

Кристиан Хаас

Фотошкола

Композиция снимка
и техника цифровой съемки

bhv[®]
FRANZIS

Christian Haasz

2. aktualisierte und überarbeitete Auflage

Fotoschule

FRANZIS

КРИСТИАН ХААС

Фотошкола

Композиция снимка
и техника цифровой съемки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«БХВ-ПЕТЕРБУРГ»

2011

УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2
X12

Хаас К.

X12 Фотошкола. Композиция снимка и техника цифровой съемки:
перев. с нем. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 288 с.: ил.

ISBN 978-5-9775-0613-7

Профессиональный фотограф и автор книги Кристиан Хаас на конкретных практических примерах показывает, как оптимально сфотографировать различные объекты в разных ситуациях, а также как правильно настроить цифровую компактную или зеркальную камеру. Описаны сюжет и композиция снимка, портретная съемка, создание панорамных и гигапиксельных фотографий, съемка праздников и торжеств, обнаженной натуры, концертов, построек и зданий, животных. Рассматривается применение экстремального контраста при помощи технологии HDR, подсветка и смягчение контрастов, ручное управление мощностью вспышки, специальные настройки камеры для съемки движущихся объектов. Даны рекомендации по выбору объективов.

Для профессиональных фотографов и любителей

УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2

Die berechtigte Übersetzung von deutschsprachiges Buch Fotoshule, ISBN: 978-3-645-60005-7. Copyright © 2009 Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing. Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Das Erstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, auf Datenträger oder im Internet, insbesondere als PDF, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet und wird widrigenfalls strafrechtlich verfolgt. Die Russische Übersetzung ist von BHV St. Petersburg verbreitet, Copyright © 2011.

Авторизованный перевод немецкой редакции книги Fotoshule, ISBN: 978-3-645-60005-7. Copyright © 2009 Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing. Все права защищены, включая любые виды копирования, в том числе фотомеханического, а также хранение и тиражирование на электронных носителях. Изготовление и распространение копий на бумаге, электронных носителях данных и публикация в Интернете, особенно в формате PDF, возможны только при наличии письменного согласия Издательства Franzis. Нарушение этого условия преследуется в уголовном порядке. Перевод на русский язык «БХВ-Петербург» © 2011.

Группа подготовки издания:

Главный редактор	Екатерина Кондукова
Зам. главного редактора	Евгений Рыбаков
Зав. редакцией	Григорий Добин
Перевод с немецкого	Владимира Унагаева
Редактор	Игорь Цырульников
Компьютерная верстка	Натали Каравасовой
Корректор	Виктория Пиотровская
Оформление обложки	Елены Беляевой
Зав. производством	Николай Тверских

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 15.04.11.

Формат 84×108¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24.

Тираж 2000 экз. Заказ №

"БХВ-Петербург", 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
№ 77.99.60.953.Д.005770.05.09 от 26.05.2009 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отпечатано по технологии StP

170040, г. Тверь, пр. 50-летия Октября, д. 46,
Тверской полиграфкомбинат детской литературы.

ISBN 978-3-645-60005-7 (нем.)
ISBN 978-5-9775-0613-7 (рус.)

© 2009 Franzis Verlag GmbH, 85586 Poing
© Перевод на русский язык «БХВ-Петербург», 2011

Каждый может фотографировать!

Для чего человек берет в руки фотоаппарат? Возможно, он хочет просто пощелкать камерой? Или он снимает фотодокумент? А может, он хочет создать произведение искусства? Или же речь идет о радости, которую он получает от своего хобби, от того, что он развивается и приобретает новые знания? То же самое побуждает вас смотреть в видеоискатель — главное стремление заключается в том, чтобы делать хорошие снимки.

Однако дорога на пути к хорошим фотографиям — это расстояние в несколько тысяч снимков и множество неудачных попыток. Хорошая новость в том, что дорога эта лежит перед вами, она ясна и понятна, и вам нужно всего лишь пойти по ней. Уже после нескольких шагов вы сможете заметить разметку дороги и множество указателей, которые будут помогать вам при фотографировании. Сюда относятся простые правила композиционного построения, технические трюки в обращении с камерой, а также советы по выбору места съемки. Другая информация на данный момент находится еще слишком далеко, чтобы вы могли видеть и понимать ее сейчас.

