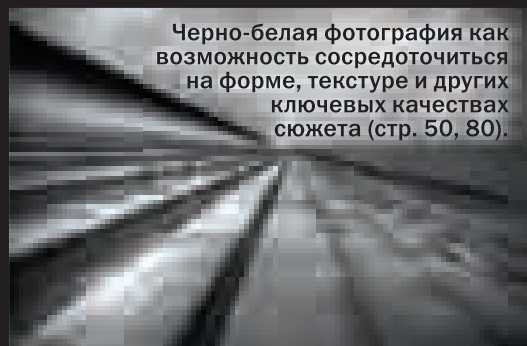
A black and white photograph capturing a moment of interaction between a woman and a bird. The woman, wearing a patterned sweater and dark gloves, stands on a balcony or rooftop, reaching out her hand towards a bird in flight. The bird is captured mid-flight, its wings spread wide. In the foreground, a man in a blue shirt is seen from the chest up, holding a camera to his eye as if taking a photograph. The background shows a coastal town with buildings and a body of water under a cloudy sky. The overall mood is serene and focused on the act of photography.

**ШКОЛА ФОТОГРАФИИ
МАЙКЛА ФРИМАНА
ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ФОТОГРАФИЯ**

Преимущества черно-белой фотографии перед цветной: в каких случаях, почему и зачем лучше переходить от цветного изображения к черно-белому (стр. 40).

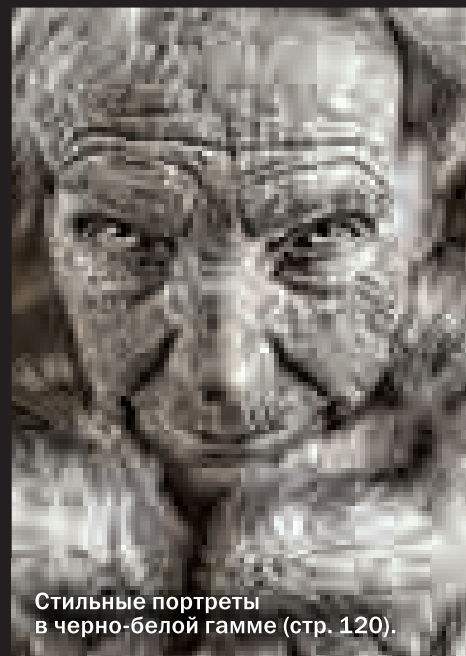
Черно-белая фотография как возможность сосредоточиться на форме, текстуре и других ключевых качествах сюжета (стр. 50, 80).

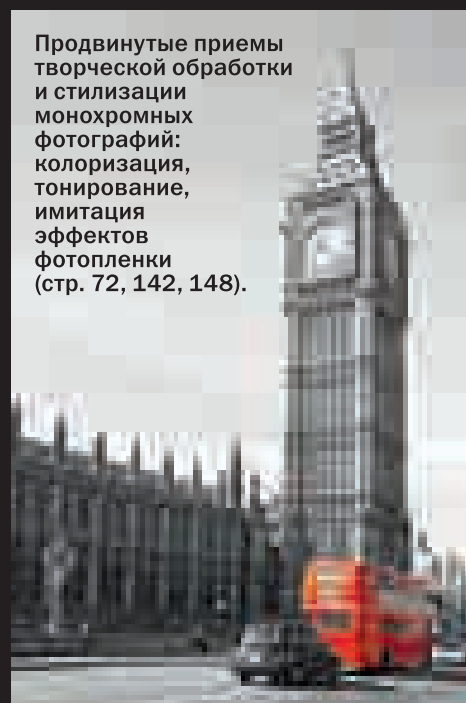
Черно-белые снимки в различных жанрах: особенности и приемы обработки (стр. 102).

