

ШКОЛА ФОТОГРАФИИ МАЙКЛА ФРИМАНА КОМПОЗИЦИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР МАЙКЛ ФРИМАН

ПРИ УЧАСТИИ ДАНИЭЛЫ БОУКЕР

УДК 111.77.0
ББК 85.16

Ф88 Фриман М.

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

ISBN 978–5–98124–588–6

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.

© Daniela Bowker, фото на стр. 2 и 4

© Rachel Kwek, фото на стр. 36

© 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

ДОБРАЯ КНИГА

Содержание

- 6 Предисловие
- 8 Об учениках
- 10 Введение

14 Основы

- 16 Выбор объекта
- 18 Кадрирование
- 20 *Задание: Создание контекста с помощью фона*
- 24 Горизонталы и вертикали
- 26 *Задание: Поиск оптимальной ориентации*
- 30 Выбор глубины резкости
- 32 *Задание: Выбор подходящей диафрагмы*

36 Геометрия фотоснимка

- 38 Расположение объекта
- 40 Золотое сечение
- 42 Линии, привлекающие внимание
- 44 Диагонали, кривые, воображаемые линии
- 46 *Задание: Направляющие линии*
- 50 Поиск равновесия
- 52 Симметрия
- 54 Принцип треугольника
- 56 *Задание: Сбалансированная композиция*

60 Цвет, рисунок, пространство, свет

- 62 Цвет
- 64 Акцентирование цветом
- 66 *Задание: Цвет и равновесие*
- 70 Рисунок и повторы
- 72 *Задание: Последовательности*
- 76 Выбор ракурса
- 78 Естественное обрамление
- 80 *Задание: Кадр внутри кадра*
- 84 Пустое пространство
- 86 *Задание: Использование пустоты в кадре*
- 90 Свет и тени
- 92 *Задание: Тени на снимке в темных тонах*
- 96 Снимки в светлых тонах
- 98 *Задание: Преобладание светлых областей на снимке в светлых тонах*
- 102 Люди в кадре
- 104 Фотографирование пар
- 106 *Задание: Портрет пары*

110 Технические аспекты

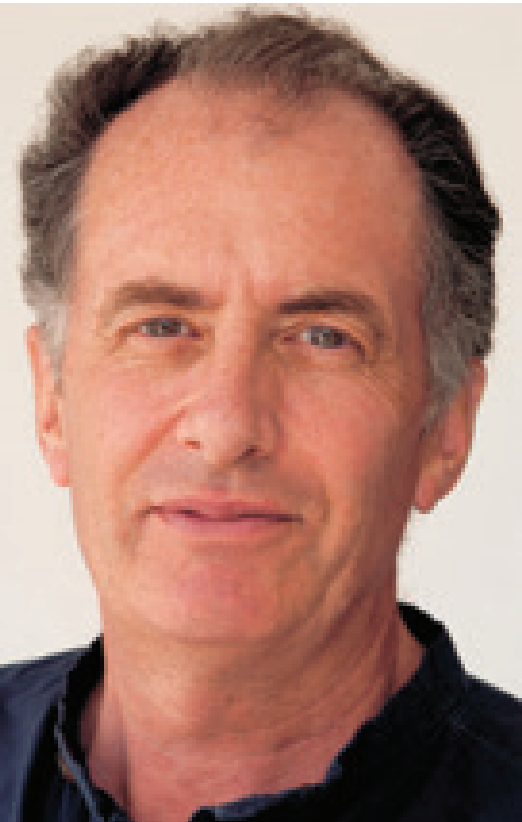
- 112 Фокусное расстояние
- 114 Широкоугольные объективы и перспектива
- 116 *Задание: Съемка широкоугольным объективом*
- 120 Телефотообъективы
- 122 *Задание: Сокращение расстояния с телефотообъективом*
- 126 Панорамирование
- 128 *Задание: Практика панорамирования*
- 132 Размытость движением
- 134 *Задание: Передача движения с помощью размытости*

