

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ МАЙКЛА ФРИМАНА СВЕТ И ОСВЕЩЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАЙКЛ ФРИМАН
ПРИ УЧАСТИИ ДЖЕФФА ВИГНАЛЛА

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ф88 Фриман М.

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

ISBN 978-5-98124-584-8

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

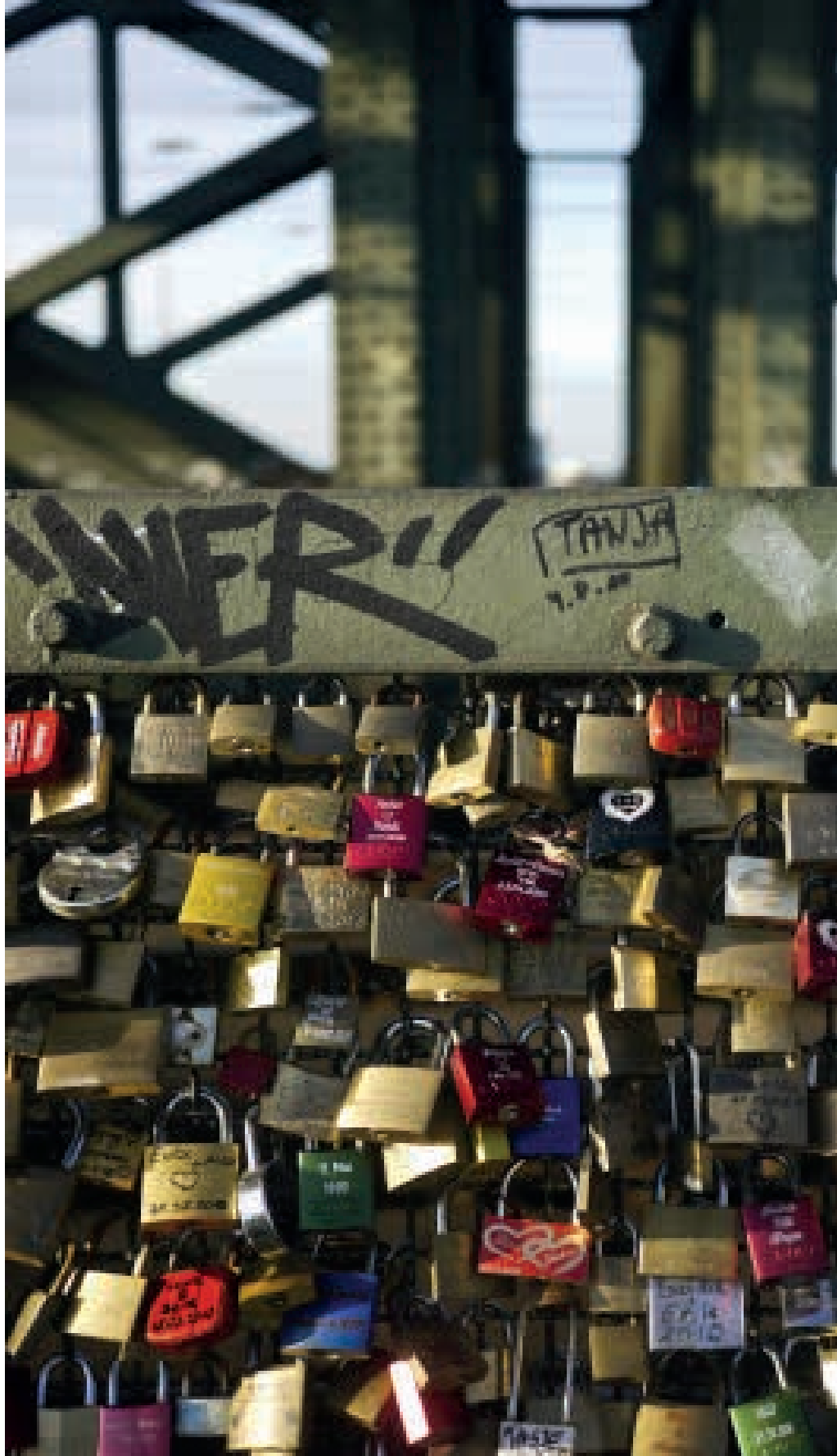
Все права защищены. Любое копи-
рование, воспроизведение, хранение в базах
данных или информационных системах
или передача в любой форме и любыми
средствами — электронными, механиче-
скими, посредством фотокопирования,
записи или иными, включая запись на
магнитный носитель, любой части этой
книги запрещены без письменного разре-
шения владельцев авторских прав.