Этот курс научит вас создавать стильные фотографии в самом интеллектуальном и творческом жанре фотоискусства. В этой книге:

- * Продвинутые приемы конвертации цветных фотоснимков в черно-белые, позволяющие освободиться от отвлекающего влияния цвета и сосредоточиться на ключевых качествах сюжета — форме, текстуре, переходах тонов и композиции.
- * Творческие приемы создания стильных черно-белых цифровых фотоснимков с примерами их использования в самых разных ситуациях.
- * Трюки и «фишки» цифровой обработки черно-белых изображений, которыми пользуются профессиональные фотографы, чтобы использовать потенциал каждого снимка и выразить свои творческие замыслы.
- * Более 200 фотографий и иллюстраций с подробным анализом приемов цифровой обработки, показывающим, как и почему фотографии получаются удачными.
- * Оптимальное сочетание самых необходимых теоретических основ с отработкой практических навыков путем выполнения творческих заданий.

Стильные портреты в черно-белой гамме (стр. 120).

Продвинутые приемы творческой обработки и стилизации монохромных фотографий: колоризация, тонирование, имитация эффектов фото пленки (стр. 72, 142, 148).

цифровая фотография

ISBN 978-5-98124-601-2

9 785981 246012

Отличный подарок!

www.dknjga.ru
ДОБРАЯ КНИГА

книги для высокоэффективной жизни™

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ МАЙКЛА ФРИМАНА ЧЕРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАЙКЛ ФРИМАН
ПРИ УЧАСТИИ СТИВА ЛАКА

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Фриман М.

**Школа фотографии Майкла Фримана.
Черно-белая фотография** / Майкл
Фриман; пер. с англ. —
М.: Издательство «Добрая книга»,
2013. — 160 с.

ISBN 978-5-98124-601-2

**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.

© Photocreo, фото на стр. 2

© Steve Luck, фото на стр. 4

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

© 2012 The Ilex Press Ltd.

© Издание на русском языке,
перевод на русский язык, оформление —
ООО «Издательство «Добрая книга», 2013

ДОБРАЯ КНИГА

Содержание

- 6 Предисловие
- 8 Об учениках
- 12 Введение

14 Конвертация цветных изображений

- 16 Цвета превращаются в тона
- 18 Какими мы ожидаем увидеть тона
- 20 Инструменты конвертации
- 22 Базовая обработка
- 24 *Задание: Разработайте собственную последовательность работы*
- 28 Ключевые цвета изображения
- 30 *Задание: Доминирующие цвета*
- 34 Разделение цветов
- 36 *Задание: Тональные различия*
- 40 Черно-белое восприятие мира
- 42 *Задание: Собственное видение*

46 Традиция черно-белой фотографии

- 48 Другая реальность
- 50 Линии, формы, очертания
- 52 *Задание: Высококонтрастный снимок*
- 56 Объемность
- 58 Снимки в светлых тонах
- 60 *Задание: Больше света*
- 64 Снимки в темных тонах
- 66 *Задание: Погружение во тьму*
- 70 Текстура
- 72 Имитация эффектов фотопленки
- 74 *Задание: Стиль ретро*

78 Выбор в пользу черно-белой гаммы

- 80 Объекты природы
- 82 Жесткий свет
- 84 *Задание: Акцент на линиях и формах*
- 88 Проблемное освещение и блики
- 90 *Задание: В обход проблем с цветом*
- 94 Отвлекающие цвета
- 96 *Задание: Смещение фокуса внимания*

100 Основные сюжеты черно-белых снимков

- 102 Пейзаж
- 104 Выбор тональности
- 106 *Задание: В погоне за контрастностью*
- 110 *Задание: Восприятие глубины*
- 114 Снимки растений
- 116 *Задание: Растительность в кадре*
- 120 Портрет
- 122 Вид кожи на снимке
- 124 *Задание: Коррекция тона кожи*
- 128 Архитектура и уличные сцены
- 130 *Задание: Фотографии зданий и уличной жизни*

134 Продвинутые техники конвертации снимков

- 136 Локальная коррекция
- 138 *Задание: Раздельная обработка*
- 142 Раздельное тонирование
- 144 *Задание: Добавление оттенка*
- 148 Комбинированное изображение
- 150 *Задание: Цветные элементы на черно-белом снимке*
- 154 Словарь терминов
- 158 Предметный казатель
- 160 Библиография и полезные ссылки

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 преподавать 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 источником 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.

