richard Gottardo

При съемке этого кадра я сделал упор на ощущении одиночества, связанного с видом одиноко сидящей собаки. Для этого я посадил ее под уличным фонарем, чтобы она немного освещалась его светом, а все остальное в кадре было покрыто тенями.

Ричард Готтардо

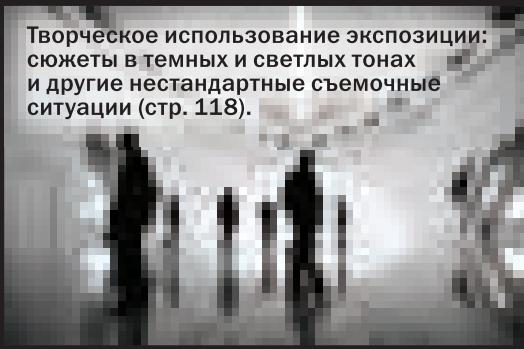

Хорошая идея, хотя, по-моему, эффект несколько ослаблен местоположением собаки (полагаю, она слушалась команды). Если бы она сидела немного ближе к камере и правее (ближе к столбу), ее голова не слилась бы с тенями позади.

Майкл Фриман

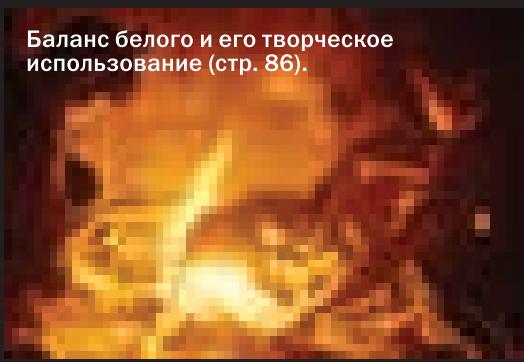
Творческое использование экспозиции: сюжеты в темных и светлых тонах и другие нестандартные съемочные ситуации (стр. 118).

Съемка движущихся объектов: творческие возможности и их воплощение на снимке (стр. 44).

Баланс белого и его творческое использование (стр. 86).

Замораживание движения: приемы и техники (стр. 48).

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-590-9

9 785981 245909

Этот курс научит вас выбирать неизменно хорошую экспозицию для любого объекта съемки при любом освещении и делать яркие выразительные фотоснимки даже в самых сложных условиях съемки. В этой книге:

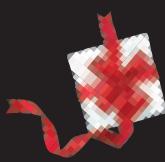
- * **Экспозиция — просто о сложном:** простое и понятное изложение приемов выбора и настройки параметров экспозиции на камере.
- * **Простая и эффективная система выбора идеальной экспозиции для любого сюжета.**
- * **Практические приемы выбора экспозиции и настроек фотоаппарата в различных ситуациях,** которыми пользуются профессиональные фотографы, чтобы делать яркие потрясающие снимки.
- * **Секреты выбора удачной экспозиции:** приемы и «фишки» от одного из лучших фотографов мира.
- * **Более 200 цветных фотографий и иллюстраций** с подробным анализом приемов выбора экспозиции, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными, помогут вам научиться выбирать идеальную экспозицию буквально за несколько секунд.
- * **Оптимальное сочетание самых необходимых теоретических основ с отработкой практических навыков путем выполнения специальных творческих заданий.**

Режимы экспозамера: особенности и практическое использование (стр. 68).

Съемка контрастных сюжетов и создание HDR-изображений (стр. 106).

Отличный
подарок!

www.dkniga.ru

ДОБРАЯ КНИГА

книги для высокоеффективной жизни™

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ МАЙКЛА ФРИМАНА ЭКСПОЗИЦИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАЙКЛ ФРИМАН
ПРИ УЧАСТИИ ДЖЕФФА УИГНАЛЛА

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ф88 Фриман М.

Школа фотографии Майкла Фримана.
Экспозиция / Майкл Фриман;
пер. с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2012. — 160 с.

ISBN 978-5-98124-590-9

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.

© Mikhail Basov, фото на стр. 4

© Viktoria Makarova, фото на стр. 14

© Nazmoo — Fotolia, фото на стр. 94

© Michael Freeman, все остальные снимки, за исключением отмеченных особо

© 2012 The Ilex Press Ltd.

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

СОДЕРЖАНИЕ

6	Предисловие
8	Об учениках
12	Введение

14 Основы

16	Фиксация тонов
18	Правильная и неправильная экспозиция
20	Недоэкспонирование и переэкспонирование
22	<i>Творческое задание: Использование пере- и недоэкспонирования</i>
26	Светочувствительность
28	<i>Творческое задание: Съемка с высокой ISO</i>
32	Диафрагма
34	Что стоит за числами
36	<i>Творческое задание: Управление глубиной резкости</i>
40	Выдержка
42	Взаимосвязь диафрагмы и выдержки
44	Съемка движущихся объектов
46	Направление движения
48	<i>Творческое задание: Замораживание движения с помощью выдержки</i>
52	Ощущение движения в кадре
54	<i>Творческое задание: Смазывание движения при большой выдержке</i>
58	Режимы выбора экспозиции

60 Замеры света

62	Гистограммы и экспонометры
64	Каким экспонометр видит мир
66	Поиск средне-серого тона
68	Режимы экспозамера
70	<i>Творческое задание: Применение матричного экспозамера</i>
74	Режимы выборочного экспозамера
76	<i>Творческое задание: Применение точечного экспозамера</i>
80	Ручные экспонометры
84	Цветовая температура
86	Настройка баланса белого
88	Предустановки баланса белого
90	<i>Творческое задание: Творческое использование баланса белого</i>

116 Творческое использование экспозиции

118	Снимки в темных тонах
120	<i>Творческое задание: Съемка теней для снимка в темных тонах</i>
124	Снимки в светлых тонах
126	<i>Творческое задание: Праздник светлых тонов</i>
130	Темный объект на светлом фоне
132	Светлый объект на темном фоне
134	<i>Творческое задание: Объект на контрастирующем фоне</i>
138	Фотосъемка при окружающем свете
140	<i>Творческое задание: Экспозиция в тусклых освещенных помещениях</i>
144	Ночная съемка городских пейзажей
146	<i>Творческое задание: Снимаем огни большого города</i>
150	Предельная контрастность: силуэты
152	<i>Творческое задание: Акцентирование формы с помощью силуэта</i>
156	Словарь терминов
158	Указатель
160	Библиография и полезные ссылки

94 Продвинутые приемы настройки экспозиции

96	Предельно высокая контрастность
98	<i>Творческое задание: Применение экспокоррекции</i>
102	Отражатели и светорассеиватели
104	Вопрос теней
106	Создание HDR-изображений
108	<i>Творческое задание: Обуздание контрастности с помощью HDR-изображений</i>
112	Зонная система в цифровой фотографии
114	Зонная система на практике

ПРЕДИСЛОВИЕ

Об этой серии

Фотография — это то, чем я занимался всю свою жизнь и продолжаю заниматься по сей день, и как любой профессионал, я стремлюсь к совершенствованию своих навыков в этой области. Мне действительно нравится делиться опытом и знаниями, потому что я люблю фотографию и хочу, чтобы как можно больше людей не просто умели фотографировать, но делали это действительно хорошо. Для этого необходимо знать, почему удачные фотографии производят такое сильное впечатление на зрителя.

Источником вдохновения для этой серии книг послужила структура учебного курса для колледжа и преимущества атмосферы, характерной для обучения в коллективе. Мы поставили перед собой цель преподать азы фотографии в виде основного курса, а затем перейти к углубленному изучению отдельных аспектов — так, как студентам в первый год обучения преподают ряд вводных курсов, чтобы в дальнейшем они могли изучать предметы по своему выбору.

