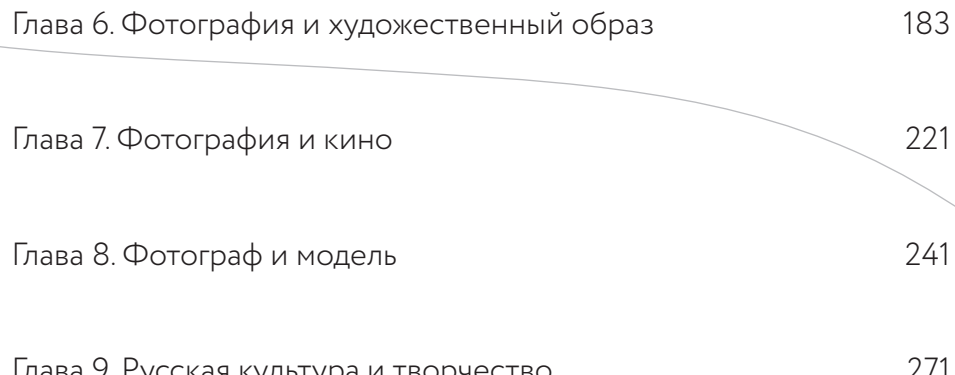

Когда же я узнал, что идущих
навстречу девушек можно целовать
в щеки, мне захотелось заглянуть
к ним в душу. И мир с той поры
показался мне интереснее.

«Под сенью девушек в цвету»
Марсель Пруст

оглавление

Глава 1. Фотограф и камера	9
Глава 2. Фотограф и свет	25
Глава 3. Цвет и композиция	49
Глава 4. Цветокоррекция и ретушь	153
Глава 5. Фотограф и команда	169
Глава 6. Фотография и художественный образ	183
Глава 7. Фотография и кино	221
Глава 8. Фотограф и модель	241
Глава 9. Русская культура и творчество	271
Глава 10. Фотограф и кризисы	303

ЧТО ЕСТЬ ВИДИМЫЙ МИР?

Тот, что можно увидеть, зафиксировать. Он останется в памяти благодаря снятому пейзажу, портрету, деталям.

Красота, которая, по мнению великого писателя, спасет мир, окружает нас, не прячась и не скрываясь, преломляясь через виденье смотрящего, стоит только навести на нее глаз.

НО ЧТО ЕСТЬ МИР НЕВИДИМЫЙ?

Тот, что связывает нас призрачными нитями, которые протянуты между человеком и всем сущим на земле.

Соединения, которые дарят истинную радость жизни, — вот смысл нашего существования, как людей и как художников.

пролог

Когда пришла идея (хотя ее можно назвать, скорее, легкой мыслью) о соединениях, на дворе стоял солнечный ноябрь 2022 года. Холодный, разъединяющий миры, пространство, людей и время, год зародил, наверное, самую добрую и настоящую, хоть и маленькую, мысль. Она просачивалась в слова, поступки, образы, но ни во что толковое не выливалась.

Зародившись, она больше не покидала наших голов. А когда в мае 2023 года появилась Мария — редактор этой книги — и предложила написать книгу о фотографии, мысль зашевелилась, желая разродиться в идею. Так родилась книга «Соединения».

Что найдет для себя читатель, открывая эту книгу? Сборник слов и фотографий из небольшого опыта двух сестер-фотографов Софии и Полины. Мы расскажем вам о своем пути в фотографии, о своих секретах съемки и любимых выстраданных приемах. Об опыте взаимодействия. Об опыте соединения.

Что мы ждем от читателя? Доверия. Не то что бы веры. Нет. А того, что «до». Как, например, первая ступень диатонического звукоряда. Воспринимайте эту книгу, первая нота которой еще ни о чем не говорит, но дает понимание, как прозвучит эта музыка, именуемая «путь к фотографии».

глава 1

СОЕДИ

НЕЖИЕ
ФОТОГРАФ
И КАМЕРА

фотограф и камера

Фотографы знают, что камера — это не просто бездушный предмет, которым можно фиксировать реальность, а инструмент, благодаря которому мы самовыражаемся.