Как согласовываются различные правила композиции, как из различных цветов составляется изображение, как использовать для композиции снимка технические факторы — осмысление, равно как и практическое применение этой информации требуют, чтобы вы потратили некоторое время, знакомясь с камерой и принципами построения изображения. Каждая фотография, которая делается обдуманно, заостряет внимание на композиции изображения и сюжете. Если у вас появится возможность показать свои снимки другим людям или даже опытным фотографам, обязательно постарайтесь применить их советы на практике. Даже если это будут лишь интуитивные, неконкретные замечания, вы все равно сможете что-нибудь извлечь из них и сделать очередную пару шагов на пути приобретения опыта профессионального фотографа.

Если вы последовательно делаете шаг за шагом, ближе знакомитесь со своей камерой, критично подходите к рассмотрению снятых вами изображений и учитесь на собственных ошибках, то когда-нибудь вы, наконец, ощутите гордость за себя и свои работы. Ведь правило гласит: кто фотографирует — учится.

Автоматически и неизбежно. И чем больше будет воодушевление, с которым человек подходит к делу, тем быстрее он сможет продвигаться вперед.

Данная книга включает в себя множество полезной информации, которая совершенно точно понадобится вам на пути к мастерству. Многие указания предназначены для начинающих, многие вы сможете использовать только тогда, когда добьетесь определенных успехов. Главы данной книги, разделенные тематически, вместе с основательным текстом и великолепными фотографиями-примерами помогут вам добиться быстрых успехов в творческом процессе. Книга эта также будет сопровождать вас, когда начало вашего творческого пути будет уже далеко позади.

Наслаждайтесь временем, проведенным со своей камерой, и внимательно следите за сюжетами, а также за советами и указаниями, которые вы найдете в данной книге.

Кристиан Хаас, сентябрь 2009

[1]

**Сюжет
и композиция снимка 8**

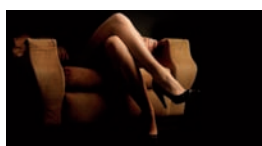
[2]

**Фотографирование
людей. Портрет 38**

[3]

**Праздники
и торжества 58**

[4]

**Обнаженная натура
и эротика 72**

[5]

**Театр
и концерт 92**

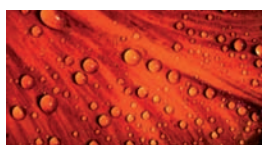
[6]

**Постройки
и здания 104**

[7]

**Пейзаж
и природа 120**

[8]

**Макросъемка и съемка
крупным планом 134**

[9]

**Животные
перед камерой 150**

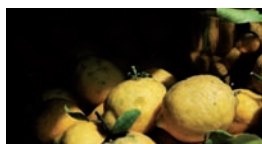
[10]	Путешествия и документальная съемка	166
------	-------------------------------------	-----

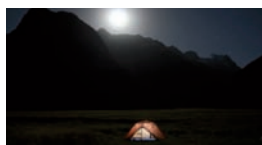
[11]	Спорт и экстрим	178
------	-----------------	-----

[12]	Огонь и вода	194
------	--------------	-----

[13]	Натюрморт и предметная фотография	212
------	-----------------------------------	-----

[14]	Съемка в «голубой час» и ночью	224
------	--------------------------------	-----

[15]	Фотографируем со вспышкой	238
------	---------------------------	-----

[16]	Панорамы и гигапиксельные фотографии	250
------	--------------------------------------	-----

[17]	Экстремальный контраст при помощи технологии HDR	266
------	--	-----

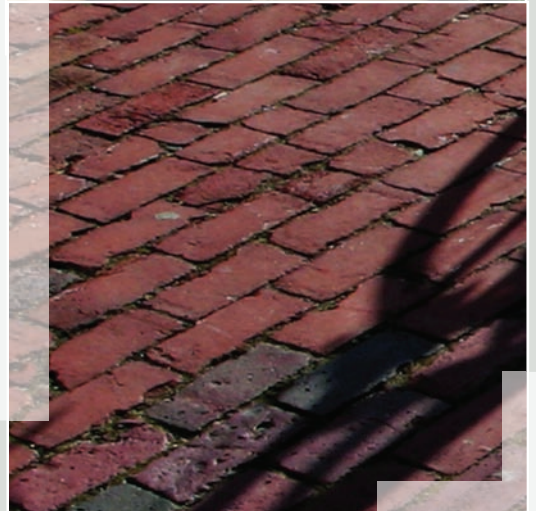
	Предметный указатель	282
	Список изображений	288