Другая реальность

По большому счету, задача цветной фотографии заключается в точном воспроизведении реальности: мы ожидаем, что цвета на фотографии будут более или менее похожи на те, что мы видим. В этом ее отличие от черно-белой фотографии. Лишенное цвета изображение не может быть правдоподобным; выбирая монохромную конвертацию, мы заведомо отходим от цветной реальности. По иронии судьбы, авторитет черно-белой фотографии как официального хроникера мировых событий с 30-х по 60-е годы XX века — в период, когда многие величайшие фотографы-документалисты создали свои самые выдающиеся работы, — был так силен,

что еще довольно долго, уже после признания цветной пленки, черно-белые снимки по какой-то причине казались людям более правдивыми, чем цветные. И тем не менее мы не можем не задаться вопросом: если бы возникновение фотографии в черно-белом виде не было обусловлено техническими возможностями того времени, появилась ли бы она вообще?

Бесспорно одно: поскольку черно-белая фотография была единственной возможной формой существования фотоискусства на протяжении столь длительного периода времени, она и по сей день воспринимается многими как более утонченная форма искус-

ства по сравнению с ее вульгарным цветным двойником.

Неудивительно, что, будучи преобладающей формой фотоискусства с богатейшей историей и большим набором художественных средств, эта другая черно-белая реальность стала немного сюрреалистичной. Свободные от ограничений цветовой реалистичности, фотографы принялись экспериментировать с монохромной палитрой. В результате появились хорошо знакомые нам сегодня стили: снимки с высокой и низкой контрастностью, в темной и светлой тональности. Именно об этих стилях и пойдет речь в данном разделе.

← Коммунистическая демонстрация

Сочетание нескольких факторов (появление новых компактных 35-мм пленочных фотоаппаратов, доступность только черно-белой фотопленки с довольно высокой чувствительностью) превратило черно-белую фотографию в эффективное средство документалистики: и по сей день мы более склонны считать черно-белый (а в данном случае монохромный) снимок более правдивым и глубоким, чем цветной (даже притом, что цифровое черно-белое изображение получается из цветного). Эта фотография молодых коммунистов, шагающих по улицам Москвы в 1930-е годы, выглядит намного реалистичнее в монохромном виде, чем если бы она была цветной.

© Steve Luck

↑ Цвет здесь не уместен

На этом снимке интерьера часовни XIII века на юго-западе Англии цвет не играет практически никакой роли. Его отсутствие позволяет подчеркнуть тональность и текстуру фотографии.

→ Уличная сцена

Уличная фотография, как и родственный ей репортаж, долго ассоциировалась с черно-белой гаммой. Для многих уличных фотографов съемка на черно-белую пленку является единственным приемлемым вариантом. И снова отсутствие цвета способствует более внимательному рассмотрению композиции и содержания снимка.

© Steve Luck

© Steve Luck

↑ Стремитесь к выразительности

Черно-белая фотография позволяет фотографам быть более решительными при выставлении настроек экспозиции и контрастности. Результат такой свободы — эффектные выразительные снимки, задачей которых является произведение впечатление на зрителя, а не точная передача реальности.

Линии, формы, очертания

Цвета создают настроение, с этим не поспоришь. Достаточно вспомнить, какие чувства будит в нас красно-оранжевый закат или синева океана: эти и другие цвета вызывают у нас глубокий эмоциональный отклик.

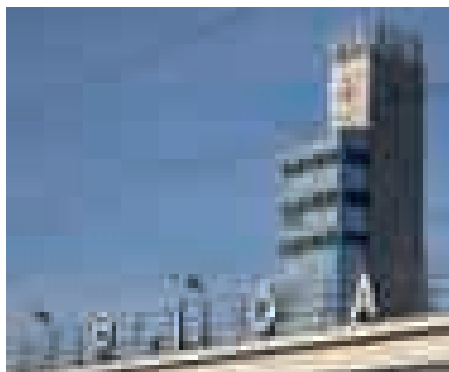
Следовательно, когда мы смотрим на лишнее цвета изображение, нашей естественной реакцией является поиск других его качеств. Но что же остается, если убрать цвет? Разумеется, объект съемки от этого ничуть не изменится, и именно поэтому ряд людей выступают против черно-белой репортажной фотографии, однако композиция снимка — линии, формы и объем, контрастность и текстура — также не претерпит изменений. А в отсутствие отвлекающего внимание

цвета значимость этих элементов только возрастает.