138 Послесъемочная обработка

- 140 Кадрирование снимков
- 142 Выравнивание
- 144 *Задание: Обрезаем лишнее*
- 148 Контрастность и цвет
- 150 Баланс белого и насыщенность
- 152 *Задание: Экспериментируем с обработкой снимков*
- 156 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 вдохновением. 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

Подобно многим другим видам искусства, фотография представляет собой сплав творческого мышления и технических навыков с целью создания чего-то прекрасного. Если в процессе присутствует только один из этих элементов, фотография может получиться хорошей, но шансы на то, что она окажется выдающейся, невелики. Тот, кто имеет полное представление о принципах работы фотоаппарата и знает физические основы идеальной экспозиции, но не может представить, каким получится кадр, или выбрать наилучший момент для съемки, вряд ли сумеет сделать эффектный снимок. Подобным же образом тот, кто способен создать идеальную фотографию в своем воображении, но не располагает техническими знаниями, позволяющими воплотить ее в реальность, также не получит удачного снимка.

Для многих фотографов возможность сочетать эти два аспекта фотографии отчасти обуславливает притягательность этого вида творчества. Создание идеального снимка подразумевает вечный поиск достойного объекта, постоянное приобретение знаний и развитие навыков. Фотография увлекательна и взыскательна, способна вызывать как приливы радости, так и досаду. И конечно, она удивляет.

Спросите любого фотографа, случилось ли ему сделать хоть один идеальный снимок, и скорее всего услышите отрицательный ответ. Даже самая удачная фотография заката никогда не будет идеальной, но мы все равно неизменно стремимся сделать именно такой идеальный снимок. Это означает, что решающим фактором в создании любого снимка всегда является фотограф, а не фотоаппарат. В погоне

за мегапикселям, размерами матрицы и мощностью процессора мы забываем, что все эти технические параметры ничего не значат без человека, нажимающего на спуск, — то есть без вас. Ваши снимки — результат приложения ваших технических навыков к вашему же творческому видению конкретного сюжета.

Идеально, если вы недавно приобрели свою первую «зеркалку» (возможно, и 50-мм объектив) и теперь стремитесь получить от нее максимум, однако большая часть материала в этой книге будет полезна всем фотографам. Снимаете ли вы оказавшись под рукой мобильником или уже достигли головокружительных высот в работе со фотокамерой, теоретические основы композиции остаются неизменными и служат фундаментом для создания выразительных фотографий.

← Шафрановые кожи

Композиция — это не только формы, линии и кадрирование, но и умение запечатлеть цвет и текстуру.

Снимок — это ваша интерпретация события или ситуации, это история в вашем изложении. Следовательно, основа хорошей фотографии — ее композиция, или то, как фотограф выражает все, что хочет рассказать, в едином целом. Если фотография — это повествование, то сильная композиция необходима, чтобы донести его смысл до зрителей.

Как и сама фотография, композиция являет собой синтез технического и творческого. Именно в этой сфере происходит лобовое столкновение геометричности и художественности, и в последующем за ним взрыве рождается нечто удивительное. Если математику вы не изучали со времен школы, если при мысли о геометрии вас бросает в пот, не волнуйтесь. Достаточно рассмотреть геометрию в контексте фотографии и понять, как она помогает превратить посредственное изображение в незаурядное, чтобы перестать испытывать страх перед ней.

Эта книга построена от простого к сложному: для начала она предлагает задуматься о том, что вы хотите сфотографировать, а заканчивается послесъемочной обработкой снимков, и на протяжении всего пути уделено немало внимания геометрии. Каждый раздел строится на знаниях и навыках, которые вы приобрели в предыдущих разделах, а также дает возможность применить их на практике. Разумеется, если вы хотите только прочитать о конкретном приеме, ничто не мешает вам сделать это. Так или иначе, идея заключается в том, чтобы к концу работы с книгой вы могли выбирать удачную композицию для ваших снимков и делать их более привлекательными.