[1]

СЮЖЕТ И КОМПОЗИЦИЯ СНИМКА

Сюжет и композиция снимка

12	Мы, европейцы	26	Точное определение экспозиционных значений
13	Куда же теперь с главным объектом?	27	Световое настроение и цвет освещения
13	Золотое сечение в фотографии	27	Определение направления света
15	Вычисление участков отрезка	27	Свет, идущий сверху вниз по диагонали
15	Просто и эффективно: разделение изображения на три части	28	Свет раннего утра
16	Управление взглядом наблюдателя	28	Боковое освещение
16	Резкость магическим образом притягивает глаз	29	Свет, идущий сверху
16	Добавление сильных второстепенных объектов	29	Контровый свет — красиво, но сложно
17	Яркая и цветная фотография — приманка для глаз	29	Плохая погода — хорошие фотографии
17	Управление взглядом при помощи линий	29	Водонепроницаемый бокс для защиты от дождя
19	Вертикальный или горизонтальный формат фотографии?	30	Нейтрально-серый оттененный светофильтр при съемке в плохую погоду
19	Пространственная глубина	30	Использование крайних значений фокусных расстояний
21	Перспективы и их воздействие	32	Пейзажи при плохой погоде
21	«Лягушачья» перспектива	32	Идеальные сюжеты для испытания на практике
22	Перспектива птичьего полета	32	Цветы и растения
23	Перспектива при съемке с уровня пояса	33	Сюжеты для съемки у вас дома
23	Уровень глаз	33	Комбинируйте!
23	Цвет как средство выражения стиля	34	Архитектура у вас дома
24	Напряженность, создаваемая цветовыми контрастами	35	Что делать, когда становится темно?
24	Схожие цвета для спокойных сюжетов	37	Экскурс: видео при помощи цифровой камеры
24	Правильная оценка света	37	Программное обеспечение для дополнительной обработки видео
26	При сложном освещении поможет брекетинг экспозиции	37	От DVD к Blu-Ray
26	Сохранение экспозиционных значений	37	Монтаж видео: передача чувств
		37	Видео- и аудиоформаты

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	, 20 мм
Выдержка	, 1/125 с
Диафрагма	, f/11
ISO	, 200
Canon EOS REBEL XSi	

Что видит там, в небе, эта юная дама? Если вы заставите зрителя задаться вопросом, что происходит на фотографии, то можно сказать, вы уже добились его внимания. Для полного успеха выберите правильную композицию снимка.

1 Сюжет и композиция снимка

В чем состоит различие между моментальным снимком и высококлассной фотографией? Зачастую этим различием является не сюжет, а композиция снимка. Перед тем как нажать на кнопку спуска, поразмыслите немного, в чем заключается привлекательность сюжета? Какие элементы окружения нужно добавить в снимаемую сцену, чтобы передать настроение момента? Какой размер кадра представит объект в наиболее выгодном свете?

Композиции снимка — это творческий процесс. Но бояться не нужно — существует целый ряд принципов композиции, которые можно изучить, освоить и которые могут быть использованы каждым фотографом-любителем. Сведения о построении и композиции снимка, представленные на следующих страницах, служат для того, чтобы вы научились отличать друг от друга моментальный снимок и хорошо организованную, продуманную фотографию. Посредством представленных правил композиции вы будете приобретать навык фотографирования, а через некоторое время заметите, что фотографии ваши стали на-

много более привлекательными. Если же ко всему этому добавить немного творчества и «поиграть» с объектами и их размещением в кадре, то рано или поздно вы отбросите все стереотипы и найдете свой особенный путь оформления интересных фотографий.

Мы, европейцы

Одно вам следует уяснить с самого начала: когда мы пишем здесь о правилах оформления, то правила эти действуют для европейского или западного культурного сознания. В других странах может иметь место совершенно другое композиционное восприятие.

Небольшой пример: мы пишем слева направо, арабское письмо направлено справа налево. Мы воспринимаем движение слева направо активным и динамичным, а движение справа налево, напротив, скорее пассивным. Эстетика в сильной степени зависит от того, в каком месте Земли человек находится в данный момент, что, к примеру, очень заметно по рекламным плакатам.

