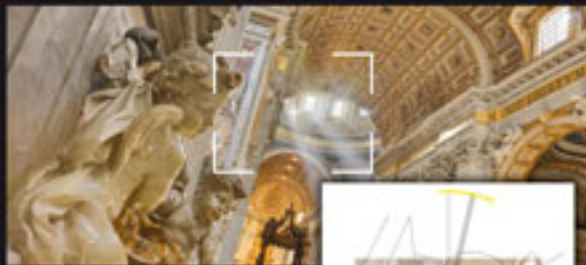

МАЙКЛ ФРИМАН **КОМПОЗИЦИЯ** В ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ

творческие приемы создания
удачных фотоснимков

➤ Геометрия фотографии и использование воображаемых направляющих линий для создания эффектных снимков (стр. 58).

➤ Рассеивание внимания зрителя как способ создания интригующих снимков (стр. 58).

➤ Использование классической композиционной схемы «человек на фоне пейзажа» и выбор подходящего момента для съемки (стр. 42).

В этой книге, ставшей продолжением бестселлера «Дао цифровой фотографии», Майкл Фриман собрал самую полную коллекцию приемов построения композиции снимка, которые помогут вам создавать яркие и оригинальные фотографии в любых ситуациях.

Вы научитесь:

- выстраивать кадр и организовывать элементы снимка в эффектную композицию;
- находить интересные композиционные решения даже в самых обычных ситуациях и сюжетах, избегая клише;
- выбирать объектив и точку съемки, которые позволят сделать потрясающие фотографии даже самых заурядных объектов;
- правильно использовать цветовую палитру сюжета для создания привлекательных снимков;
- делать великолепные снимки даже любительской фотокамерой, выбрав подходящий ракурс, кадрирование, освещение и момент съемки;
- управлять взглядом и вниманием зрителя, заставляя его снова и снова рассматривать ваши фотографии.

В этой книге:

Более 350 цветных фотографий и иллюстраций с подробным анализом композиционных и технических приемов, использованных для их создания.

Самый полный обзор приемов построения композиции в современной цифровой фотографии, которые используют лучшие фотографы мира и которые может освоить и успешно применять каждый фотограф даже при съемках любительской камерой.

12+

Вниманию,
возрастные
ограничения!

Официальный
подарок!

www.dobraya.ru
ДОБРАЯ КНИГА

издание для высокообразовательной школы

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ф88 Фриман М.

Композиция в цифровой фотографии: Творческие приемы создания удачных фотоснимков / Майкл Фриман; пер.с англ. — М.: Издательство «Добрая книга», 2014. — 192 с.

ISBN 978-5-98124-636-4

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, воспроизве-
дение, хранение в базах данных или информационных
системах или передача в любой форме и любыми сред-
ствами — электронными, механическими, посредством
фотокопирования, записи или иными, включая запись
на магнитный носитель, — любой части этой книги
запрещены без письменного разрешения владельцев
авторских прав.

© 2013 The Ilex Press Ltd.
© Издание на русском языке, перевод на русский язык —
ООО «Издательство «Добрая книга», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1: Кадрирование	8
Точность	10
Выравнивание по границам	12
Свободное кадрирование	14
Заполнение кадра	16
Деление кадра	18
Вертикаль	20
Квадрат	22
Широкий формат	24
Панорама	26
За кадром	28
2: Размещение элементов	30
Смещение от центра	32
В центре	34
Близко к краю или в углу	36
Обрамление	38
Незавершенность	40
Человек на фоне пейзажа	42
Раскрытие	44
Парный портрет	46
3: Деление кадра	48
Классическая композиция	50
Симметрия	52
Эксцентричность	54
Рассредоточенность	56
Под углом	58
Прямые линии	60
4: Геометрия	62
Горизонтальные линии	64
Вертикальные линии	66
Диагонали	68
Кривые	70
Треугольники	72
Круги	74