© Daniela Bowker

↑ **Птица в образе песочных часов**
Мало просто запечатлеть какой-либо увиденный объект: вы должны подмечать и детали, которые при кадрировании и съемке усилят выразительность фотографии.

Заполнение кадра

Предлагаю на минуту забыть о бесчисленном множестве возможных типов изображения и сосредоточить внимание только на одном: единственном, очевидном, явном объекте, расположенном прямо перед фотоаппаратом. Как взять его в кадр? Сразу же напрашиваются два варианта: приблизиться вплотную, чтобы на фотографии всецело преобладал объект, или же снять кадр, в котором видно окружение объекта. Первый вариант дает возможность запечатлеть гораздо больше деталей объекта, строить композицию проще, когда он достаточно велик, чтобы заполнить кадр. Этот вариант больше подходит для объектов, которые интересны или необычны сами по себе, — таких, как редкая птица или изысканное произведение искусства. С другой стороны, второй, более общий вид, позволит увидеть объект в контексте, значит его окружение должно иметь к нему прямое отношение и быть уместным.

© Daniela Bowker

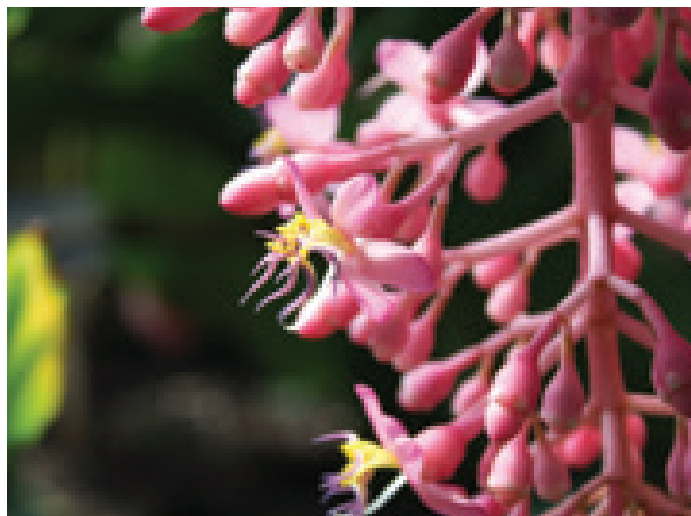

Например, может понадобиться сопоставить объект с другим, чтобы дать представление о размерах. Оба эти подхода равноправны, при выборе важны эстетические предпочтения фотографа, то, что он стремится донести до зрителя, а также то, что больше подходит к ситуации. Не бойтесь экспериментировать с акцентами, но всегда помните, что именно должен выражать снимок.

Размышление о том, в какой мере и чем заполнен кадр, отличают вдумчивого фотографа от небрежного дилетанта. Такими вопросами следует задаваться постоянно, и в конце концов они войдут в привычку и вы научитесь оценивать объект и его окружение и решать, будут ли они уместны в кадре. В любом случае главное — максимально увеличить информативность снимка, на котором не должно быть ничего лишнего.

↔ Подойдем поближе

Что выступает здесь в роли объекта? Конечно, цветы. Но хотя на изображении слева видна общая форма растения и отчасти его окружение, продемонстрировать их не входило в первоначальные намерения: задача снимка — детально показать бутоны и цветы, а она успешнее достигается при кадрировании как на снимке справа.

© Daniela Bowker

© Daniela Bowker

↑ Система координат

Насколько велик этот фрагмент витража? При кадрировании было убрано все, что могло дать представление о масштабе, но если бы в кадр вошло и окружение витража, его удивительный колорит мог потеряться.

Организация кадра

Придавая снимку некоторое напряжение, можно сделать его не только более интересным с эстетической точки зрения, но и создать связь между объектом и его фоном. Тема напряжения или конфликта в композиции будет еще не раз обсуждаться в этой книге, но в данном случае мы подразумеваем под ним такое взаимодействие объекта с фоном, которое придает композиции направление или движение. При этом изображение притягивает взгляд и не выглядит статичным.