Цель этих книг — не просто дать читателю определенные знания, но и

поддерживать высокую мотивацию к постоянному совершенствованию своих навыков, а также служить вдохновения. Для этого теоретические части книги чередуются с творческими заданиями, для выполнения которых необходимо провести съемки по конкретному плану и закрепить на практике знания, полученные в предыдущих разделах. После каждого задания приводятся работы моих студентов, изучающих искусство фотографии и самостоятельно выполнявших эти же задания. Мы надеемся, что наши обсуждения и моя оценка их работ сделают изложенный в книге материал более понятным, а задания — выполнимыми.

Надеюсь, эта серия книг поможет вам приобрести практические навыки и знания в области цифровой фотографии, чтобы приблизиться к уровню мастерства профессионального фотографа. Специально для читателей книг этой серии мы создали веб-сайт www.mfphotoschool.com, на котором вы сможете публиковать снимки, сделанные при выполнении творческих заданий, и получать отзывы от других студентов.

Введение

Одно из преимуществ цифровой фотографии в том, что экспозиция настраивается настолько легко, что о ней можно вообще не задумываться. Функции автоматической настройки экспозиции современных фотокамер — впечатляющее техническое достижение, с помощью которого можно создавать отличные изображения (поэтому настройка Auto есть буквально на каждой современной камере). Поскольку такая функциональность делает фотографию гораздо более доступной, именно в этом заключается одна из причин ее демократичности (чему также способствуют функция автофокуса, камеры, встроенные в мобильные телефоны, современные средства обработки изображений, простота обмена и

демонстрации снимков в сети). Однако эта тенденция к автоматизации связана с одним серьезным недостатком: все чаще об экспозиции рассуждают так, будто она бывает либо правильной, либо неправильной, будто она — задача с единственным верным решением. Отчасти это справедливо, если вспомнить, что, в конце концов, фотоснимок создается все тем же светом, определяемым выдержкой, диафрагмой и ISO (светочувствительностью), что и в первых фотокамерах более ста лет, — сколько бы мы ни философствовали об интерпретации экспозиции, конечным результатом становится элементарная комбинация трех параметров. Проблема в том, что такой однозначный взгляд значительно

ограничивает наши творческие возможности. У экспозиции есть и другая сторона — не связанная догмами и в высшей степени субъективная. Два человека, наблюдающие один и тот же сюжет, могут заснять его абсолютно по-разному, и мы должны радоваться этому, ведь иначе мы были бы лишены возможностей творческого самовыражения. То, как вы решите запечатлеть сюжет, зависит, например, от вашего восприятия игры света и теней, от того, что вы считаете важным, а что второстепенным, от настроения, которое вы хотите передать зрителю, и так далее. Со временем, выбирая экспозицию, вы сформируете собственный творческий стиль. Некоторым нравится яркое, другим по душе темное. Некоторым

◀ Когда и как снимать

Даже выбор момента съемки — это решение, связанное с экспозицией: подождать ли, пока солнце вновь покажется из-за облака или (как в этом случае) пока рассеется туман, или снимать в текущих условиях? Эти вопросы заставляют фотографа определиться с тем, каким именно он хочет видеть готовый снимок.

нужно, чтобы все было идеально резким, а другие не возражают против мягкой размытости по краям и небольшого смызывания. Фотография — это такая область, в которой найдется место для самых разных подходов, и настройки экспозиции отражают ваш индивидуальный творческий подход к интерпретации сюжета.

В этом и заключается предназначение книги: дать вам всеобъемлющее представление о существующих способах выбора экспозиции, чтобы в нужный момент вы могли не только определять ее оптимальные параметры, но и осознавать, что представляет собой эта «оптимальная» экспозиция и какие еще варианты интерпретации сюжета возможны каждом конкретном случае. Мы сосредоточимся на процедуре съемки, оставив в стороне любую послесъемочную обработку; нашей целью будет фиксация на камере оптимального изображения, чтобы получить большую свободу действий при послесъемочной обработке. В результате вы будете сознавать важность выбора параметров экспозиции на каждом этапе съемки, и сможете работать более эффективно.

→ **Взаимосвязанные решения**

Выбор экспозиции неразрывно связан с любым решением, касающимся фотосъемки. Например, при выстраивании композиции этой фотографии решение о том, как расположить различные элементы в кадре, приводит к выбору определенного распределения теней и светов, что в свою очередь влияет на выбор параметров экспозиции.

Взаимосвязь диафрагмы и выдержки

Как мы заметили, изменение на «полную» ступень как диафрагмы, так и выдержки воздействует на экспозицию аналогично. Если увеличить на ступень выдержку, вы сохраните прежним количество света, достигнувшего матрицы, если уменьшите на ступень значение диафрагмы, и наоборот. Эта взаимообусловленность фактически является основой всех изменений настроек экспозиции.

↓ Вы контролируете резкость

Здесь фотограф выбрал большую диафрагму, чтобы ограничить глубину резкости, и этот выбор здесь уместен, так как невеста рельефно выделяется на фоне размытого заднего плана.

© Julia Shepeleva

Предположим, например, что вы делаете экспозамер, и камера сообщает вам, что идеальная настройка экспозиции составляет $1/125$ сек при $f/8$. Но что если вы желаете применить более короткую выдержку, $1/500$ сек, чтобы запечатлеть быстрое движение? Для этого выдержку нужно увеличить на две полных ступени. При этом если вы оставите ту же диафрагму $f/8$, изображение получится недоэкспонированым на две ступени. Но если вы

↓ Увеличение глубины резкости

Выбрав узкую диафрагму объектива и соответственно изменив выдержку, фотограф смог использовать почти бесконечную глубину резкости, показав Тадж-Махал вместе с передним планом.

© Martin M303

расширите диафрагму на две ступени до $f/4$ (чтобы пропустить больше света), то получите в точности ту же экспозицию. (На шкале значений диафрагмы на стр. 32–33 после $f/8$ идет $f/5,6$, и затем $f/4$ — два шага.)

Естественно, эта взаимная связь действует и в противоположном направлении. Если бы данные экспозамера были $1/125$ сек при $f/4$, но вы хотели бы снимать с диафрагмой, меньшей на три ступени ($f/11$), чтобы увеличить глубину резкости, то вы могли бы просто выставить эту диафрагму и увеличить выдержку на три ступени. Эквивалентной настройкой была бы $1/15$ сек при $f/11$.

Эта совершенная система важна не только для экспозиции, но и фотографии в целом. Настройка экспозиции путем изменения выдержки, диафрагмы и ISO относится к чисто творческой стороне фотосъемки.