Ритм	76
Орнамент и поле	78
5: Точка съемки	80
Фронтальная съемка	82
Съемка с высокой точки	84
Съемка сверху	86
Съемка с низкой точки	88
Съемка сквозь объект	90
Эффект туннеля	92
Точность	94
Съемка с близкого расстояния	96
Издалека	98
6: Оптические эффекты	100
Глубина сюжета	102
Недостижимая глубина резкости	104
Выборочная фокусировка	106
Цветной размытый задний план	108
Цветной размытый передний план	110
Тилт-объективы	112
Контрфокусировка	114
Шифт-объективы	116
Широкоугольный объектив и эффект присутствия	118
Телеобъектив и эффект отстраненности	120
7: Движение	122
«Замораживание» движения	124
В воздухе	126
Размытие движением	128
Движение к центру	130
Движение к границам	132
Момент съемки	134
Линия взгляда	136
8: Цвет	138
Насыщенные цвета	140
Пастельные цвета	142

Приглушенные цвета	144
Цветовая тема	146
Цветовая палитра	148
Цветовое пятно	150
Контраст	152
9: Сопоставление	154
Случайность	156
Далекое и близкое	158
Эффект сжатия	160
Наложение планов	162
Отражение	164
Живая картина	166
Силуэт	168
Совпадение действия	170
10: Объединение	172
Коллаж	174
Повторяющееся действие	176
Композиция	178
Графическая композиция	182
Комбинирование снимков	184
Последовательность действий	186
Инсталляция	188
Предметный указатель	190

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга основана на моей предыдущей книге «Дао цифровой фотографии», которая в большей степени была посвящена основам создания удачного снимка, нежели приемам съемки. При написании той книги и последующих я понял, что зачастую гораздо проще объяснить основы работы с композицией или цветом исключительно графическими средствами, не прибегая к словам. Именно эта идея и легла в основу данной книги. Слова используются лишь по необходимости и в минимальном объеме, в то время как основной смысл передан с помощью изображений. Этот подход позволил мне насладиться созданием иллюстраций. Я всегда считал, что текст и изображения обрабатываются мозгом совершенно разными способами, и любая иллюстрированная книга должна содержать некий психологический трамплин, который помогает переключать внимание с текста на изображение и обратно. В этой книге необходимость в таком «трамплине» минимальна, так как большая часть информации в ней представлена визуально.

В этой книге я раскрываю собственное представление о наиболее важных аспектах съемки и беру на себя полную ответственность за любые упущения, так как каждое из них сделано намеренно. Для меня фотография основана на трех видах навыков, которые я называю техническими, визуальными и концептуальными. И чтобы быть полноценным фотографом, мало просто обладать ими — надо уметь уравнивать их. Технические навыки — это умение обращаться с камерой, настраивать экспозицию и глубину резкости, выполнять компьютерную обработку фотографий и так далее. Этим навыкам посвящены практически все книги и веб-сайты о фотографии. И они действительно необ-

ходимы, но освоение их — лишь начало пути. Визуальные навыки имеют отношение к зрительному восприятию сюжета, кадрированию и построению композиции снимка. На этапе освоения этих навыков фотография перестает быть скучной и становится по-настоящему увлекательной. Третий вид — концептуальные навыки. Пусть это слово вас не пугает. Оно лишь означает, что фотограф должен отчетливо представлять себе цель съемки. Вы стремитесь к получению красивых, эффектных и выразительных фотографий? Или, быть может, пытаетесь в чем-то убедить зрителей? Или же рассказываете с помощью снимков некую историю?

Так как большинство книг и статей о фотографии посвящены исключительно техническим аспектам, я всегда старался уделить больше внимания рассмотрению других ее сторон. В этой книге главный акцент сделан скорее на визуальных навыках, хотя, разумеется, их невозможно рассматривать отдельно от технических вопросов, таких как выбор глубины резкости или выдержки, подходящих для создания определенных эффектов на фотографии. Нельзя изолировать визуальные навыки и от концептуальной составляющей фотосъемки, например от выражения определенной идеи путем сопоставления объектов на снимке.

В последующих главах вы найдете множество снимков, сопровождающихся пояснениями о том, почему они могут считаться удачными. Эти комментарии я постарался сделать максимально содержательными, но минимальными по объему. Для наглядности книга поделена на десять разделов, каждый из которых посвящен ключевому аспекту фотографии: от основ кадрирования до приемов сопоставления и объединения элементов изображения.