Диагонали, четкие разделительные линии на снимках и направление взгляда объекта (см. стр. 45) могут внести свой вклад в создание напряжения. Если ваша цель — снимок в естественной обстановке, связь между объектом и фоном имеет первостепенное значение. Фон создает контекст для объекта, и их

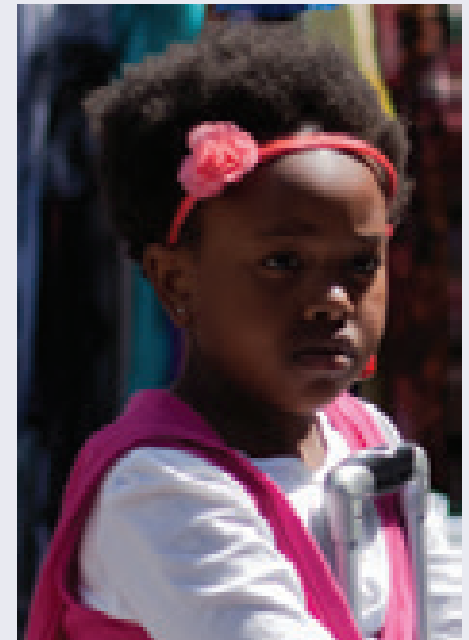
необходимо связать, чтобы изложить некую историю.

Если вы никогда не пытались при фотографировании сместить фокус от центра, поверьте, это не так сложно, как может показаться. Пользуясь ручной фокусировкой, сфокусируйтесь сначала на объекте изображения, а затем измените композицию кадра, чтобы продемонстрировать связь объекта с фоном. Если вы пользуетесь автофокусировкой, сначала сфокусируйтесь на объекте, наполовину нажав кнопку спуска затвора, а затем, продолжая удерживать кнопку наполовину нажатой, измените композицию кадра так, как сочтете нужным, и как только выберете желаемую композицию, нажмите кнопку до конца. Фотоаппарат запомнит, на чем вы фокусировались, пока кнопка спуска была наполовину нажата, даже если этот объект уже не находится в центре кадра. (Следует отметить, что многие фотоаппараты, в

том числе большинство цифровых «зеркалок», дают возможность назначать кнопкам функции, чтобы облегчить фокусировку и коррекцию композиции различными способами. Например, в некоторых случаях для фокусировки можно нажать кнопку блокировки экспозиции и фокуса AEL/AFL, а нажатие кнопки спуска наполовину не даст немедленного эффекта. Подробности см. в руководстве к вашему фотоаппарату.)

↓ Выбор композиции снимка

На примере этих трех снимков мы видим, как приближение к объекту меняет впечатление, от изображения. На снимке слева, сделанном с большого расстояния, изображение выглядит перегруженным и загроможденным. Скорее всего, объект фотографии — девочка, а может, женщина за ней? На снимке справа, где девочка изображена крупным планом, объект очевиден, даже слишком; снимок утратил ощущение обстановки и контекста. Центральный снимок — золотая середина: план достаточно крупный, чтобы объект оставался очевидным, но при этом деталей на нем достаточно, чтобы зритель понял, в какой обстановке он был снят.

Создание контекста с помощью фона

А теперь настала ваша очередь действовать. В данном случае вам понадобится сделать снимок, на котором фон создает контекст для объекта. Это может быть снимок любого рода — портрет, натюрморт, пейзаж, лишь бы он рассказывал некую историю, и фон подкреплял ее,

вносил в нее свой вклад. Но помните, что фон должен оттенять объект, а не отвлекать от него. Возможно, вам понадобится сместить объект от центра к периферии кадра, чтобы придать фотографии ощущение жизни и энергии.

→ Атмосфера Картахены

Этот снимок, сделанный под небольшим углом, мог вмещать только детские лица, но поскольку в кадр включена вся группа, а также улица, уходящая вдаль, простой групповой портрет возведен до уровня фоторепортажного среза колумбийской жизни.