Думайте о последствиях

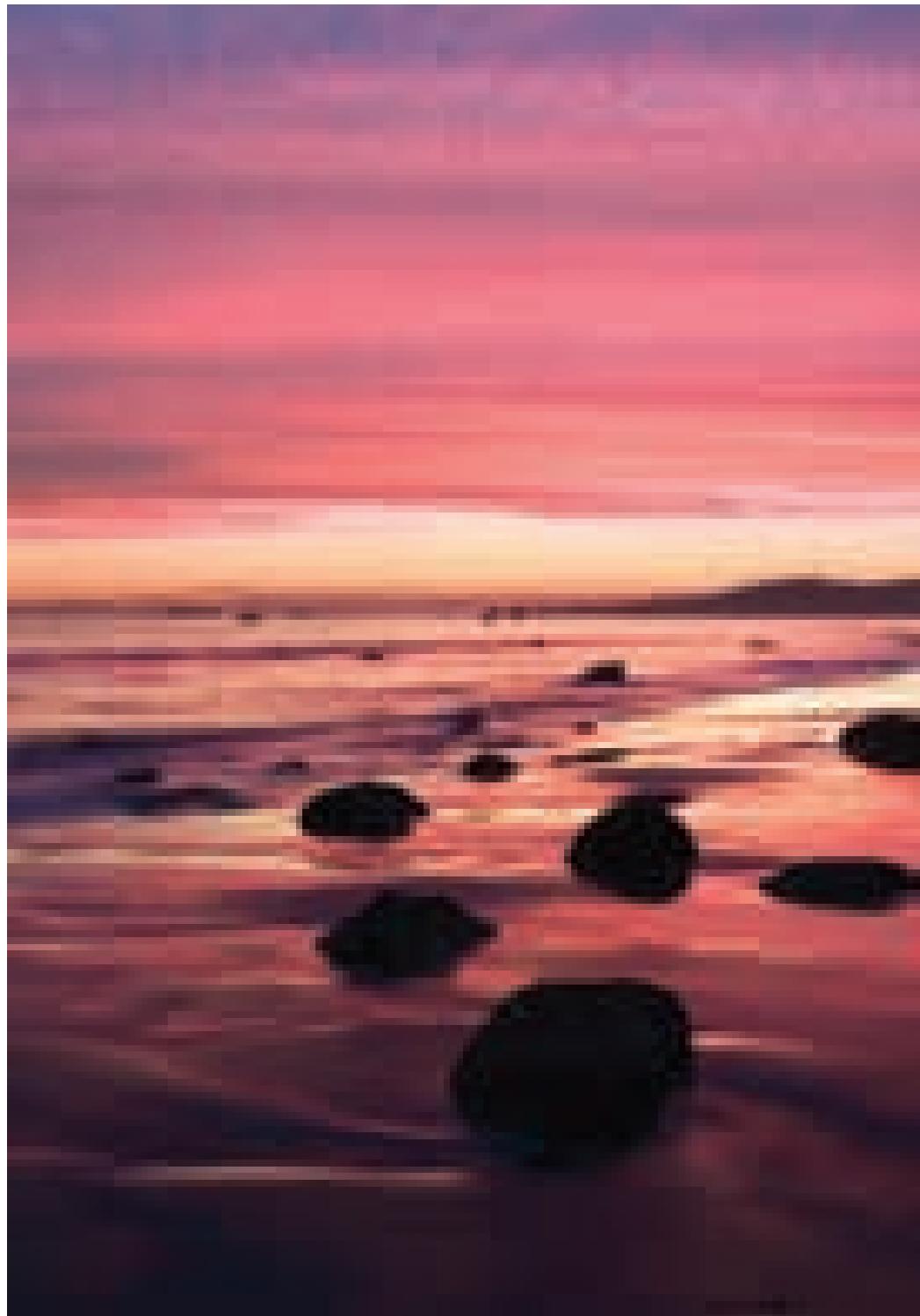
Изменяя настройки диафрагмы или выдержки, вы должны осознавать, что это существенно влияет на вид изображения. Например, когда вы выставляете более короткую выдержку и увеличиваете размер диафрагмы, вы не только пропускаете через объектив больше света, но также изменяете глубину резкости в кадре. Если величина глубины резкости для фотографии важна, это следует принять во внимание. Если же, с другой стороны, вы выставляете узкую диафрагму и тогда приходится увеличить выдержку, чтобы впустить в камеру эквивалентное количество света, вам следует принять во внимание изменения в том, как зафиксировано движение объекта.

Последнее средство: изменение ISO

Что происходит, если вы хотите уменьшить выдержку, скажем, на две полные ступени, но не хотите увеличивать диафрагму, поскольку вам нужно сохранить ту же самую глубину резкости? Единственным решением в этом случае будет увеличение настройки ISO на две ступени, благодаря чему вы сможете оставить диафрагму прежней, но все равно уменьшить выдержку на две ступени.

→ Причина и следствие

Выставляя различные комбинации выдержки и диафрагмы, вы должны учитывать, что при каждой комбинации определенные качества изображения будут изменяться. На таком снимке, как этот морской пейзаж, изменения экспозиции повлияют либо на глубину резкости, либо на вид подвижной воды.

Съемка движущихся объектов

Затворы на цифровых фотокамерах бывают двух типов. Большинство компактных и автоматических камер имеют внутри объектива затвор лепесткового типа, открывающийся и закрывающийся подобно зрачкам в ваших глазах, контролирующих приток света. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, тот моментально открывается и затем закрывается. Время, в течение которого он остается открытым, определяется выбранной вами выдержкой. Форма затвора этого типа, напоминающего зрачок, очень похожа на форму диафрагмы объектива и обычно располагается в непосредственной близости от нее.

На зеркальных и прочих камерах со сменным объективом используется так называемый шторный затвор, расположенный прямо перед матрицей. Когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, шторка открывается, нужное количество света попадает на матрицу (хотя в зеркальных камерах немного света поступает еще и на сенсоры фокусировки), после чего шторка закрывается. Этот процесс происходит молниеносно, нередко в течение тысячных долей секунды.

Выдержка и движение

Помимо контроля длительности экспозиции, выбираемая вами выдержка также сильно влияет на то, как фиксируются движущиеся объекты. Хотите ли вы «заморозить» быстро движущиеся объекты в кадре, чтобы показать в деталях, например, спортивный эпизод или запечатлеть их как сюрреалистическую абстракцию, к вашим услугам настройки выдержки. Возможность по-разному передавать движение на снимке — это, фактически, один из самых интересных моментов для обладателя фотокамеры с изменяемой выдержкой.

← Течение времени

Один из самых привлекательных аспектов возможности изменять выдержку — использование длительной экспозиции, чтобы передать ощущение движения, в ином случае не ставшее бы заметным, как на этом снимке, запечатлевшем приливную волну.

↓ Полосы света

При помощи комбинации длительной выдержки и быстро движущегося источника света вы можете превращать обыденные моменты в динамичные и причудливые абстрактные изображения.

© Chris Leachman

© Konstantin Sutyagin

Ощущение движения в кадре

Бывают случаи, когда вместо замораживания движения путем уменьшения выдержки нужно, напротив, усилить ощущение движения на снимке. Так, например, если вы фотографируете парковый аттракцион в вечернее время, его движение можно заморозить, выставив достаточно высокую ISO, но есть ли в этом смысл? Красота колеса обозрения — в чарующем сочетании огней и движения, и вы можете запечатлеть их, намеренно увеличивая выдержку. Есть несколько способов использования увеличенной выдержки для усиления ощущения движения на снимке.