© 2012 The Ilex Press Ltd.

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

ДОБРАЯ КНИГА

СОДЕРЖАНИЕ

- 6 Предисловие
- 8 Об учениках
- 12 Введение

14 Основы

- 16 Как цифровые фотокамеры фиксируют свет
- 18 Динамический диапазон
- 20 Глубина цвета и его оттенки
- 22 Цветовая температура
- 24 *Задание: Творческое использование баланса белого*
- 28 Измерение света
- 30 *Задание: Ограничьтесь точечным экспомером*

34 Дневной свет

- 36 Солнечный свет в течение дня
- 38 *Задание: Съемка под полуденным солнцем*
- 42 Съемка при ярком солнечном свете
- 44 *Задание: Работаем с тенями*
- 48 Съемка против солнца
- 50 *Задание: Лицом к солнцу*
- 54 «Золотой свет»
- 56 *Задание: Преимущества «золотого света»*
- 60 Облака и свет
- 62 *Задание: Извлекаем пользу из хмурого дня*
- 66 Капризы погоды
- 68 *Задание: Дождь, туман или снег — на ваш выбор*

72 Искусственный свет

- 74 Свет ламп накаливания
- 76 Флуоресцентный свет
- 78 *Задание: Баланс цветов при съемке в помещениях*
- 82 Свет газоразрядных ламп
- 84 Смешанный свет
- 86 *Задание: Огни ночного города*

90 Фотографическое освещение

- 92 Намеренная вспышка
- 94 Уравновешивание света вспышки и окружающего света
- 96 *Задание: Эксперименты со вспышкой*
- 100 Студийные вспышки
- 102 Источники непрерывного света
- 104 Осветительные аксессуары
- 106 Домашняя студия
- 108 *Задание: Студийные съемки: бюджетный вариант*
- 112 Расположение осветительных приборов
- 114 *Задание: Освещение для съемки портрета*

118 Творческое использование освещения

- 120 Мягкий свет
- 122 Обволакивающий свет
- 124 *Задание: Искупайте объект съемки в мягком свете*
- 128 Жесткий свет
- 130 Кьяроскуро
- 132 *Задание: Фотосъемка в жестком свете*
- 136 Освещение сзади (контровое)
- 138 Боковое и контурное освещение
- 142 *Задание: Съемка при освещении сзади*
- 144 *Задание: Выявление текстуры*
- 148 Индивидуальный стиль работы
- 150 *Задание: Найдите свой стиль работы с освещением*
- 154 Словарь терминов
- 158 Указатель
- 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.

Введение

Значение света легко недооценить: он в буквальном смысле слова вездесущ в нашей жизни. Днем мы или находимся под открытым небом, где все освещено солнцем, или постоянно боремся с темнотой, пользуясь искусственными источниками света. Даже в тех условиях, когда мы считаем, что вокруг темно, какой-нибудь источник света обязательно присутствует — например, тропинку в лесу по ночам слабо освещает луна. В результате многие принимают свет как само собой разумеющееся и понимают его упрощенно: либо он есть, либо его нет, лампа или включена, или выключена, а если свет в наличии, он может быть или ярким, или тусклым, — вот и все.

Конечно, фотографам известно, что все далеко не так просто, — именно

поэтому свет остается ключевым элементом фотографии. Свет — нечто вроде языка, уметь бегло разговаривать на котором необходимо, чтобы пополнять свой арсенал навыков фотосъемки. Порой фотографы говорят о своем умении «видеть» или «читать» свет. На первый взгляд, утверждение очевидное: разумеется, мы видим свет — его видят все. Но на самом деле фотографы имеют в виду присущее им умение замечать утонченные, малозаметные свойства света. Фотографы видят цвета и оттенки света из различных источников, густоту и длину теней, угол, под которым падает свет в то или иное время суток, и так далее — список можно продолжать до бесконечности. Когда речь идет о фотосъемке, свет обычно оказывается единственным

элементом, способным полностью изменить впечатление от снимка. Некий предмет или сцена, заурядные и скучные при освещении одного рода, внезапно начинают выглядеть совсем иначе, стоит только изменить-ся углу или интенсивности освещения. Порой свет становится основным объектом снимка. Пожалуй, невозможно утверждать наверняка, будет ли лестным и эстетически приятным тот или иной вид освещения, и если будет, то почему (впрочем, некоторыми общими рекомендациями можно пользоваться — например, ждать так называемого «золотого света» в начале и в конце дня); в искусстве редко встречаются подобные общие правила. Однако можно научиться замечать особые свойства освещения и пользоваться ими.

