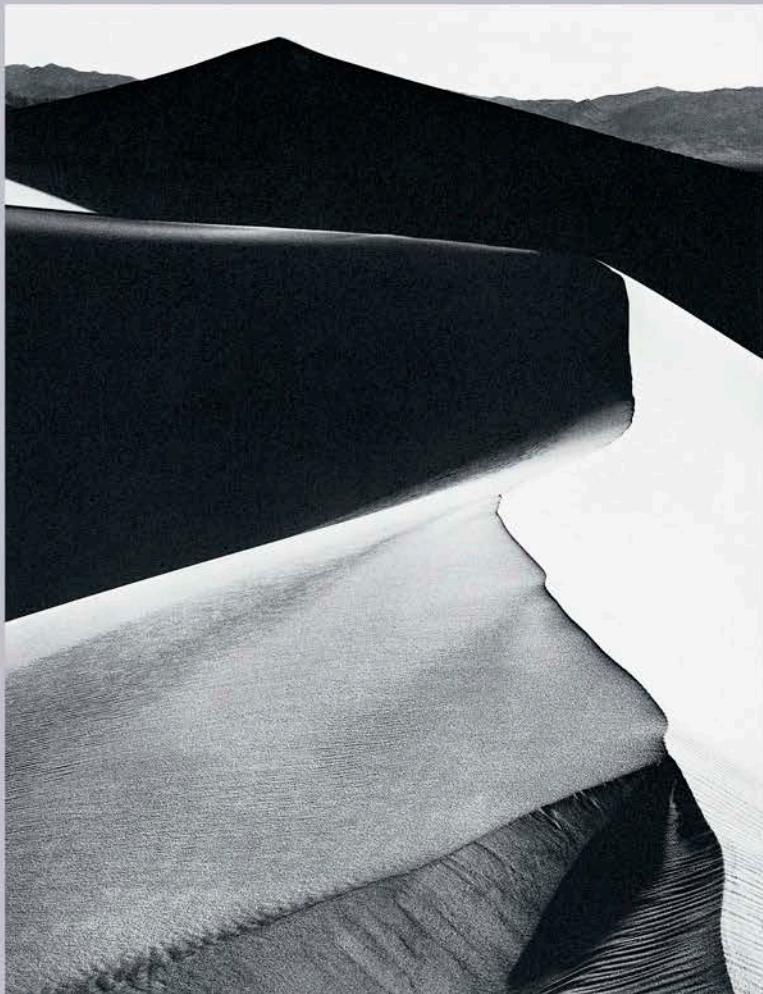

Ансель Адамс

Камера. Негатив. Отпечаток

Самый знаменитый
американский фотограф XX века

ПРОДАНО БОЛЕЕ 3 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

МИФ

О Гла зах

Камера
книга первая

предисловие	11
от автора	15
глава 1 визуализация	21
глава 2 малоформатные камеры	28
глава 3 среднеформатные камеры	39
глава 4 крупноформатные камеры	47
глава 5 объективы	59
глава 6 затворы	93
глава 7 основы управления изображением	107
глава 8 ручные камеры	119