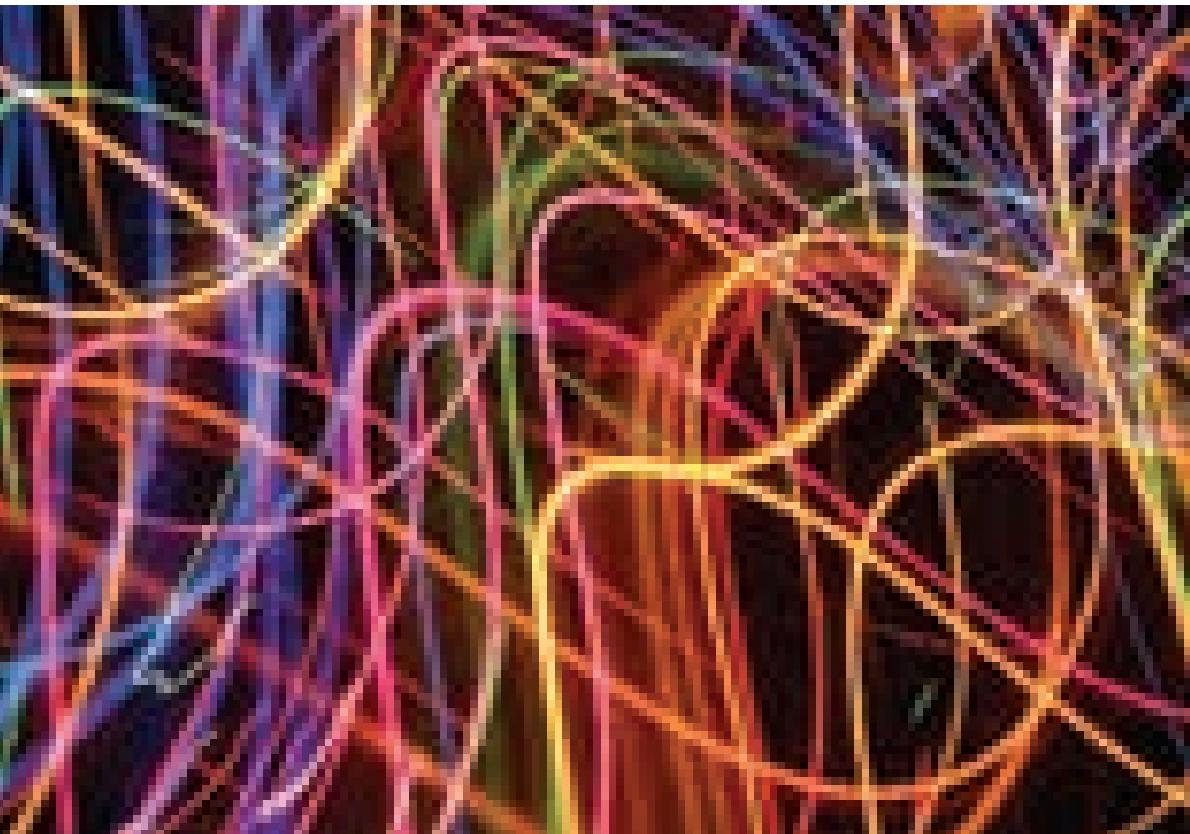
Движущийся объект, неподвижная камера

Вы можете использовать штатив в сочетании с большой выдержкой, чтобы создать на снимке эффект движения самых разных объектов — от водопадов до скаковых лошадей и звезд, пересекающих ночное небо. В таких ситуациях выдержка определяется экспериментальным путем и зависит от ваших представлений о том, как должен выглядеть готовый снимок. Так, при съемке водопада (внизу справа) задана выдержка 4 сек при $f/22$.

Неподвижный объект, движущаяся камера

Другой интересный способ усиливать ощущение движения, особенно при вечерней съемке, — это намеренное перемещение камеры. Чтобы лампочки на рождественской ели получились в виде цветных изогнутых линий (внизу слева), была выставлена выдержка в две секунды, и во время экспонирования совершились произвольные движения камерой. Аналогичного эффекта можно добиться, изменяя фокусное расстояние во время длительной экспозиции.

© John Casey

© Les Cunliffe

↑ Атласные воды

Такой эффект, как здесь, фотографы часто называют «эффектом атласной ленты». Создать его просто: закрепите камеру на штативе, настройте большую выдержку и дайте воде «нарисовать» саму себя.

← Превращение в абстракцию

Когда резкость объектов съемки не приоритетна, вы можете экспериментировать с очень продолжительной выдержкой и перемещениями камеры.

© SVLuma

Движущийся объект, движущаяся камера

Спортивные фотографы часто устанавливают большую выдержку при использовании приема, известного как панорамирование движущегося объекта. Выставляя относительно длинную выдержку (обычно в районе 1/4–1/30 сек) и смещая камеру так, чтобы удерживать в кадре движущийся объект (например, мчащегося вниз горнолыжника), можно запечатлеть объект относительно резким на смазанном фоне. В результате получаются динамичные снимки, отлично передающие ощущение движения. И вдобавок при этом устраняются отвлекающие элементы заднего плана, превращенные в полосы, что улучшает вид фотографии. Эта техника требует некоторой практики и экспериментов с выдержкой, но она может давать потрясающие результаты.

Случайное смазывание объекта

Существует тенденция безоговорочно отвергать смазанную фотографию как негодную. Вы помните сюжет резким и потому у вас есть определенные ожидания относительно того, каким он должен выглядеть на снимке. Иногда это происходит чисто случайно — скажем, вы забываете уменьшить выдержку или расширить диафрагму при потускневшем освещении; в других случаях условия для экспонирования снимка бывают неблагоприятными, и единственный способ сделать снимок — выставить большую выдержку. Часто ваше первое желание забраковать снимок весьма оправданно: если это рекламный портрет для индустрии моды, предназначенный для качественной широкоформатной печати, то конечно, каждый его элемент должен быть максимально четким.

↑ Непогода в движении

Не существует правила, согласно которому камера или объект должны быть неподвижными. Здесь была использована не только большая выдержка, но и панорамирование, чтобы получилась причудливая вихреобразная смесь зонтов, ног и уличного движения.

Впрочем, при съемке для собственного удовольствия совершенство не всегда так уж необходимо. Если объект съемки интересен, композиция эффектна, а освещение зрелищно, то снимок может быть удачным вне зависимости от степени резкости. В самом деле, многие классические хрестоматийные фотографии прошлого века стали знамениты несмотря на технические недостатки лишь благодаря интересным творческим решениям. Я не предлагаю вам понизить стандарты качества работы и фотографировать неряшливо, но призываю вас присматриваться, не попадутся ли среди хлама бриллианты, и не отказываться от стоящих работ лишь в угоду перфекционизму.

Смазывание движения при большой выдержке

▼ **Ничего кроме следов**
При достаточно длинной выдержке ваши изображения могут приобретать абстрактный вид, хотя точно предсказать результаты бывает весьма трудно.

Представьте спокойные воды, лениво текущие по речному руслу. Сфотографируйте их с «нормальной» выдержкой в 1/125 сек, и получится самый обыкновенный снимок воды. Затем увеличьте выдержку до половины секунды или даже до целой секунды, и этот же поток превратится в блестящую серебристую ленту. Выставляя очень большую выдержку, вы позволяете движению создавать рисунок, воздействуя на матрицу; такой прием — противоположность замораживанию движения.

Для выполнения этого задания найдите объект, напрашивающийся на то, чтобы его интерпретировали в немного абстрактном ключе, подчеркнув характер его движения. Поток воды — знакомый пример, но есть и другие подходящие объекты — вращающееся колесо перевернутого велосипеда или крутящаяся вечером карусель. Чтобы снимок удался, вам нужно найти и увидеть то, что находится за гранью очевидного, — узоры и рисунки, которые могут создать движущиеся объекты.