Просмотрите любую подборку черно-белых фотографий, и вы убедитесь, что наиболее эффектные снимки обладают ярко выраженными линиями и формами, которые создают структуру фотографии и направляют взгляд зрителя. Линии встречаются повсеместно, как в природе, так и в искусственной среде. Они могут быть изогнутыми, прямыми, горизонтальными и вертикальными, но чаще всего мы сталкиваемся с диагональными линиями. Кроме того, что линии направляют взгляд зрителя, они также способны делать снимок выразительным. Так, например, диагональные линии создают напряжение на снимке,

таким же эффектом обладают сильно изогнутые кривые. А вот горизонтальные линии наряду с более плавными кривыми создают впечатление спокойствия.

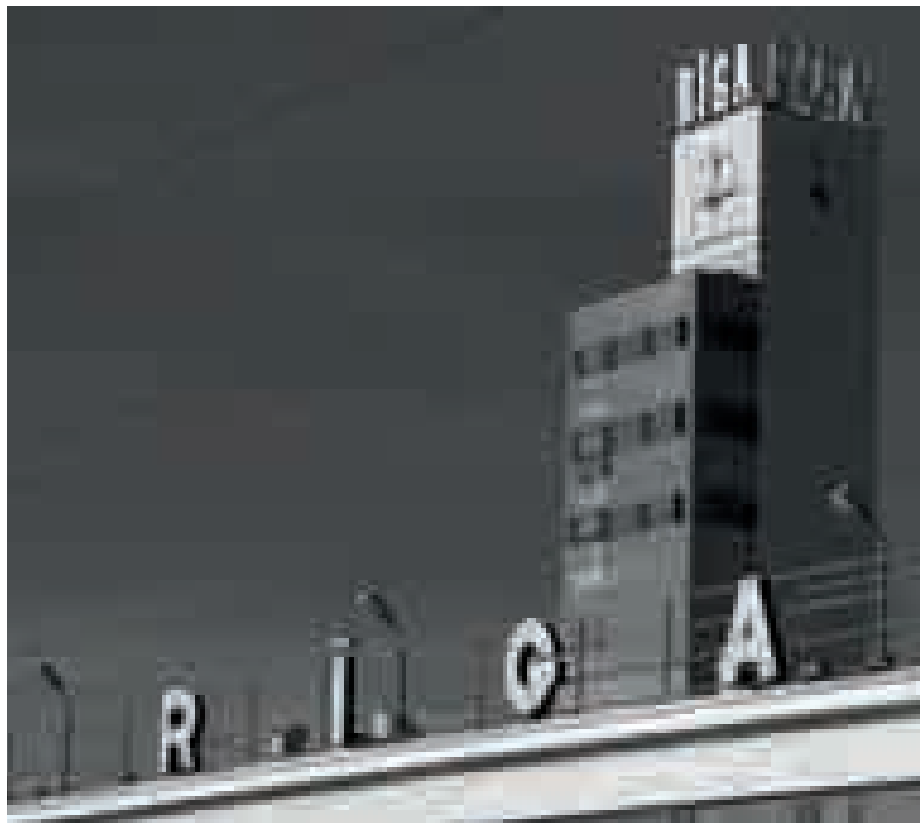
Фигуры — и правильные геометрические (треугольники, квадраты и круги), и любые другие — могут служить основными составляющими композиции снимка, и они выглядят особенно выразительно, если образуют повторяющуюся последовательность. Роль подобных элементов на изображении зависит от контрастности. Соседство линий и форм светлых и темных тонов добавляют снимку экспрессии, так что не бойтесь усилить контрастность снимка. Стоит ли допускать выбивание светов или провал теней, зависит от конкретной фотографии.