глава 9
камеры на штативе

131

глава 10
подвижки камеры
прямого визирования

147

глава 11
приборы для измерения
экспозиции и аксессуары

167

глава 12
специальное
оборудование и методы

181

приложение 192
формулы объективов

благодарности 197

О ГЛАВЛЕНИЕ

Негатив
Книга вторая

от автора 201

глава 1
визуализация и тона
изображения 207

глава 2
свет
и светочувствительный
материал 215

глава 3
экспозиция 235

глава 4
зонная система
экспонирования 253

глава 5
фильтры
и предэкспозиция 303

глава 6
съемки с естественным
освещением 329

глава 7
съемки с искусственным
освещением 359

глава 8
лабораторная
обработка

385

глава 9
лабораторное
оборудование и методы

399

глава 10
управление тонами
при обработке

423

приложение 1 442
тестирование пленки

приложение 2 449
данные тестирования пленки

приложение 3 456
химические формулы

приложение 4 464
спектральные характеристики
светофильтров

приложение 5 468
логарифмы

благодарности 471

О ГЛАВЛЕНИЕ

отпечаток
книга третья

от автора 475

глава 1
визуализация
и выразительность
изображения

477

глава 2
организация
лаборатории
и оборудование

487

глава 3
материалы
для печати

515

глава 4
основы контактной
печати и работы
с увеличителем

535

глава 5
художественный
отпечаток:
управление тонами

559

глава 6
финальная обработка:
сенситометрия

597

г л а в а 7
оформление,
монтаж, хранение
и экспонирование

613

г л а в а 8
специальные
методы печати

635

п р и л о ж е н и е 1 654
химические формулы

п р и л о ж е н и е 2 663
данные тестирования

п р и л о ж е н и е 3 668
тестирование качества
промывания

б л а г о д а р н о с т и 671

предисловие

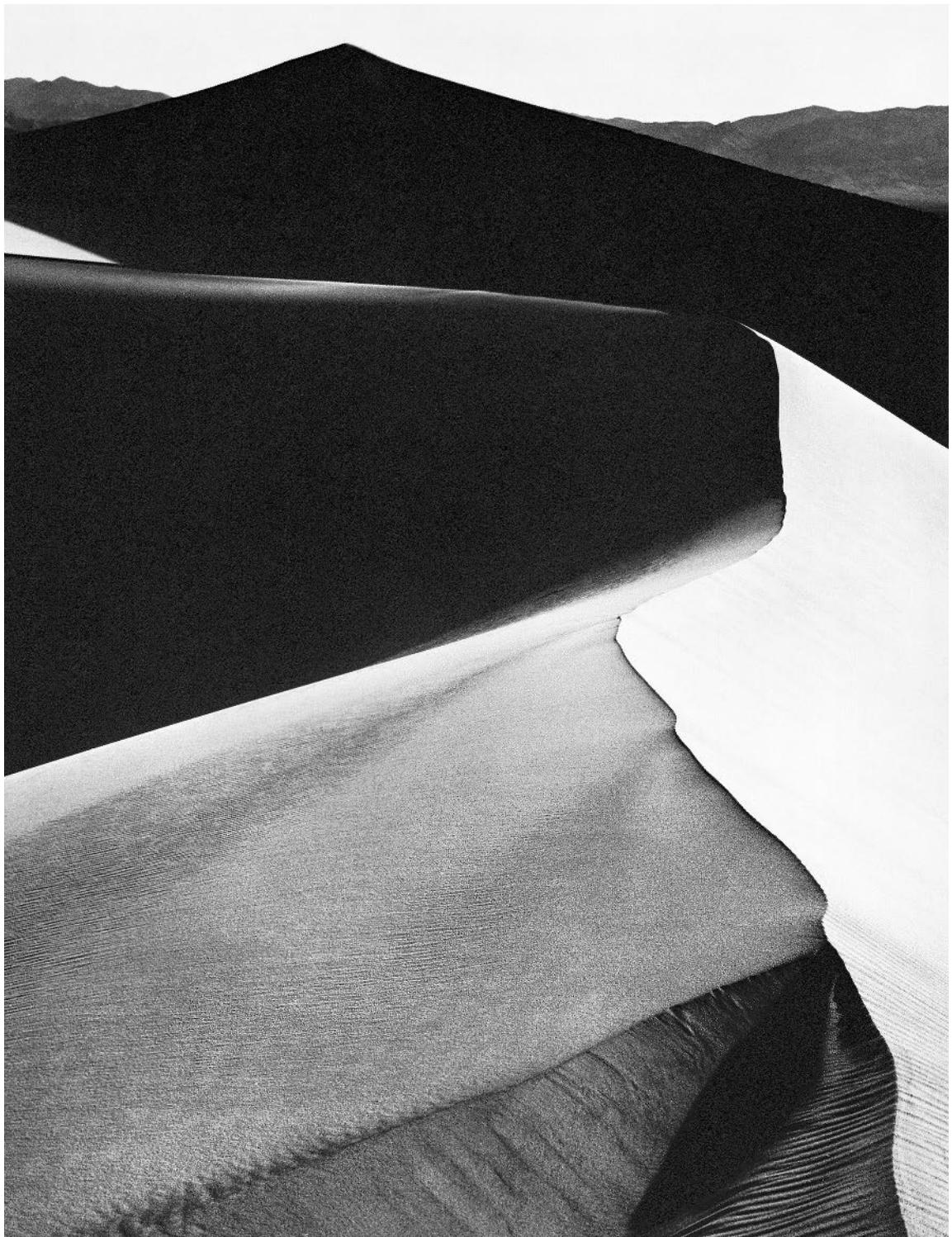
В книге «Гид Анселя Адамса: базовые фотографические приемы», том 1 и 2 (The Ansel Adams Guide: Basic Techniques of Photography), автор постарался разъяснить и упростить порой запутанные технические описания и адаптировать подход и приемы к современным материалам и оборудованию. Надеемся, что эти книги помогут вам продвинуться вперед на творческом пути.

Ансель Адамс* считает, что искусство фотографии напрямую связано с ремеслом. Воплощение зрительного переживания в запоминающемся снимке — задача любого серьезного фотографа. Удачный кадр — результат восприимчивости, внимательности и определенной последовательности действий на съемке и в лаборатории.

Эти книги подытоживают многолетний опыт Адамса. Современные материалы постепенно вытесняют пленку, а на смену большей части описанного в тексте оборудования пришла новая техника, с другими характеристиками и свойствами.