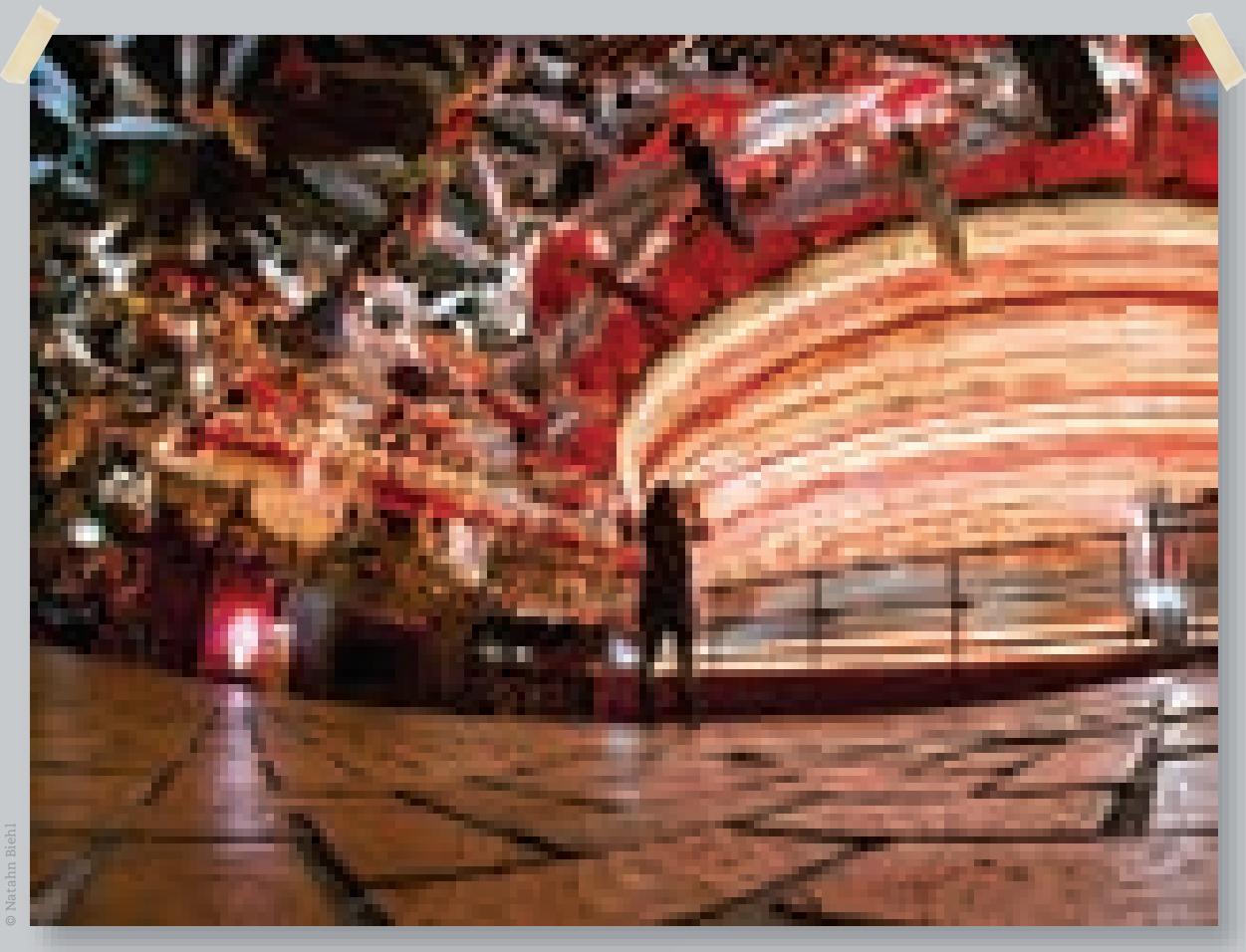
→ Больше чем движение

Смазывание движения также может быть содержательной частью ваших фотографий, как на этом снимке, где размытые силуэты людей подчеркивают суету торгового центра.

Рекомендации

- Достаньте из кладовой свой штатив, потому что он вам понадобится. В этом задании устойчивый штатив — ваш лучший друг.
- В ясные солнечные дни свет зачастую слишком интенсивен, чтобы выставить большую выдержку без вспомогательных средств, так что берите с собой нейтральные светофильтры, которые уменьшают количество света, проникающего в объектив, не изменяя ни его цвет, ни качество.
- Внимательнее присматривайтесь к обыденным предметам. Листья, колышущиеся на ветру, могут создавать красивые узоры из красок и света, как и габаритные огни автомобилей вечером.

© Nataahn Biehl

Трехсекундная экспозиция
запечатлела вращение огней
карусели; камера при этом
прочно стояла на полу.
f/4 при ISO 200.
Натан Биил

Хорошая импровизация в том,
что касается расположения
камеры, и объективу «рыбий
глаз» с его очень коротким
фокусным расстоянием удалось
сохранить резкими ближайшие
к нему плиты. Мне нравится
контраст между каруселью и ее
окружением.
Майкл Фримман

© Lukasz Kazimierz Palka

 Я настроил камеру на $f/11$, ISO 200 и $+1,3$ EV, чтобы яркие источники света светились в кадре и хорошо экспонировались тени. Камера выбрала выдержку 2,5 сек, из-за чего свет задних фар автомобилей вытянулся в полосы, напоминая сцену погони в фильме «Акира».

Лукаш Казимир Палка

Полагаю, снимок сделан в режиме приоритета диафрагмы. Экспозиция достаточна, чтобы в кадре доминировали яркие огни японского города. Все хорошо, но жаль, что огней встречных машин здесь не так много. Я бы перестроил кадр, сместившись влево.

Майкл Фриман

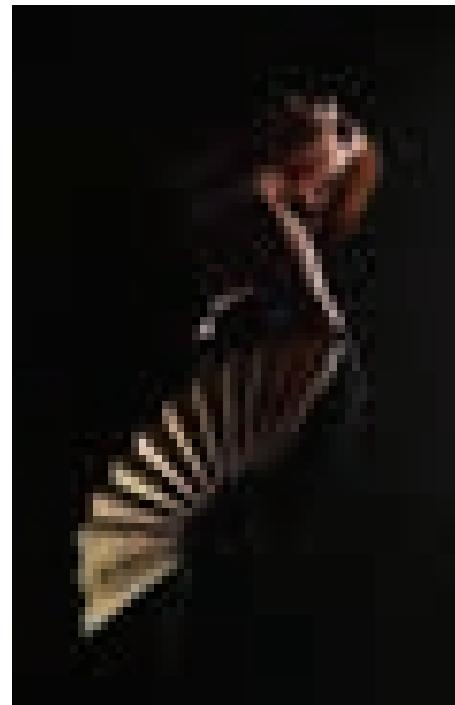
ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Овладев навыками фиксации широкого тонального диапазона как в простых, так и в сложных ситуациях, вы можете подумать, что главная битва выиграна. И в какой-то степени так и есть — теперь вы можете уверенно справляться почти с любым освещением, получая, по меньшей мере, технически приемлемый снимок. Например, имея базовое представление о взаимосвязи диафрагмы и выдержки, вы можете не слепо надеяться на успех, а самостоятельно решать, что на снимке будет резким и как будут выглядеть движущиеся объекты.

Впрочем, хотя овладение этими навыками — достижение, достойное восхищения, элементарное запечатление сюжета на снимке вряд ли представляет собой достаточно выразительный и высокохудожественный результат, которого заслуживают ваши объекты съемки, и едва ли демонстрирует ваши подлинные таланты. Но что интересно, вам не нужно далеко уклоняться от прямого пути настройки «корректной» экспозиции, чтобы получать потрясающие результаты. Например, благодаря небольшой экспокоррекции эмоциональная атмосфера сюжета может радикально измениться, а если экспонировать сюжет исключительно по светам, принеся, так сказать, в жертву тени, можно запечатлеть обычные объекты в виде силуэтов.

С этого момента и далее вы можете (и должны) рассматривать базовые методы настройки хорошей экспозиции как фундамент для реализации собственных творческих идей. Именно с этого момента вы перестаете копировать достижения других людей и начинаете создавать нечто уникальное — фотографии, несущие отпечаток вашего индивидуального стиля.