← Тени от ботинок

Ценность удачно подмеченных нюансов света и оригинальность, которую он придает снимку, в данном примере невозможно измерить. Свет открывает перед нами целый мир образов, порой там, где мы меньше всего ожидаем увидеть их.

В большинстве ситуаций освещенность отчасти можно регулировать в соответствии с решениями, принятыми с целью создания удачного снимка. Но даже при документальной или натурной съемке, когда нет ни времени, ни желания непосредственно влиять на освещение, нам все равно приходится принимать решения, связанные с тем, как фотоаппарат реагирует на конкретную освещенность и воспроизводит ее. Насколько густыми вы хотите видеть тени на снимке? Нужны ли вам детали на освещенных участках? Как регулировать баланс цветов — для теплого света ламп накаливания или дневного света, льющегося из окна? Овладевая языком света, вы постепенно заметите, что все эти вопросы перестанут быть для вас препятствиями и превратятся скорее в инструменты для творчества.

Краткий миг

Некоторые сюжеты сразу поражают необычным освещением. Такие ситуации чаще всего оказываются мимолетными, особенно если они возникли благодаря естественному освещению, поэтому особенно важно научиться мгновенно распознавать и так же быстро запечатлевать их.

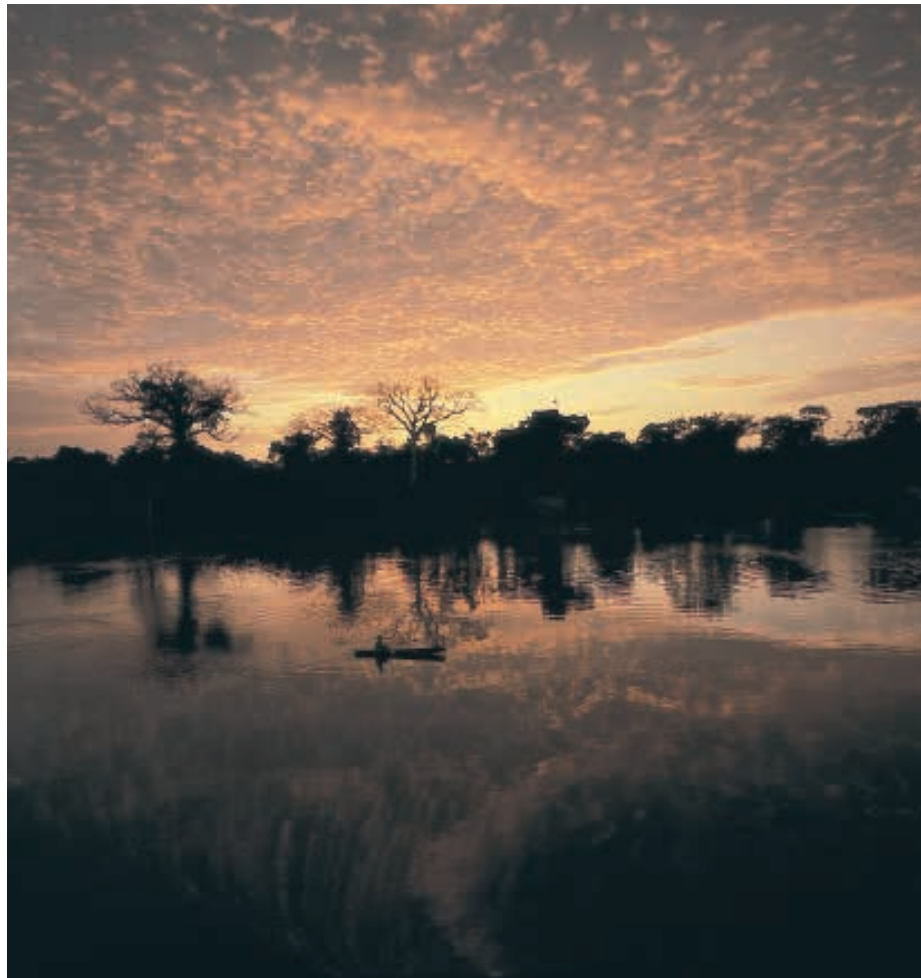

Солнечный свет в течение дня

Время суток — самый важный фактор, определяющий роль солнечного света в создании снимка. В начале и в конце дня солнечный свет падает под совсем небольшим углом, постепенно солнце поднимается выше и в полдень этот угол становится максимальным, а свет — резким (разумеется, в зависимости от перехода на летнее время).