© Steve Luck

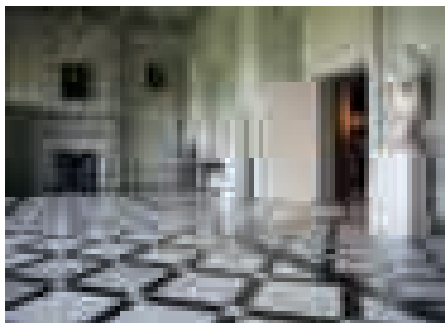
↑→ Железнодорожный вокзал в Риге

Несмотря на то, что линии на этой фотографии видны и в цветном варианте, высококонтрастная монохромная версия подчеркивает особенности этого образца европейской архитектуры конца XX века, сфотографированного при фронтальном освещении. Линии электропередачи хоть и отвлекают внимание от здания, но также направляют взгляд зрителя. Они расположены параллельно мосту с надписью в стиле ретро и делают снимок динамичным.

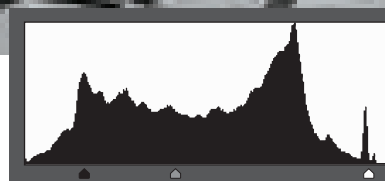

→ Геометрический рисунок

В строгом интерьере этой комнаты XX века мы видим мраморный пол с контрастным геометрическим рисунком, который подчеркивает размеры комнаты и ведет взгляд зрителя в ее дальний угол и к дверям.

© Steve Luck

Tone

Auto

Exposure

+1.05

Contrast

+56

↔ Будьте смелее при перемещении ползунков

Чтобы в процессе обработки подчеркнуть сильные композиционные элементы, используйте инструменты, увеличивающие контрастность. В данном случае я уменьшил значение ползунка Exposure, чтобы усилить общую яркость снимка, а затем увеличил значение ползунка Contrast, чтобы одновременно еще больше затемнить темные области и осветлить светлые области. При помощи инструмента коррекции уровней переместите точку серого в сторону темных тонов и провалите черные тона. Работая с черно-белым изображением, можно быть намного решительнее при выставлении настроек, чем при обработке цветных снимков.

© Steve Luck

→ Очертания деревьев

Форма определяется очертаниями, а предельным выражением очертаний является силуэт. При съемке против вечернего солнца объемность и текстуру деревьев запечатлеть не удалось — на снимке видна лишь их четко прорисованная на фоне неба двухмерная форма. И хотя, как правило, природа уступает искусственной среде в геометричности, создаваемые ей формы и фигуры также могут быть очень выразительны. А если конвертировать изображения в монохромные, то можно не так сильно волноваться о выбивании светов и провале теней: и то, и другое лишь усилит эффектность снимка.

Высококонтрастный снимок

↓ Найдите подходящий объект съемки

Эта фотография офисных небоскребов обладает значительным композиционным потенциалом. На ней присутствуют четко очерченные геометрические фигуры и линии, контрастирующие с более размытыми по форме облаками. Мы применим предельные значения настроек для усиления контраста.

© Lifeinapixel

По мере знакомства с книгой вы увидите, что работа в черно-белой гамме дает гораздо больше свободы для экспериментов с предельными значениями тонов. В большинстве случаев, работая с цветом, мы стремимся сделать реалистичную копию сюжета, однако с монохромной фотографией дело обстоит иначе. Выполняя это задание, исследуйте тональные границы изображения и выставляйте максимальные значения, пользуясь такими инструментами коррекции тонов, как Curves («Кривые»)

или Levels («Уровни»). Помните о том, что у вас нет цели получить точный репортажный снимок, ваша задача — изучить соотношение света и тени и усилить другие элементы композиции: линии, формы, объемность, текстуру, равновесие и так далее. Используйте весь арсенал средств для экспериментов с контрастностью. Ползунки на панели Black & White позволяют вам корректировать отдельные цвета, а инструмент Curves — отрегулировать общую тональность снимка.

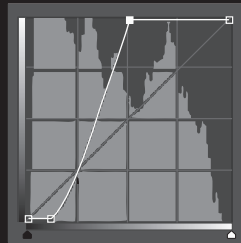

← ↑ Автоматическая конвертация

Отсутствие цвета на конвертированной с установками по умолчанию черно-белой версии акцентирует четкие, мощные вертикальные линии и углы зданий.