Снимки в темных тонах

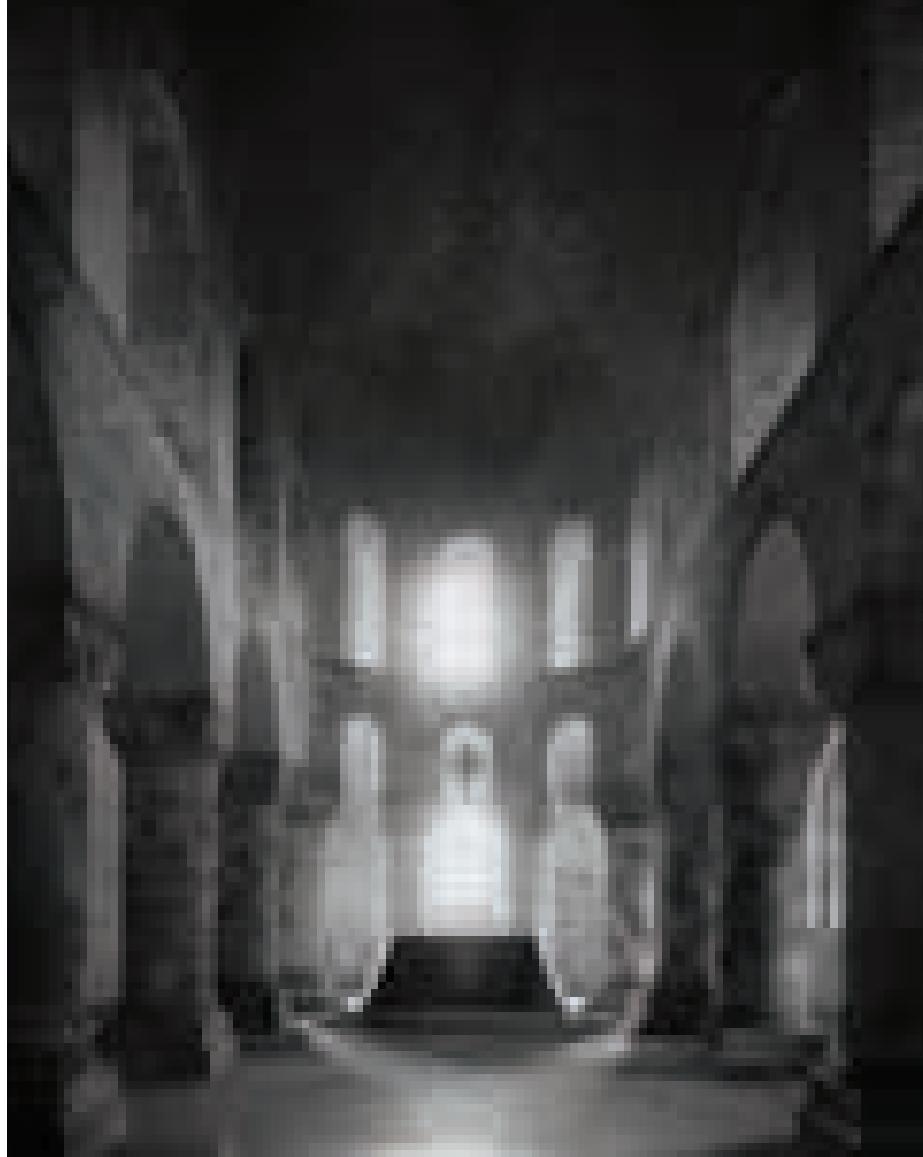
© Mikhail Basov

↑ Провал теней

На этом снимке присутствует лишь слабый намек на света вдоль плеча и скулы модели. Все цвета попадают в область средних тонов или теней, и контрастируя с совершенно черным задним планом, они выглядят более сочными и яркими даже без какого-либо увеличения насыщенности цветов.

➤ Капелла Св. Иоанна, Лондонский Тауэр

На этом снимке густым теням в норманнском храме позволено контрастировать с ярким солнечным светом, вливающимся в окна, чтобы воспроизвести атмосферу, царящую внутри этого средневекового сооружения. Если бы тени восстановили или заполнили их светом, фотография утратила бы свою выразительность.

В большинстве ситуаций принятие или изменение параметров экспозиции, предложенных экспонометром, имеет целью назначение определенным объектам таких тонов, которые будут казаться зрителю нормальными и естественными. Вы просто корректируете экспозамер, сделанный по зоне V, —увеличивая экспозицию, чтобы, например, белые объекты получились белыми, или уменьшая экспозицию, чтобы темные объекты получились темными. Но бывают случаи, когда значительная коррекция

показаний экспонометра приводит к появлению очень эффектных изображений. Такое экстремальное недо- или переэкспонирование обычно выполняется, чтобы выделить определенные объекты или усилить выразительность снимка. Конечно, всегда есть вероятность, что вы дойдете до такой крайности, что зрители сочтут экспозицию не творческой, а просто неправильной, но лишь путем экспериментов можно подобрать параметры экспозиции, помогающие воплотить не снимке ваш творческий замысел.

Снимки с доминированием теней и минимумом светов называют фотографиями в темных тонах. Они могут содержать (и обычно содержат) света, и зачастую нуждаются в некотором количестве ярких тонов для контрастности и насыщенности красок в темных областях. Тем не менее, их общая тональность обычно темная и приглушенная, как на портрете, снятом на фоне затененного заднего плана, или натюрморте с густыми и сочными цветами.

Фотографии в темных тонах зачастую навевают достаточно мрачные и меланхоличные чувства и воспринимаются как таинственные и интригующие. Для нас темные изображения особенно притягательны, и наши глаза имеют тенденцию задерживать на них взгляд, поскольку мозг ищет причины такой малой яркости. Ограниченнное освещение традиционно используется в голливудских фильмах, когда требуется создать в кадре мрачное или зловещее настроение.

© Luca Fabbian

Сильное недоэкспонирование

Представьте себе, что вы фотографируете приближающуюся грозу. Если реалистично зафиксировать тона, этого, возможно, будет достаточно, чтобы запечатлеть небо, загроможденное тучами. Но вы можете существенно усилить гнетущее настроение и драматизм момента, если намеренно недоэкспонируете сюжет на две-три ступени, и тогда на снимке предстанет серое, почти черное небо и обширные области густых теней. Все области изображения, кроме самых ярких светов, перейдут в темно-серую палитру.

◀ Красивые рекламные снимки

Хотя затенение основного предмета на рекламном снимке может показаться нелогичным, это хороший прием для привлечения внимания зрителей, и он широко используется арт-директорами.

◀ Грозовые тучи над островом Скай

На этом пейзаже совсем нет светов, хотя тучи, водопад и элементы среднего плана выглядят ярче по сравнению с остальными. Ограниченностю палитры левой половиной гистограммы усиливает напряженность сюжета.

Но снимок не следует делать настолько темным, чтобы во время редактирования было невозможно восстановить детали в тенях. Если пропадут детали грозовых туч, это будет не так страшно, но если передний план утонет в сплошной черноте без каких-либо деталей и текстуры, то изображение лишится контекста и атмосферы места.

Сильное недоэкспонирование может также использоваться для приглушения цветов особенно красочных объектов, чтобы они стали менее броскими, а сгущенные тени подчеркивали текстуру поверхностей. Так, при съемке уличного рынка «нормальная» экспозиция запечатлеет яркую и живую сцену. Но при уменьшении экспозиции на несколько ступеней начинают доминировать тени, люди превращаются в темные очертания, а разноцветные товары приобретают причудливый абстрактный вид. Путем экстремального сдвига экспозиции вы кардинально меняете настроение снимка, на что, как фотограф, вы имеете полное право.