↓ Силуэты на закате

Закат — излюбленное время для съемки, но как объект снимка, сам по себе закат выглядит слишком шаблонно. Однако если воспользоваться замечательными условиями освещения на закате как фоном для другого объекта, можно устроить себе фоторазминку и проявить фантазию. В нашем примере освещенная закатным солнцем полоса неба отражается в озере, на фоне которого видны силуэты одинокой лодки и деревьев.

Рассвет и сумерки

Если вам случалось спешить наперегонки со временем, чтобы запечатлеть живописный пейзаж на закате, вам известно, как быстро меняется свет, когда солнце клонится к горизонту. Движение солнца, почти незаметное в середине дня на бескрайнем небе, утром и вечером словно ускоряется. Конечно, на самом деле солнце движется с постоянной скоростью, просто неподвижная база, линия горизонта, дает нам возможность оценивать скорость этого движения. Однако качество освещения действительно быстро меняется, так как другим становится угол, под которым солнце освещает местность. Эти изменения бывают непредсказуемыми и впечатляющими, действовать следует быстро, чтобы заметить их влияние и воспользоваться им.

В начале и в конце дня солнце кажется красным, так как его свет проходит сквозь более толстый слой атмосферы, рассеивающей волны синей и фиолетовой части спектра. Кроме того, любым облакам, видимым вдоль линии горизонта, приходится преодолевать большее расстояние, чтобы скрыться из виду, следовательно, выше вероятность, что красный солнечный свет будет рассеян ярко подсвеченными им облаками.

Солнце в середине дня

В полдень солнце достигает зенита, а интенсивность его света становится максимальной; солнечные лучи падают под максимальным углом к поверхности земли, поэтому тени становятся особенно резкими, а сюжеты — высококонтрастными. Чтобы запечатлеть весь динамический диапазон подобных сцен, необходимы точные экспозамеры. При съемке пейзажей различные фильтры помогут передать яркую голубизну неба и в то же время сохранить полутона зелени на пологих холмах и тени, которые отбрасывают деревья или дома. При полуденном солнце труднее всего снимать портреты: солнечный свет бросает неприглядные резкие тени на лица. Эти тени можно заполнить с помощью вспышки или светоотражателей, или же приглушить с помощью рассеивателей света.

С другой стороны, контрастный свет в середине дня помогает создавать яркие выразительные изображения. Такой свет особенно подходит для черно-белой фотографии, так как на затененных и освещенных участках часто предполагается отсутствие деталей, и они выглядят как чисто черные или белые соответственно.

Промежуточные периоды

Имея представление о том, какие трудности создает освещение в течение дня, можно сделать вывод, что в промежуточные периоды, днем и ближе к вечеру, вести съемки удобнее. Когда солнце находится не слишком высоко и не слишком низко, его свет воспринимается человеческим глазом как наиболее привлекательный и нейтрально белый (что упрощает настройку баланса белого).

← **Выраженные контрасты**
Черно-белая фотография предполагает применение выраженных контрастов, и на таких снимках резкие тени могут быть привлекательными элементами композиции, даже если в них теряются детали.

↓ **Утро**
Свет утреннего солнца достаточно нейтрален, чтобы объекты выглядели такими, какие они на самом деле. Здесь свет не настолько яркий, чтобы затмить нежные желтые и зеленые оттенки деревьев, а угол его падения не позволяет сделать тени заметным элементом композиции.

Съемка под полуденным солнцем

↓ Узор теней

Жесткий свет полуденного солнца идеален для показа на снимке тонких архитектурных элементов. На этом снимке каждый элемент фасада здания подчеркивается окружающими его глубокими тенями.

Скорее всего, у вас уже собрано немало хороших снимков, соответствующих условиям этого задания. В том, что множество фотографий делают при полуденном солнце, нет ничего удивительного: именно в это время мы чаще всего оказываемся под открытым небом. Середину дня выбирают временем проведения различных мероприятий зачастую из соображений удобства, и кроме того, в такое время проще

всего выйти на фотопрогулку и отправиться изучать окрестности, высматривая возможности сделать удачные снимки. Для этого задания вам незначает бороться с солнечным светом: достаточно обращать внимание на эффекты, которые он создает, и на то, как им освещены различные сюжеты и объекты, а также компоновать снимки таким образом, чтобы резкие тени не доминировали в кадре.

→ Занятые делом

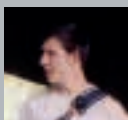
Прямые солнечные лучи подчеркнут текстуру и дополнят снимок причудливыми угловатыми тенями. При удачной компоновке эти элементы пойдут только на пользу снимку, как в этом случае.