Рекомендации

- Выбирайте фотографии с четко очерченными фигурами.
- Будьте смелее при настройке контрастности; помните, что при работе с черно-белыми изображениями можно быть намного решительнее, чем при обработке цветных снимков.
- Не бойтесь выбивания светов и провала теней при использовании инструментов Curves и Levels с целью получить двухцветное изображение с выраженными линиями, формами и узорами.

←←↓ Небоскребы

Радикальная коррекция с помощью инструмента Curves позволяет одновременно «выбить» света и «провалить» тени, делая большие области снимка абсолютно черными или белыми. Затем, в результате перемещения ползунка синего влево до конца, синяя составляющая неба становится черной и контрастирует с облаками. Окончательный результат представляет собой эффектную версию цветного оригинала. Высокая контрастность преобразила вид окон, которые теперь представляют собой сетчатый узор.

Комбинированное изображение

Все цветные фотографии в этой книге были напечатаны (принишу свои извинения пользователям электронных книг) при помощи четырех отдельных цветов (голубого, пурпурного, желтого и черного), наносимых четырьмя разными валами. Вместе эти четыре цвета могут составить миллионы оттенков. Плащечный цвет — явление особое. Это полиграфический термин, обозначающий один цвет, наносимый на страницу одним валом.

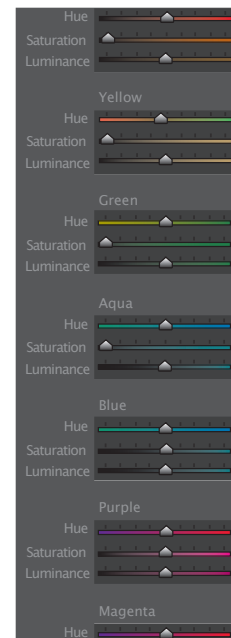
Если при черно-белой конвертации выбрать один насыщенный оттенок и оставить его нетронутым, это может произвести поразительный эффект и усилить выразительность элементов изображения. Традиционно это осуществлялось окрашиванием того или иного объекта вручную, однако существует несколько способов достижения такого же результата при помощи графических редакторов. Мы не будем детально рассматривать процесс имитации ручного окрашивания изображения с использованием нескольких цветов, а лучше остановимся на двух способах изолирования отдельных объектов с целью сохранения их цвета.

↗↘ Снижение насыщенности

Простой и быстрый способ изолировать один цвет на изображении заключается в уменьшении насыщенности всех других цветов. Этот метод работает, если другие объекты на снимке не содержат цвет, который вы хотите сохранить. Однако очень редко попадаются такие простые ситуации. Здесь мы видим остатки синих оттенков на заднем плане.