Съемка теней для снимка в темных тонах

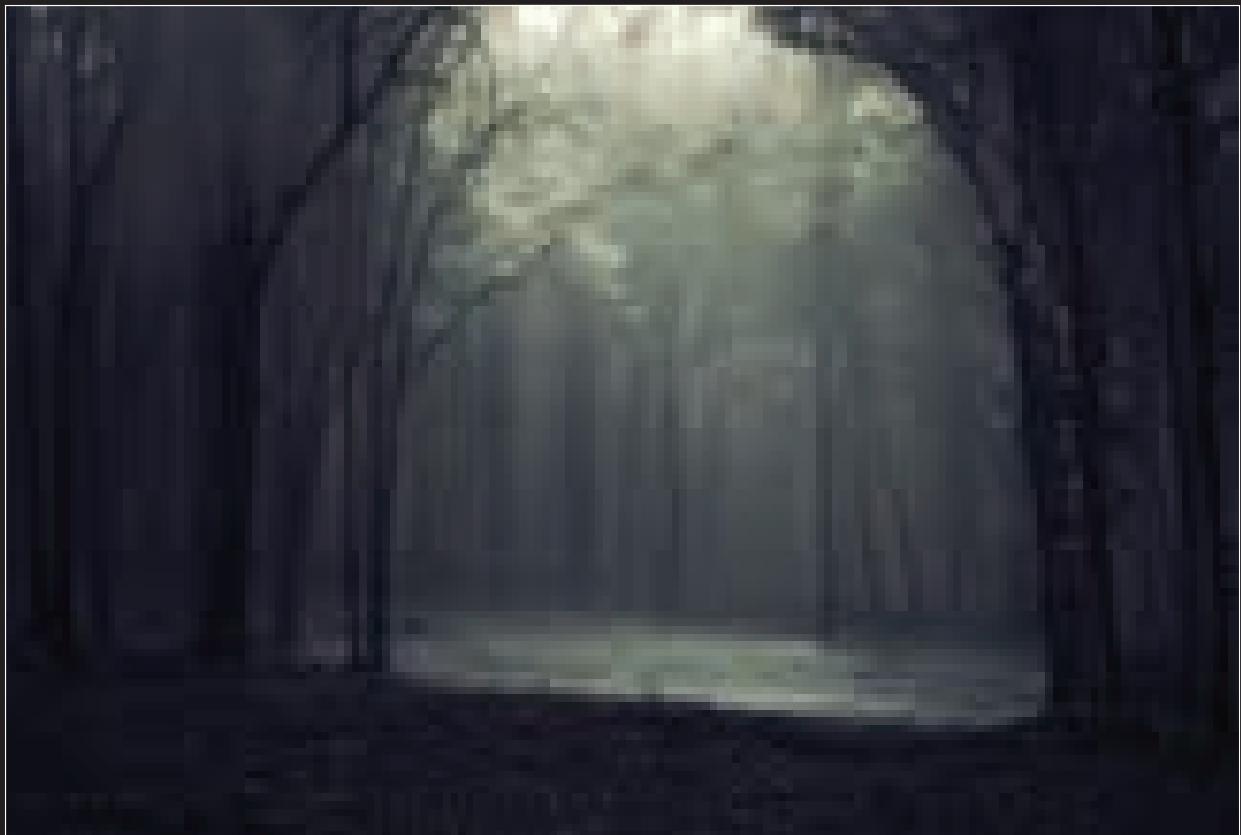
↓ Ключевой элемент — контрастность

Забавно, до чего же часто композиция фотографии в темных тонах выстраивается вокруг источника света, но ведь без контрастирующей светлой области тень — не тень.

Мрачное и печальное, гнетущее и угрюмое — только так и можно думать об изображении в темных тонах. Такие фотографии объектов в виде сумрачных форм, теряющихся в мире теней, производят мрачное впечатление благодаря доминированию темных тонов. Однако такие фотографии тоже могут отличаться особым шиком — цветовой палитрой и стилем освещения, похожими на те, что использовал в своем творчестве Рембрандт.

Вы, без сомнения, обнаружите, что

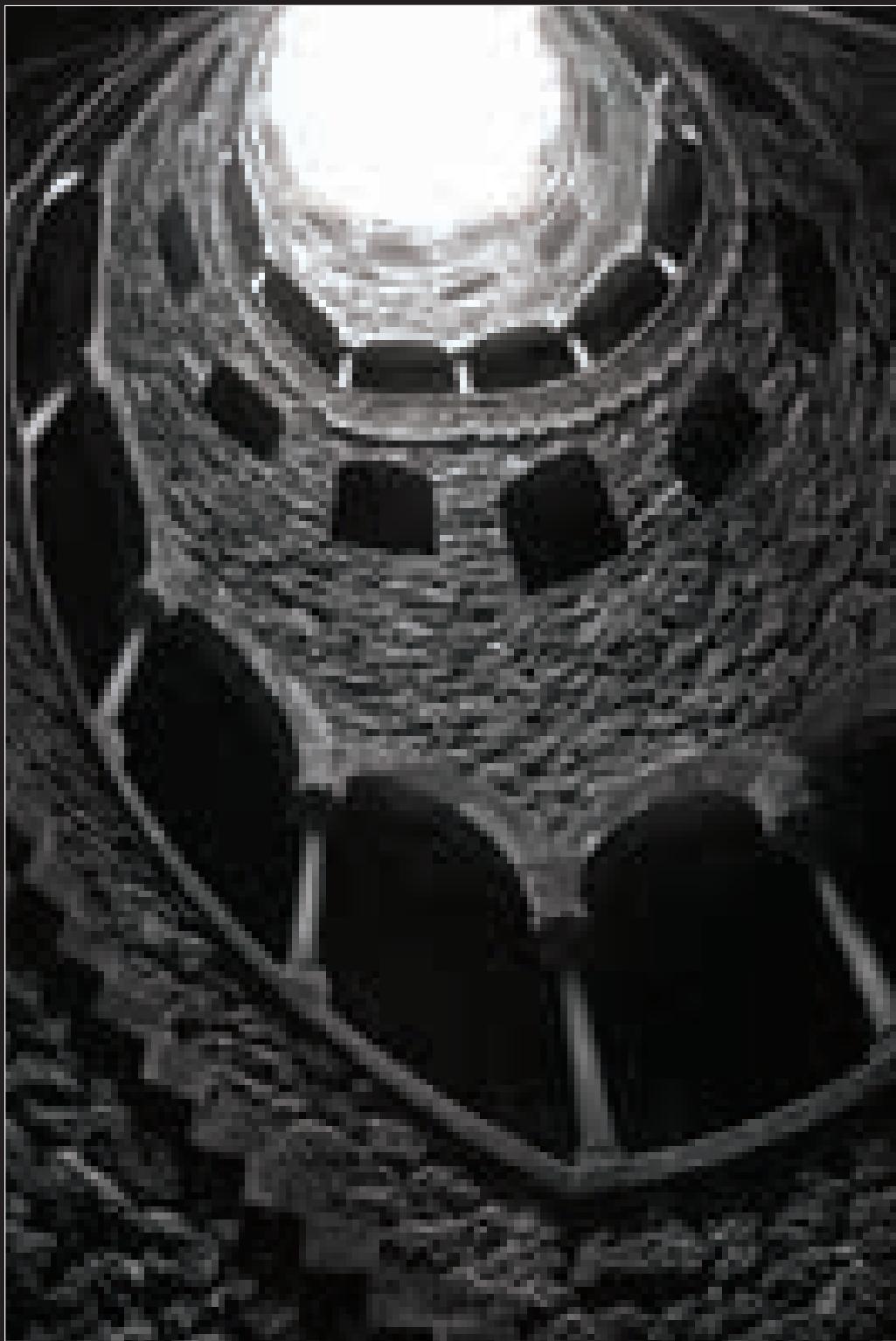
даже на снимках в темных тонах есть место проблескам светлых эмоций. Найти материал для подобного снимка не так просто; для этого необходимо умение вглядываться во мрак. Постарайтесь разглядеть эффектные элементы в том, что находится в тени и не бросается в глаза. Научившись делать снимки в тонах ниже среднего и ценить мир теней, вы откроете настоящую магию, скрытую в этих темных тайниках.