Но понятия, творческие приемы и методы остались прежними и нисколько не устарели со времен написания книги. Главное, чему вы научитесь, — творческому подходу Адамса, основанному на его философии и методологии. Ради этого попечители Фонда Адамса и Little, Brown and Company продолжают переиздавать финальные варианты томов «Камера», «Негатив» и «Отпечаток».

Попечители Фонда Анселя Адамса

от автора

Первоначально была издана трилогия книг: The Camera, The Negative, The Print соответственно. Впервые они объединены в настоящем издании. Прим. ред.

Эта публикация открывает новую серию книг о фотографии*. Здесь более подробно рассматриваются понятия, затронутые в серии «Основы фотографии», а технические нюансы переработаны и дополнены в соответствии с последним (на момент ее написания) словом фототехники. Творческий подход важнее оборудования. Понятие «визуализация» — главное в этой и следующих книгах серии. Визуализировать образ (полностью или частично) означает четко воспроизвести его мысленно, до экспозиции, и сохранить в памяти вплоть до печати. Это скорее подход к съемке, чем правило. Он подразумевает полную свободу самовыражения фотографа, не ограниченную моими и чьими-либо еще представлениями об искусстве. Я хочу лишь помочь читателю освоить инструменты творческого самовыражения, а не диктовать его способы.

Думаю, все качества произведения искусства поддаются определению, за исключением самой его сути, ради которой оно и создается. Ее не объяснить словами, но она находит отклик в умах и душах. В книге я хочу продемонстрировать значение ремесла в фотографии и его влияние на искусство. Что касается творческого начала, могу лишь утверждать, что оно существует; в любую эпоху и независимо от выразительных средств есть некий магический потенциал, о наличии которого можно судить по результатам.

Этим неосязаемым свойством отчасти наделен каждый, а искусство фотографии подарило нам невиданную ранее свободу самовыражения.

Но порой кажется, что свобода и доступность фотографии сами по себе становятся ограничениями. Иногда самый продуманный

замысел губят автоматические режимы оборудования. Фотограф должен управлять аппаратурой и использовать технологический прогресс в своих целях, оставляя за собой право принимать решения. Бытует заблуждение, что, обладая профессиональной техникой и следуя так называемым правилам, получишь гарантированно хороший результат. «Композиция — самый эффективный способ зрительного восприятия» — это авторитетное высказывание знаменитого американского фотографа Эдварда Уэстона проясняет значение визуализации и подчеркивает, что любое правило — это не более чем средство достижения цели.

В этой книге я даю не правила, а рекомендации для совершенствования мастерства. Читателю бессмысленно учиться снимать по моим работам: они рассказывают обо мне, а не о том, как надо фотографировать. Важно понять возможности выразительных средств, а «собственный стиль» и «творческое начало» не заставят себя ждать, если работать над собой.

Однако стоит отметить, что фотография — это в некоторой степени средство коммуникации и не всякому достанет способностей и желания пойти дальше разговоров. «Щелкунчик» все снимает в автоматическом режиме и никому ничего не должен, если его все устраивает. Любитель (по определению, тот, кто любит свое занятие) при должном старании будет постепенно развивать знания и умения. Профессионалу не обойтись без мастерства и воображения, а еще зоркого взгляда и быстрой реакции. Большинство начинающих поочередно проходят эти этапы, начиная с интереса к окружающему миру, за которым следует переход на новый уровень восприятия и вовлеченности. Буду рад, если мои книги помогут кому-то развить фотографическое видение и самовыражаться в творчестве.

К фотографии я шел извилистым путем. Я учился играть на фортепиано, и первый «настоящий» фотоаппарат (Kodak Speed Graphic $2,25 \times 4,25$ дюйма ($5,7 \times 10,7$ см) для рулонной пленки) получил в подарок от состоятельных родственников. Начав снимать профессионально примерно в 1930 г., я заметил, что мне очень помогает дисциплинированность, выработанная на занятиях музыкой. Не представляю, что из меня вышло бы, не будь у меня музыкальных педагогов.

В 1931–1932 гг. мы с друзьями и единомышленниками объединились в «Группу f/64» и выступали за «натуралистическую» фотографию — в противовес поверхностной «салонной», которая тогда

преобладала. Мой отец, а также мой добрый друг и наставник Альберт Бендер из Сан-Франциско научили меня ответственности перед аудиторией и своим делом. Принцип «передай добро дальше» отражал высокую социальную осознанность. Я ощущал настоятельную потребность передать другим то, что знаю сам, в писательской, преподавательской и профессиональной деятельности. Я сочинял многословные критические статьи, боролся со всем миром и фанатично оттачивал стиль и мастерство.