Рекомендации

- Вам скорее всего понадобится затемнить объектив, отказаться от максимальной диафрагмы, чтобы избежать переэкспонирования (следовательно, откажитесь от снимков с очень малой глубиной резкости).
- Если вы хотите придать насыщенность небу, вам понадобится поляризационный фильтр для объектива.
- Как обычно, следите за гистограммой и старайтесь сохранить как можно больше деталей и на затененных, и на освещенных участках, хотя, конечно, если сцена в кадре высококонтрастная, вы можете пожертвовать деталями в светах или в тенях.

© Adam Graetz

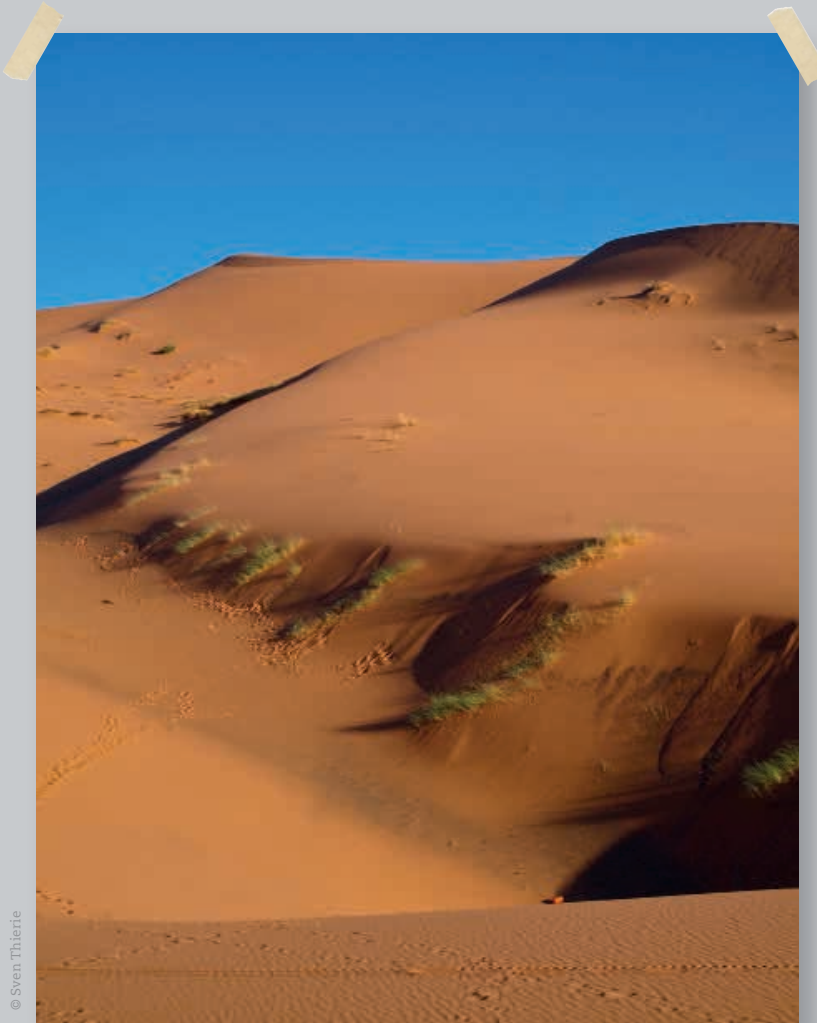
Я сделал этот снимок в Чикаго в солнечный день, выбрав 18-миллиметровый объектив. Я выполнил экспозамер по голубому небу, чтобы получить более глубокий цвет и сохранить силуэты зданий за мной.

Адам Гретц

Блестящий пример того, насколько удивительным может выглядеть ярко-голубое небо. Безусловно, и зеркальная скульптура является превосходным элементом композиции, но она выполняет свою функцию лишь потому, что дополняет небо, придает ему изгиб и делает его еще более огромным.

Майкл Фриман

© Sven Thierie

В пустыне негде спастись от яркого солнечного света, от меня требовалось только направить объектив на насыщенно-оранжевые дюны и дополняющее их чистое голубое небо. Чтобы усилить впечатление, я увеличил насыщенность при постсъёмочной обработке.

Свен Тьерри

Резкие тени, созданные полуденным солнцем, красиво очерчивают пустынные дюны и подчеркивают их форму. Этот эффект очень кстати, так как самим дюнам недостает деталей, а тени обеспечивают изображению глубину. Равномерно освещенный передний план выглядит иначе, возможно, его лучше обрезать.

Майкл Фриман