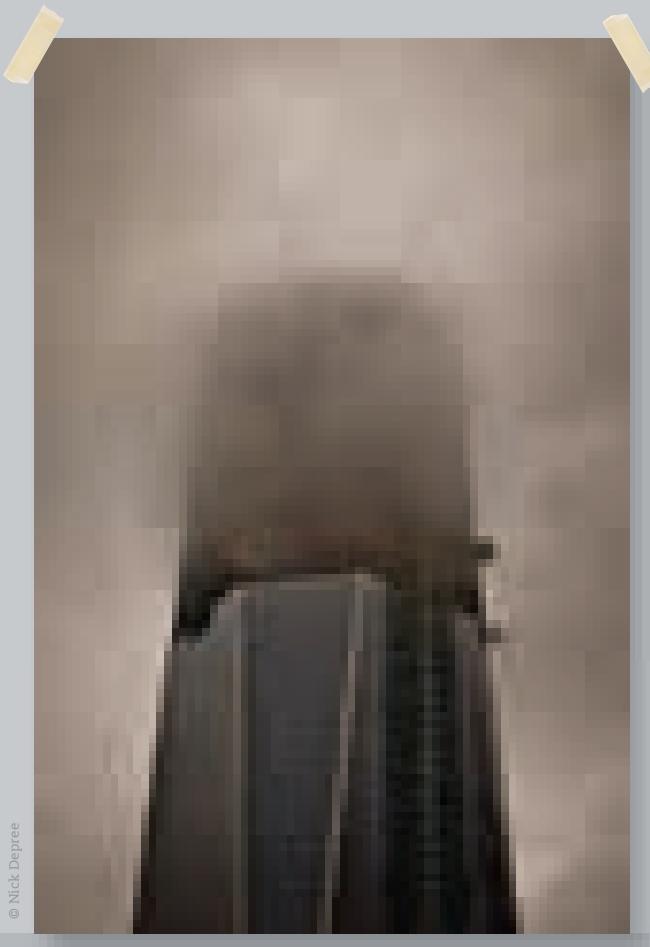

→ **Сохраним это в тайне...**
Экспозиция на пару ступеней больше — и было бы видно, что находится под арками и в окнах, однако благодаря тому, что они остаются темными, фотография оказывает гораздо более интригующей.

Рекомендации

- Изображения в темных тонах не лишены светов полностью. Нередко наличие светлой области привлекает внимание к мрачной гармонии таких сюжетов. Даже белую розу можно сфотографировать по рецепту создания снимков в темных тонах, сильно недоэкспонировав ее естественную белизну.
- Если вы снимаете портрет в помещении, используйте в качестве фона лист черной гладкой бумаги. Оденьте модель в темную одежду, и эффект темных тонов будет еще сильнее.
- Недоэкспонирование пейзажа в мрачную погоду — отличный способ усилить настроение сюжета. Удобный прием: сделайте замер по среднему тону и выставьте отрицательную экспокоррекцию.
- Проведите поиск в Google по словам «low key images» («изображения в темных тонах») и посмотрите, как другие фотографы работают в этом стиле: это будет хорошим стартом для генерации собственных творческих идей.

© Nick Depree

Центральное здание нового Все- мирного торгового центра (Башня Свободы) в Нью-Йорке. На этом снимке в темных тонах, сделанном в туманный день, очертания здания проглядывают сквозь слой тумана, и вид стройки приобрел вырази- тельную мистическую атмосферу. *f/5,6 при 1/1250, ISO 400.*

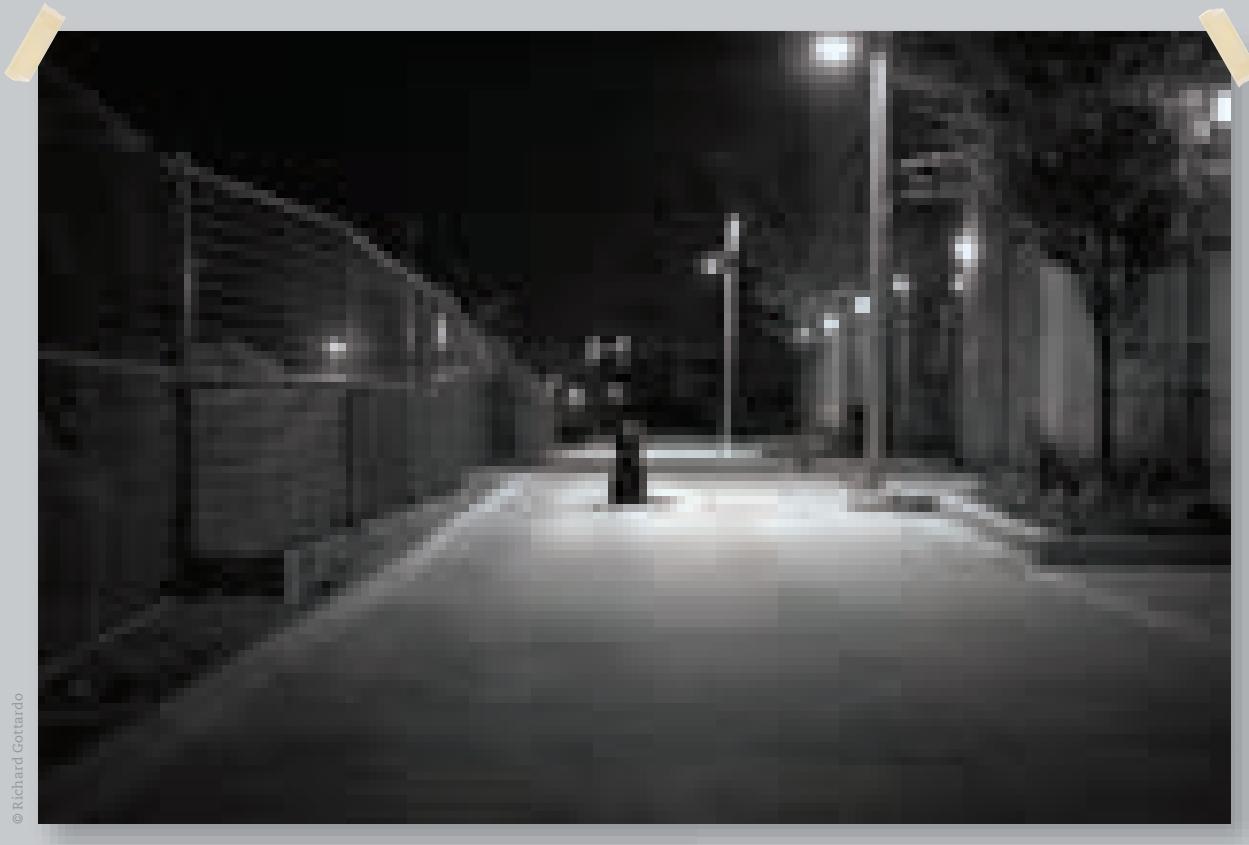
Ник Дипри

Едва различимые строительные краны кажутся мне очень уместным — взгляд устремляется вверх, чтобы выяснить, что именно там происходит. Будь снимок светлее, строительная техника была бы слишком заметной, а будь он темнее, ее вообще было бы не видно.

Майкл Фриман

© 2011 by Michael Friman. All rights reserved. Used with permission of the author.

© Richard Gottardo

При съемке этого кадра я сделал упор на ощущении одиночества, связанного с видом одиноко сидящей собаки. Для этого я посадил ее под уличным фонарем, чтобы она немного освещалась его светом, а все остальное в кадре было покрыто тенями.

Ричард Готтардо

Хорошая идея, хотя, по-моему, эффект несколько ослаблен местоположением собаки (полагаю, она слушалась команды). Если бы она сидела немного ближе к камере и правее (ближе к столбу), ее голова не слилась бы с тенями позади.

Майкл Фриман