Рекомендации

- Решите, какую мысль должна донести до зрителя ваша фотография.
  - Определите, как наилучшим образом использовать фон, чтобы подчеркнуть качества объекта.
  - Воспользуйтесь приемом смещения фокуса от центра кадра.
-

↑ Уличный портрет

Портретам не обязательно иметь очень четкий фон: важно, чтобы ничто не отвлекало внимание от объекта снимка. На этой фотографии фрагмент граффити — слегка не в фокусе из-за небольшой глубины резкости — придает портрету динамичность и остроту.

© Cillian Bolsover

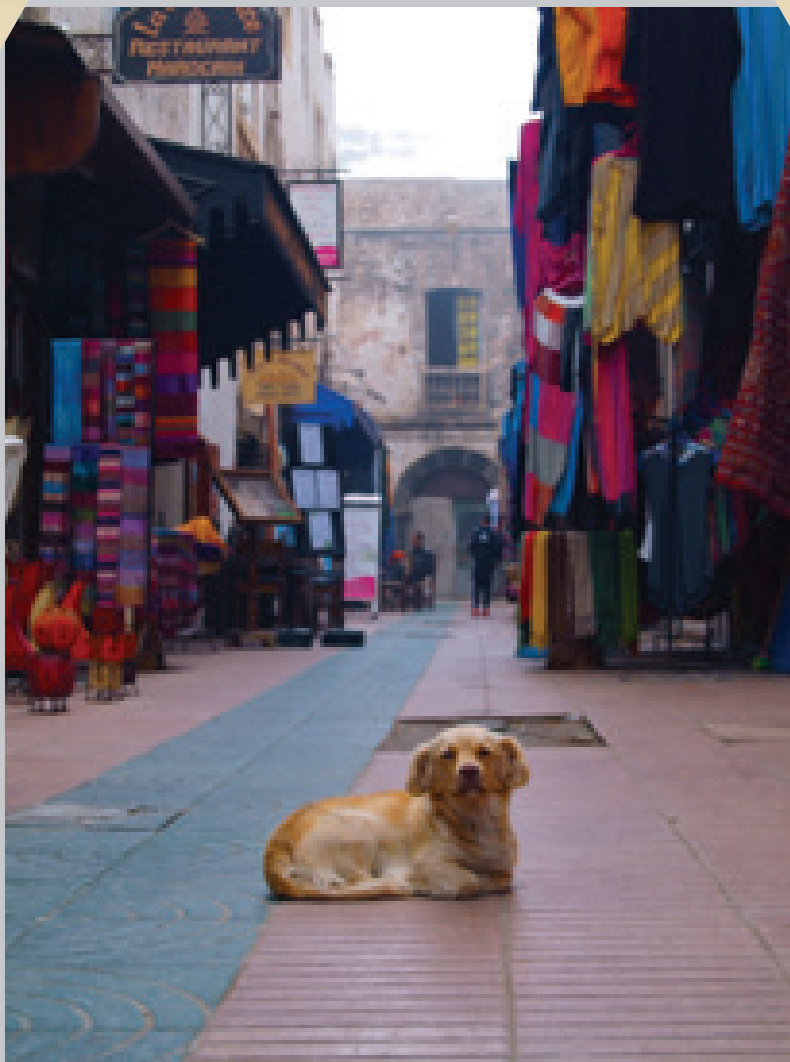
В Шанхае много бездомных кошек и немало людей, которые их подкармливают, усугубляя проблему. Есть и те, кто берет кошек к себе домой. В двухкомнатной квартире этой женщины и ее мужа живет 17 кошек, уходу за которыми они посвящают большую часть времени.

Джиллиан Болсовер

Добротный, откровенный репортажный снимок с естественным освещением, демонстрирующий тесноту квартиры. Но мне как фоторедактору хотелось бы увидеть в кадре еще нескольких кошек из этих семнадцати, чтобы подчеркнуть основную идею изображения.