ДИАГОНАЛИ

Диагонали особенно полезны для привнесения в сюжет динамики и ощущения движения. Взгляд зрителя скользит вверх или вниз вдоль диагонали, которая почти всегда оживляет изображение. Диагональ можно создать с помощью поворота или размещения камеры под углом, а также сдвига точки съемки. На этом снимке Собора Святого Петра в Риме диагонали появились благодаря повороту камеры, и фотография этого популярного места стала динамичнее и выразительнее по сравнению со стандартным архитектурным снимком. Съемка велась ближе к вечеру, когда солнечные лучи падали по направлению к

камере: они и стали основой композиции. Точка съемки выбрана так, чтобы в кадре на переднем плане были видны два ангела. Благодаря им создается ощущение глубины. Если бы камера стояла ровно, солнечные лучи были бы длиннее, но снимок был бы более статичным, как и большинство архитектурных фотографий. Расположение камеры под углом превращает вертикали в диагонали — в противовес солнечным лучам. И это противопоставление придает снимку дополнительную выразительность.

→ Камера Panavision и объектив с фокусным расстоянием 65 мм, использованные для создания этого снимка.

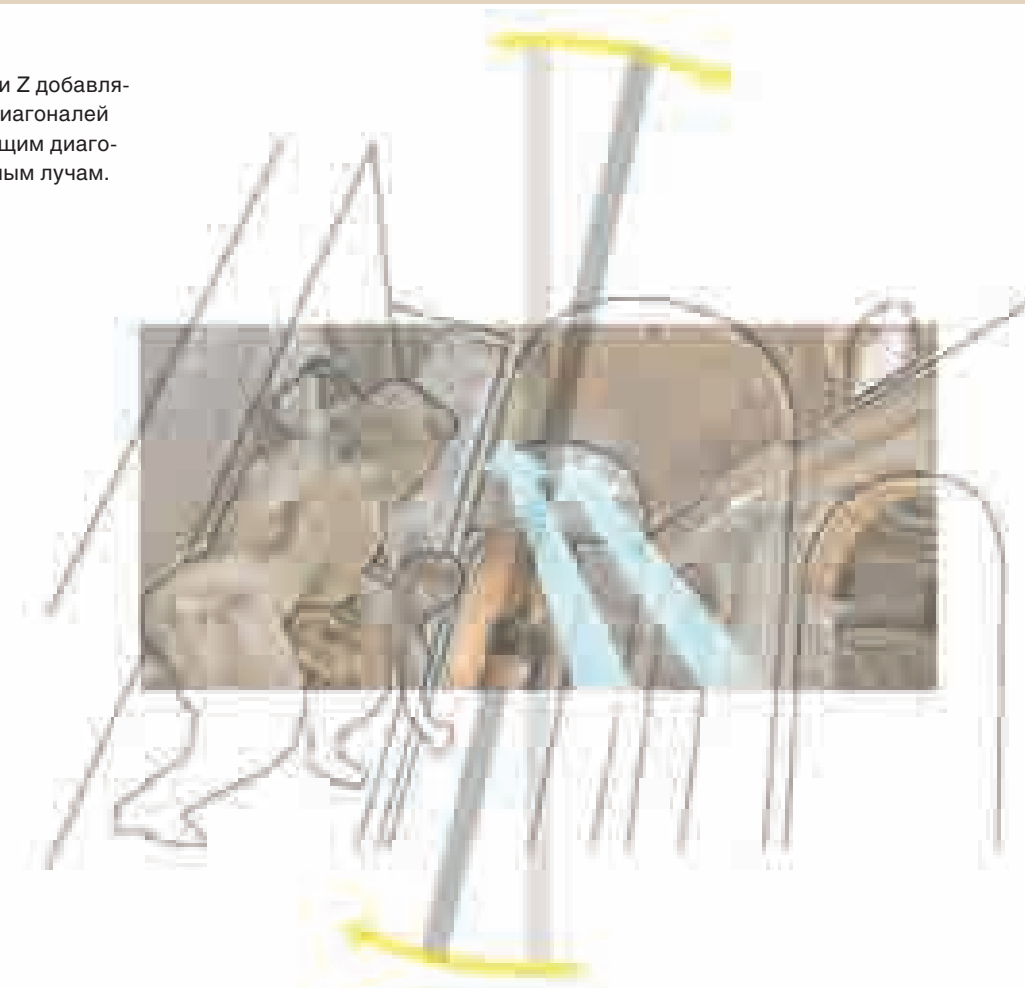

↑ Собор Святого Петра. Ватикан, Рим, 2009 г.