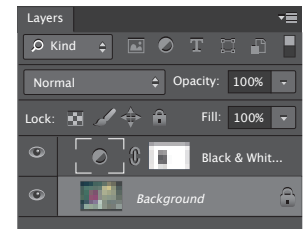

© Steve Luck

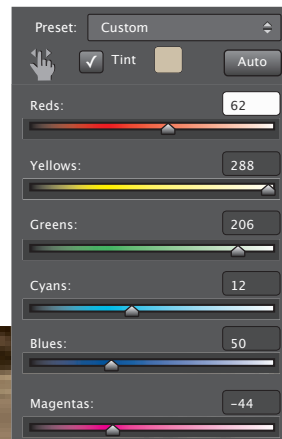

© Steve Luck

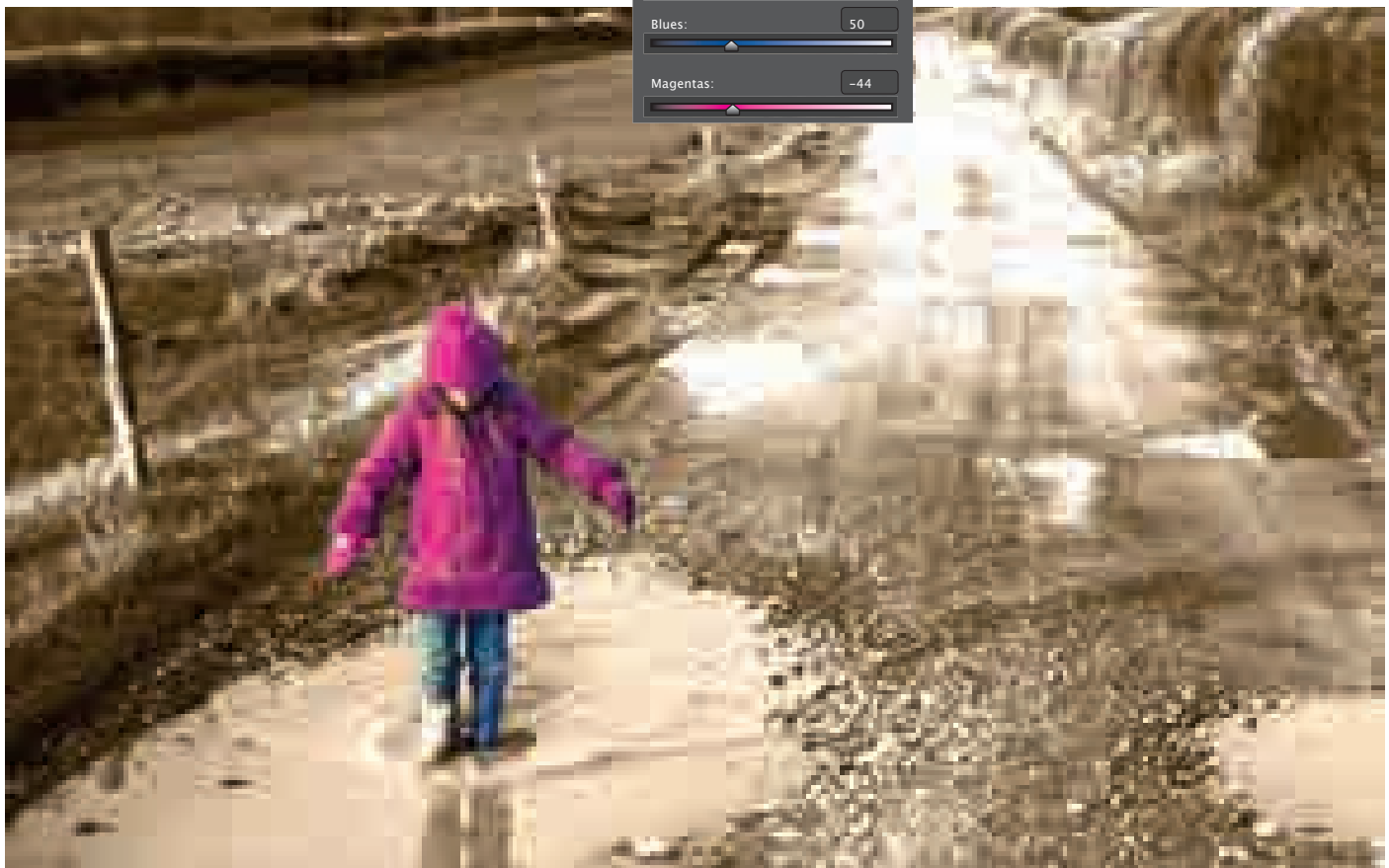
←←↑ Ручной метод

Более трудоемкий, но и более эффективный способ изолировать цвет состоит в добавлении маски слоя поверх черно-белого корректирующего слоя. Теперь вы можете просто рисовать черным цветом поверх маски в тех местах, где вы видите необходимым сохранить цвет.

←←↓ Плещный цвет с оттенком

Теперь, изолировав раскрашенную фигуру, вы можете применять всевозможные другие эффекты без риска изменить ее.