Майкл Фриман

© Sven Thierie

По утрам, до того, как город проснется, этот рынок вызывает совсем иные ощущения, нежели днем; в нем царит непривычное спокойствие. Этот пес уютно устроился посреди рынка, и незагроможденный фон создает ощущение умиротворенности, характерное для раннего утра.

Свен Тьерри

Решающую роль здесь играет умиление и оттенок юмора — пес выглядит хозяином рынка. Снимок сделан на уровне собаки, благодаря чему открывается широкая перспектива. Я бы обрезал кадр снизу, так как свободное пространство перед собакой кажется бесполезным.

Майкл Фриман

Панорамирование

Скажем сразу: правильно выполненное панорамирование — один из самых трудных фотографических приемов, но когда оно удастся, результаты настолько впечатляют, что ради них стоит постараться. Признак панорамированного изображения — объект в фокусе на размытом от движения фоне (в отличие от более простых снимков с небольшой глубиной резкости, на которых фон не создает ощущения движения и размыт просто потому, что он не в фокусе). Благодаря контрасту объект выглядит так, словно готов выскочить за пределы страницы, ориентация которой противоположна направлению размытости от движения. Этот эффект достигается слежением за движущимся объектом и съемкой с достаточно медленной выдержкой, позволяющей запечатлеть фон при панорамировании размытым, но вместе с тем достаточно быстрой, чтобы зафиксировать объект прежде, чем он выйдет из кадра. Положение объекта в кадре остается одним и тем же, а это особенно трудно, так как с началом экспонирования видоискатель темнеет. Требуется практика, расчет и умение твердо держать фотоаппарат (капля удачи тоже не повредит). Когда вы начнете осваивать панорамирование, ваша мусорная корзина наверняка будет постоянно пополняться неудачными снимками, на которых все размыто, а объекты наполовину вылезли из кадра или вообще в него не попали. Но и процесс, и техника постепенно постигаются интуитивно, а навык слежения за объектом можно применить и к другим типам снимков.

↑ Панорамирование объекта, уходящего вперед

Освоив панорамирование, попробуйте применить его, когда объекты движутся прямо перед вами. Это труднее, но для того, чтобы обеспечить нужный эффект, достаточно запечатлеть объект так, чтобы он лишь частично был отчетливым.

Выдержка

Понадобится сравнительно медленная скорость срабатывания затвора, поскольку именно в этом случае возникает размытость фона, передающая ощущение движения. Поскольку вам не нужно беспокоиться о диафрагме, зато необходимо регулировать выдержку, переведите фотоаппарат в режим Tv или S и установите выдержку около 1/30 сек, которая обеспечит достаточную размытость. Если выдержка 1/30 сек поначалу для вас окажется слишком медленной, попробуйте увеличить ее, например, до 1/60 сек. При такой скорости срабатывания затвора размытость фона будет менее заметной, но вы познакомитесь с этим приемом.

Объект

Чем быстрее движется выбранный вами объект, тем труднее запечатлеть его, поэтому учиться панорамированию на гонках «Гран-При» — значит сделать множество неудачных снимков и вконец разозлиться. Идеальный вариант — устроиться где-нибудь на улице и начать панорамировать проезжающих мимо велосипедистов или автомобили. Когда эти снимки начнут получаться, можно переходить к съемке мотоциклов и быстро едущих машин, не говоря уже о бегущих собаках, лошадях и спортсменах.

Устойчивость

Прижмите локти к торсу, ноги расставьте на ширину плеч, левую руку подставьте под объектив для опоры, чтобы обеспечить устойчивость во время панорамирования. Если у вашего объектива или фотоаппарата есть функция стабилизации изображения, отключите ее или переключитесь в режим панорамирования.

© Daniela Bouker

Композиция

Поставьте перед собой цель удерживать объект в центре кадра — по крайней мере, поначалу сделать это будет проще всего, — и не думайте о том, что изображение будет выглядеть скучным. Главное — передать ощущение движения. Разумеется, вам понадобится как можно более крупный план, чтобы показать детали объекта, и в то же время фон, вызывающий ощущение движения. Если у вашего фотоаппарата быстрый автофокус, вы без труда сфокусируетесь на объекте, наполовину нажав кнопку спуска. В остальных случаях вам понадобится предварительная фокусировка вручную на предмете, который находится на таком же расстоянии от вас, что и выбранный объект.