← Снимок без поворота носит более строгий статичный характер, свойственный формальной архитектурной фотографии.

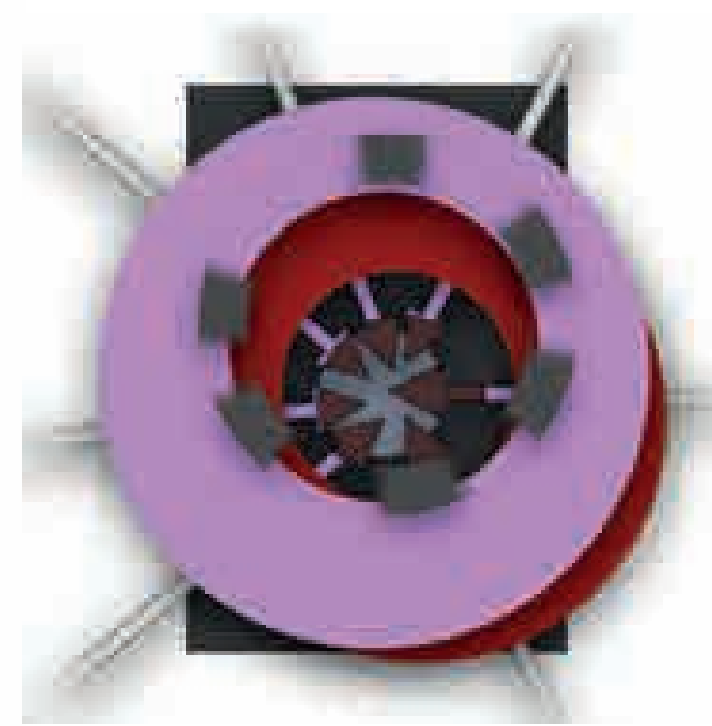
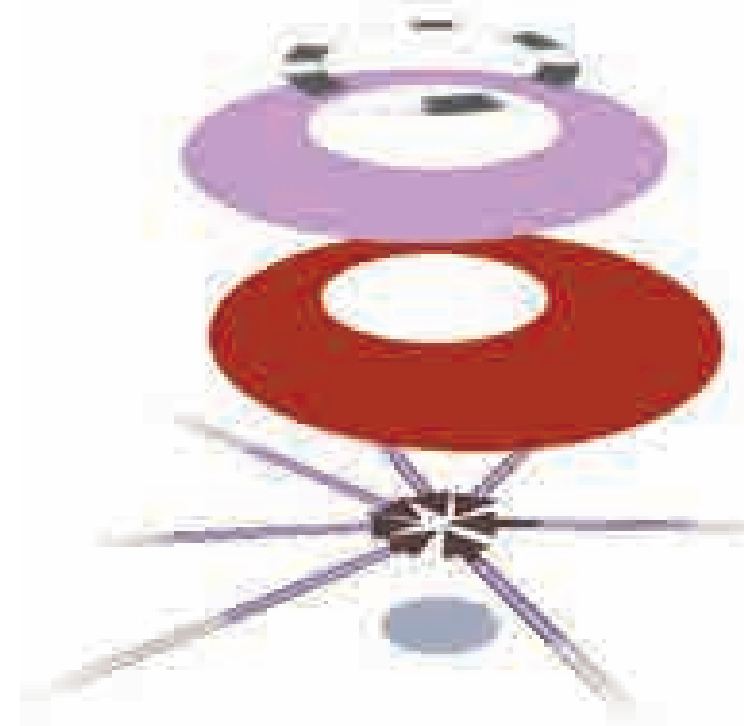
→ Поворот по оси Z добавляет новый набор диагоналей к уже существующим диагональным солнечным лучам.