Меня попросили написать статью в английский журнал *Modern Photography*, за этим последовало предложение создать книгу «Как фотографировать» (*Making a Photograph*) для серии «Как это делать» (*How To Do It*). Ко всеобщему удивлению — в том числе моему, — она пользовалась большим спросом. В ней были три рецензии с очень хорошим для того времени (1935 г.) качеством высокой печати, которые прекрасно иллюстрировали мои ранние приемы. Несколько лет спустя я разработал зонную систему, когда преподавал в Школе центра искусств в Лос-Анджелесе. Этот опыт и курсы в долине Йосемити подвигли меня в 1945 г. начать пятитомник «Основы фотографии» (*Basic Photo Series*).

Некоторые мои друзья и коллеги сомневаются, что стоит тратить столько времени на писательство, преподавание и прочие не связанные напрямую с фотографией виды деятельности. Я же так поддерживал связь с реальностью — жизнь в полном творческом единении не для меня. К тому же я брал коммерческие заказы. Многие брезгуют «бездуховной чушью», а мне это многое дало в профессиональном плане: я не только «набил руку», но и научился проявлять фантазию в рамках поставленной задачи. То же можно сказать и о любой моей деятельности помимо фотографии, в том числе этой серии книг. Все, что я создаю, — это не только следствие основного увлечения. Мое дело подпитывает его.

Это полностью переработанное издание первой книги серии «Основы фотографии», а первые дополнения появились в издании 1970 г. Читатель, знакомый с предыдущими вариантами, заметит разницу, хотя основные творческие и технические принципы не изменились. При подготовке издания я впервые тесно сотрудничал с редактором, и Роберт Бейкер внес огромный вклад. Мы изменили структуру материала: здесь подробно описаны типы камер и оборудования, процесс визуализации и управления изображением, а информацию о лаборатории вы найдете в следующих книгах серии. Текст полностью переписан под новую структуру, чтобы подробно

осветить оборудование, процессы и понятия современной фотографии, — в этой сфере появилось много новшеств. Мы стремились сделать материал удобным одновременно для чтения и справочного использования, а заодно приподнять завесу тайны над фотографическим мастерством. Ссылки на текст и иллюстрации проясняют сложные вопросы.

Я также хотел дополнительно подчеркнуть принцип визуализации. В первом издании его освещение сводилось к краткому обсуждению управления изображением. Раньше этот термин иногда использовался применительно к фотографии в целом. Я же так называю формируемое объективом оптическое изображение, определенные параметры которого мы можем контролировать. В этом смысле управление изображением не связано с пленкой, экспозицией и обработкой (и зонной системой) — темами, которые обсуждаются во второй и третьей книгах.

Я расскажу об основных типах аппаратуры, но считаю, что очень сложно (и вредно) рекомендовать конкретные камеры и материалы. Поэтому поясняю сразу: упоминая какое-либо оборудование, я не имею в виду, что все другое плохо. Сейчас почти вся аппаратура достаточно качественная, особенно объективы, и в свете быстрого развития индустрии рекомендовать что-то конкретное бессмысленно.

Я объясню, какими характеристиками обусловлен дизайн камер, чтобы помочь фотографу выбрать соответствующую его целям и стилю аппаратуру. Забудьте утверждение о том, что результат творческой деятельности якобы зависит только от качества техники. Это неверно. Тягу к творчеству иногда путают с желанием обладать лучшей аппаратурой. Но я согласен, что качество — важный критерий выбора камеры наряду с долговечностью и функциональностью. В долгосрочной перспективе экономия на качестве себя не оправдает. С развитием мастерства следует повышать класс оборудования для соответствия более высоким требованиям.

Лучше всего приобретать простейшую аппаратуру хорошего качества, без лишних функций. Более сложной техникой стоит обзаводиться по мере роста потребностей, а не скучать сразу все. Начиная с минимального набора, фотограф полностью осваивает все возможности имеющейся аппаратуры, и тогда запросы растут. Следуя этому принципу, мы рассмотрим сначала простейшие малоформатные камеры, а затем перейдем к камерам прямого визирования, требующим более высокой квалификации, но предлагающим безграничные возможности управления изображением.

Книг о технике уже предостаточно, я же хотел пробудить интерес к фотографии как к средству творческого самовыражения. Очень многие бездумно следуют указаниям, но ничто не дает большего удовлетворения, чем осознание личных возможностей, оригинальность собственного видения и его воплощение с помощью детально изученных средств. Пользуйтесь всем, что вам доступно, и руководствуйтесь только своими убеждениями. Не забывайте о значимости ремесла: успех любого стоящего начинания зависит от умения сконцентрироваться и обращаться с базовыми инструментами.

Камера — это не робот, исполняющий желания, а универсальный инструмент, который надо хорошо изучить, прежде чем использовать. Никакая электроника и оптика не снимут шедевр без фотографа! Красота и эмоции, которые техника способна передать, рождаются в разуме и душе человека.

Ансель Адамс
Кармел, Калифорния
Январь 1980 г.