Технические детали

Итак, вы уже выбрали подходящее положение, поработали с настройками фотоаппарата, приняли устойчивую позу и готовы снимать. Когда вы заметите движущийся объект, поместите его в центр кадра и ведите фотоаппаратом, с той же скоростью поворачивая торс. Пользуйтесь не дисплеем фотокамеры, а видоискателем, чтобы избежать даже минимальных задержек между действиями объекта и моментом, когда вы увидите их. Когда объект окажется прямо перед вами, плавно спустите затвор и удерживайте его в кадре. Продолжайте движение даже после того, как сработает затвор. Чем больше практики, тем увереннее вы будете осуществлять панорамирование.

↑ Съемка уличных сцен

Научитесь перемещать фотоаппарат параллельно объекту так, чтобы ничто не заслоняло его от вас. Вам понадобится плавно панорамировать объект в процессе приближения, в те моменты, пока он движется мимо вас, а затем начинать удаляться. Несмотря на то, что затвор не будет открыт на протяжении всего этого движения, плавные действия и слежение помогут сделать более успешный снимок.

Отработка навыков панорамирования

↓ Отработка панорамирования

Обычно фон снимка, сделанного на оживленной улице, содержит много отвлекающих объектов, но при правильном применении панорамирования можно запечатлеть их размытыми, а на их фоне показать отчетливый главный объект.

Поскольку прием, который понадобится вам для выполнения этого задания, вероятно, самый трудный во всей книге, само по себе задание будет сравнительно простым: сделайте снимок, применив панорамирование. На этом снимке объект должен быть относительно

четким на смазанном фоне, чтобы создавалось общее впечатление движения. Можно фотографировать все, что движется, но для начала выберите что-нибудь попроще — медленно перемещающийся объект, следующий по заданному пути, например, велосипедиста.

© SVLuma

© Luciano Meirelles

→ Слежение под углом

Когда вы освоите панорамирование, попробуйте отойти от движения по горизонтали и вести съемку с панорамированием под необычными углами.

Рекомендации

- Переведите фотоаппарат в режим Tv или S.
  - Выберите выдержку около $1/30$ сек (или увеличьте скорость срабатывания затвора и снижайте ее по мере овладения техникой).
  - Заранее сфокусируйтесь на предмете, который находится от вас на таком же расстоянии, как и выбранный объект.
  - Ведите фотоаппарат вслед за движущимся перед вами объектом, пользуясь оптическим видоискателем, а затем сделайте снимок.
  - Подумайте, насколько можно снизить выдержку.
  - По мере развития навыка пробуйте фотографировать более быстрые объекты.
-

© Sven Thierie

На этом снимке размытость при движении превратила все, кроме автомобиля, в абстрактные линии и фигуры, и чтобы сделать акцент на этой геометрии, я повернул снимок, располагая линии по диагонали.

Свен Тьерри

Да, с помощью фантазии можно преобразить даже самый обыкновенный снимок машины, привнести в него интересные треугольники и диагонали. Мне хотелось бы видеть эту машину предельно четкой, чтобы контраст получился максимальным.

Майкл Фриман

© Jennifer Laughlin

Проторчав на тротуаре некоторое время, я уже почти отчаялась сделать четкий снимок и собиралась домой, как вдруг увидела этот спортивный автомобиль и решила попытаться еще раз. По какой-то причине последний снимок всегда оказывается наилучшим.

Дженнифер Лафлин

Технический снимок, на нем можно даже различить выражение лица водителя, а фон представляет собой сплошные полосы. По-моему, это как раз тот случай, когда снимок следует кадрировать под широкий формат, чтобы удалить яркие области внизу и сверху кадра.

Майкл Фриман