Выбирая камеру, мы руководствуемся несколькими критериями: что или кого я снимаю, как я это вижу / хочу увидеть / зафиксировать, как передать полноту наблюдаемого и пр.

Она нужна (за неимением вшитых в глаза камер) для того, чтобы иметь возможность передать виденье окружающего нас мира.

Молодой фотограф — имеется в виду опыт, а не возраст — берет в руки свою первую камеру. Она может казаться случайной, как первая любовь, которая редко бывает удачной. Мы набираемся опыта методом проб и ошибок.

Наша первая камера — не исключение. Окончив художественную школу в 13 лет и не зная, куда приткнуться бьющий через край художественный потенциал, мы попросили нашего отца купить нам фотоаппараты. Запрос был на мыльницы (дешевые и небольшие камеры), потому что потребность была фиксировать себя и окружающих людей, а «Айфоны» тогда только стали появляться и не имели еще такого хорошего разрешения для съемки, какое имеют сегодня. Отец, движимый житейской мудростью и осознанностью (или же простым желанием иметь только лучшее), отверг нашу просьбу. Вместо этого он купил Canon 40D с китовым объективом.

Тогда казалось, что этот подарок — непосильная ноша. Во-первых, камера была тяжелой. Во-вторых, она требовала подробного изучения. Казалось, папа истязал нас, заставляя изучать инструкцию перед использованием.

Спустя некоторое время мы подружились с фотоаппаратом и долгие годы не выпускали его из рук, предпринимая попытки найти себя через портреты других.

ЛЮБОВЬ АКСЕНОВА
В ОБЪЕКТИВЕ ПОЛИНЫ.
АВГУСТ 2021

СОФЬЯ СЕНИЦИНА
В ОБЪЕКТИВЕ СОФИИ.
МАЙ 2018

ЭММА ВОЛОДЧИНСКАЯ
В ОБЪЕКТИВЕ ПОЛИНЫ.
СЕНТЯБРЬ 2017

ФОТОГРАФ И КАМЕРА

КАРЕЛИЯ.
ИЮНЬ 2021

Снимая друзей, подруг, одноклассников и лицеистов, мы очень скоро обрели нашу первую профессию. Нас стали называть фотографами.

Родители поддерживали нас в этом изучении, и к 17 годам у нас появилась вторая камера: уже профессиональная Canon Mark 2, к которой мы выбрали объектив Canon 16-35mm (широкоугольный объектив). К этому времени мы поняли, что хотим поступать во ВГИК¹ на кинооператорский факультет, так что выбор объектива определенно не был случайным.

Существенное влияние на наше видение в те времена оказал трижды получивший Оскар за операторскую работу Эммануэль Любецки², который в свою очередь вдохновлялся выдающимся советским оператором Сергеем Урусевским³. Эти кинооператоры в своем творчестве используют в основном широкоугольную оптику, что и повлияло на наш выбор.

С поступлением во ВГИК в 2014 году, за которым последовало углубленное изучение живописи и кинематографа, наше видение преобразовалось и приобрело тот облик, какой мы имеем сегодня.

В 90% наших работ мы используем советскую оптику: тут не обошлось без влияния кинооператора Павла Лебешева⁴. Но все-таки одним из самых важных для нас открытий стало творчество режиссера Андрея Тарковского⁵, чей взгляд влияет на нас и по сей день.

Советская оптика не имеет автофокусировки, так что приходится быть вдвойне внимательными на съемках.

Техника, которую мы чаще всего используем для фотографии:
Камера: Canon mark 4
Оптика: Гелиос 44-2, Юпитер-9 f / 2 85мм + переходник на Canon m24.

¹ Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) – федеральное образовательное бюджетное учреждение, в котором готовят специалистов в области кинематографии, телевидения, видео и других экранных искусств.

² Эммануэль Любецки (род. 1964) – мексиканский кинооператор, режиссер и продюсер.

³ Урусевский Сергей Павлович (1908–1974) – советский кинооператор и режиссер.

⁴ Лебешев Павел Тимофеевич (1940–2003) – советский и российский кинооператор.

⁵ Тарковский Андрей Арсеньевич (1932–1986) – советский режиссер театра и кино, сценарист.