КРУГИ

Подразумеваемые круги гораздо интереснее явных и ярко выраженных (например, циферблат часов), хотя встречаются они намного реже, чем, скажем, подразумеваемые треугольники (см. стр. 72–73). Этот снимок — пример такого подразумеваемого круга. Место действия: женский буддийский монастырь в Сикайне, религиозном городке рядом с Мандаласем в Мьянме. Задание: фотосессия для книги Sacred Places издательства Thames & Hudson, посвященной священным местам Азии. Сюжет: подготовка к одному из регулярных буддийских праздников, который называется Катин. В ходе праздника монахиням вместе с едой преподносят новые одеяния. Когда мы прибыли, нам показали, где монахини готовят церемониальное блюдо. Двор над балконом идеально подошел для съемки общего плана. Группы монахинь вокруг чаш сразу же привлекли мое внимание — особенно одна из них, самая тесная. Я подошел ближе, чтобы сделать снимок сверху, и установил телеобъектив. Уже тогда я знал, что получится идеальный снимок, и он вышел очень естественным. Его ключевая особенность — концентрические круги, образованные из разных последовательностей. Они словно нанизаны друг на друга, как демонстрируют схемы на соседней странице. Основное внимание привлекает чаша и руки, напоминающие спицы колеса.

→ Монахини за приготовлением еды.
Сикайн, Мьянма, 1996 г.

↑ ↗ Головы и одеяния создают круги, от которых к центру сходятся руки.

↑ Серия снимков, сделанная во время поисков подходящей точки съемки.

СЪЕМКА С ВЫСОКОЙ ТОЧКИ

Возможность взглянуть на мир с высоты птичьего полета — это привилегия, которая позволяет почувствовать себя «выше остальных». Разумеется, это иллюзия, но иллюзия приятная. Крыши многих высотных зданий и другие пользующиеся популярностью возвышенности в наше время оборудованы для такой съемки. Посещение обзорной точки, с которой открывается живописный вид, в обязательном порядке входит в программу маршрута при прогулке по национальным паркам. К подходящим платформам для

съемки с высоты относятся и летательные аппараты, включая воздушные шары. Здесь, на маленьком и редко посещаемом островке в Индонезии, передо мной стояла задача создать наиболее выразительный снимок железного маяка XIX века и при этом запечатлеть величие его окружения, то есть объединить маяк и тропический контекст. Наиболее удачным оказался снимок сверху. Я дождался времени суток, когда тени стали максимально длинными. Объект этого снимка — маяк, хотя его самого в кадре нет.

↓ Маяк Танджунг Бинга. Белитунг, Индонезия, 2012 г.

↔ Пробные снимки, сделанные на уровне моря, включающие маяк и различные объекты на переднем плане.

СЪЕМКА С НИЗКОЙ ТОЧКИ

Одна из причин для съемки снизу — возможность использовать тротуар или любое дорожное покрытие в качестве переднего плана снимка. Другая причина в том, что она дает неожиданный ракурс, благодаря которой повышается экспрессивность снимка, а у зрителя создается ощущение вовлеченности в сюжет. Именно такую цель я преследовал при съемке каравана лошадей, и эта

фотография пошла на обложку книги, для которой я снимал. Я заранее выбрал место съемки — старую узкую улочку в старом китайском городе. Изгиб улицы и белые стены зданий создали идеальный фон для лошадей и погонщиков. Съемка с уровня земли позволила выделить лошадей на фоне белых стен и сделала снимок более выразительным. Я снимал широкоугольным объективом, лежа на спине.

↓ Караван лошадей. Хэшунь. Юго-западный Юньнань, 2009 г.

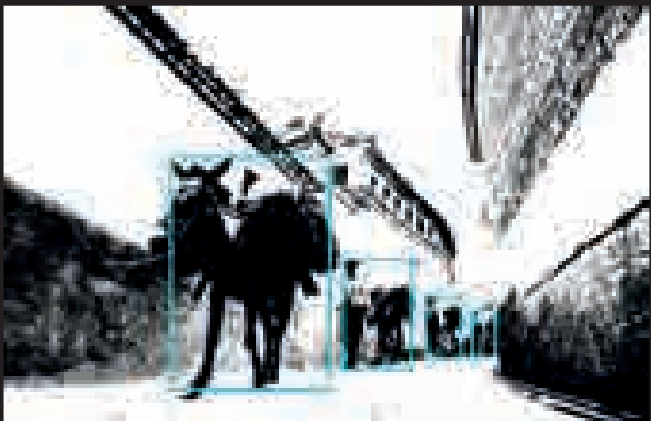
↑ Точка съемки. Я использовал объектив с фокусным расстоянием 24 мм.