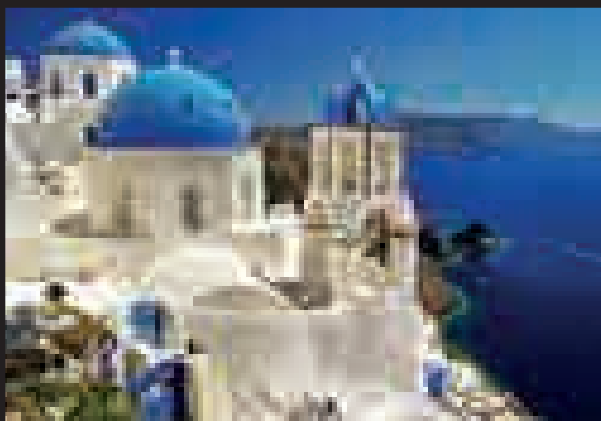

Цветные элементы на черно-белом снимке

Изолирование и сохранение единственного оттенка на цветном изображении — это прием, который применялся годами, возможно, заметнее всего некоторыми рекламными компа-

ниями. Как всегда, существует множество способов добиться цели, и ваши действия будут зависеть от исходного изображения и от цвета, который вы хотите оставить на нем.

© Freesurf

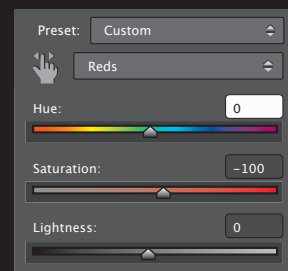

← Санторини

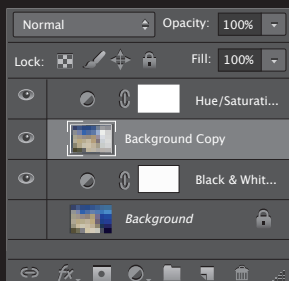
На снимке церкви на этом греческом острове мне хотелось бы оставить купола ярко-голубыми, поскольку это отличительная черта церкви.

➤ Обесцвечивание всех оттенков, кроме синего

Поскольку в этой ситуации элементы, которые мы хотим сохранить цветными, являются синими, было логично выставить значение насыщенности для всех остальных цветов на

корректирующем слое Hue/Saturation («Оттенок/Насыщенность») равным -100.

↑ → Работа со слоями

Следующим шагом было создание корректирующего слоя Black & White («Черно-белое») и дубликата оригинального слоя. Затем, после расположения слоев в порядке, показанном на иллюстрации, оставалось только использовать инструмент Eraser («Ластик»), чтобы стереть синий цвет с моря, неба и деревянных элементов строения.

Рекомендации

- Не переусердствуйте с применением этого приема, изолируйте только тот цвет, который тематически дополняет изображение или важен сам по себе.
-

↑ Черно-бело-синее

Итоговый вариант представляет собой черно-белый пейзаж с окрашенными куполами.

© Benoit Auguste

Вообще-то я ярый приверженец традиционной черно-белой фотографии, так что этот снимок для меня не характерен. Я понял, что сохранение одного цвета — цвета опавшей листвы — даст совершенно новое изображение, отличное и от черно-белой, и от цветной версий.

Бенуа Огюст

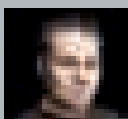

Успешное и уместное применение техники, которой часто злоупотребляют. Сочетание нависающего дерева и пары на лавочке организует снимок, и в результате он воспринимается как черно-белое изображение, на которое опали желтые осенние листья. Это дает возможность двойного прочтения изображения: россыпь листьев на черно-белом пейзаже, брызги краски на распечатанной фотографии.

Майкл Фриман

© Dan Goetsch

Я установил штатив как раз в тот момент, когда головной вагон поезда проезжал мимо. Во время экспонирования я заметил дорожный знак и достал фонарик, чтобы немного его подсветить. Затем я решил поиграть с выборочным окрашиванием.

Дэн Гэтш

Частичная цветность всегда устанавливает внутри снимка новые отношения между цветными и монохромными элементами. Я нахожу любопытным то, как сильно ваш подход отличается от работы Бенуа. Из-за сильной угловой перспективы наклоненная и сужающаяся цветная полоса света входит в изображение слева, словно клин. Создается ощущение потока цвета, врывающегося в черно-белый ночной сюжет.

Майкл Фриман