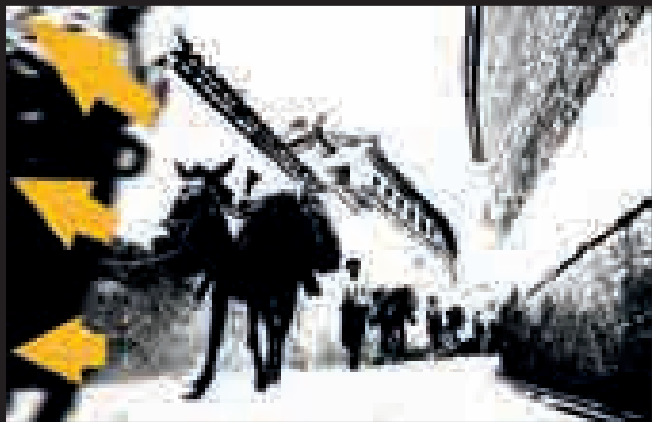
↑ Выбранный ракурс создает динамичные линии, расходящиеся к границам кадра.

↑ Появление каравана в кадре усиливает его динамичность.

↑ Снимок, на котором лошади с погонщиками сильнее всего отделены друг от друга.

↑ Возле левой границы кадра появилась узнаваемая фигура погонщика, размытость которой делает снимок еще более динамичным.

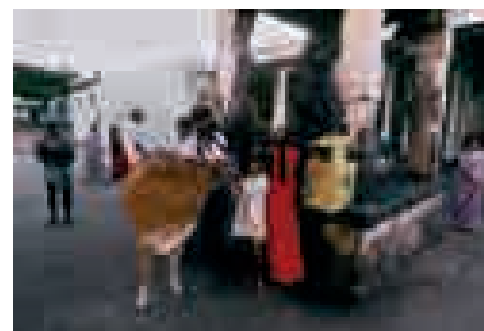
↑ Изображение погонщика слева также разделяет кадр на части.

СОВПАДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

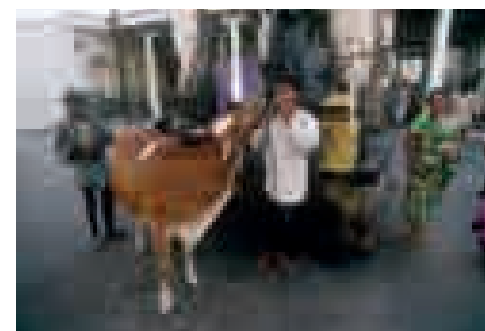
При съемке динамичных сюжетов сложнее всего найти такой способ объединения элементов, при котором их расположение не будет выглядеть беспорядочным. Иногда нужного эффекта можно добиться, выбрав подходящий ракурс или освещение, но чаще приходится полагаться на выбор удачного момента для съемки во время развития действия. На этом снимке изображен храм в южной Индии и статуя быка Нандина, слуги и друга Шивы. Рядом бродит живой бык — довольно обычное явление

в Индии. Достаточно ли такого совпадения, чтобы сделать удачный снимок? Я выжидал, сделал несколько пробных снимков, пока люди приходили, молились и уходили. Фотографии получились не более чем посредственные. И вдруг бык взглянул вверх на статую, а один из паломников нагнулся, чтобы дотронуться до его ног (в Индии это знак уважения), пока другой мужчина потянулся к статуе. Эти независимые действия объединились в одном моменте и внесли порядок в царящий вокруг хаос.

↓ Статуя Нандина. Храм Аннамалаияра, Тамил-Наду, Индия, 1998 г.

↓ Направление трех совпавших по времени действий и взгляда статуи.

↑ Другие кадры, в которых отсутствует объединяющий элемент, присутствующий на главном снимке.