Куда же теперь с главным объектом?

Самый основной вопрос при создании фотографий заключается в том, где на снимке должен располагаться главный объект съемки. Чаще всего главный объект просто помещают в середину видоискателя. Конечно, существуют и такие объекты, в показе которых уместна симметрия, возьмем, к примеру, отражение в воде. В этом случае границу можно было бы провести в центре изображения, между объектом и его отражением. Однако, несмотря на подобные исключения, зачастую наиболее целесообразным будет сначала выбрать положение, сдвинутое относительно центра, что привносит в изображение большую напряженность.

Для тестирования будет вполне достаточно обычных предметов домашнего хозяйства. Просто оформите небольшой натюрморт из стола, стены и стакана или вазы. На одинаковом расстоянии от камеры сфотографируйте объект, поместив его сначала в центре, затем слева и справа, чуть выше и чуть ниже. Проделав такой эксперимент, вы тотчас заметите, какое воздействие оказывает различное расположение главного объекта. Теперь попробуйте изменить расстояние до снимаемых объектов или фокусное расстояние, и благодаря новому видению объекта, стола и заднего плана перед вами появятся соответственно новые ракурсы. Если расстояние достаточно велико, объект становится маленьким, потерянным, хрупким. Если подойти ближе, объект получается большим и порождает — в зависимости от фокусного расстояния — искаженные перспективы. Если добавить в кадр еще один, второстепенный, объект, то количество возможностей увеличивается во много раз.

Золотое сечение в фотографии

Важным правилом размещения главного и второстепенного объектов в кадре является золотое сечение. Здания, картины, скульптуры и фотографии особенно гармонично смотрятся, если они построены по принципу золотого

МАСШТАБ ПРЕДМЕТОВ

Если вы хотите показать, насколько велико то или иное здание или как далеко находится элемент пейзажа, включите в кадр в качестве масштабной линейки человека. Благодаря этому наблюдатель с первого взгляда сможет понять, какой большой (или маленький) размер имеет окружение. Разумеется, для того чтобы показать соотношения размеров, подходит не только человек. Для подчеркивания крошечного размера такого технического устройства, как мини-камеры, можно вспомнить, например, о знаменитом спичечном коробке. Любой объект, размер которого знает каждый человек, подходит в качестве масштабной линейки.

Если бы велосипеда на этой фотографии не было, мы имели бы лишь приблизительное представление о размере фасада. Помимо интересного цвета успешно построению снимка способствует тот факт, что взгляд наблюдателя постоянно перемещается между окнами и велосипедом

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	15 мм
Выдержка	1/250 с
Диафрагма	f/8
ISO	100
Canon EOS 20D	

ОБХОДИТЕ ВОКРУГ ОБЪЕКТА СЪЕМКИ

Для того чтобы представить воздействие от различного размещения объекта на снимке, сделайте пару попыток с простым объектом, обойдя вокруг него с вашей камерой. При этом все равно, идет ли речь о лавочке в саду, дереве или велосипеде, самое главное — это то, что вы можете фотографировать с разных углов зрения. Сделайте серию из 1020 снимков и сравните их на экране монитора компьютера. Уже очень скоро вы поймете, что главный объект оказывает разное воздействие в зависимости от того, при какой перспективе и направлении был сделан тот или иной снимок.

сечения. Кстати, правило это было известно еще в античные времена, что можно легко заметить по сооружениям и скульптурам того времени. На сегодняшний день этого старого правила придерживаются не только художники, но и скульпторы и дизайнеры. Так что же такое золотое сечение и как его можно применить на практике?

Вычисление участков отрезка

Золотое сечение — это, в первую очередь, коэффициент деления. Точка Р делит в золотом сечении отрезок, ограниченный точками А и В, если отношение АР (больший участок отрезка) к РВ (меньший участок отрезка) соответствует отношению АВ (общая длина) к АР. Если разделить длину большего участка отрезка (АР) на длину меньшего отрезка (РВ), то полученный результат должен равняться результату от деления длины общего отрезка (АВ) на длину большего участка отрезка (АР). Числовое значение деления в обоих случаях составляет примерно 1,618, что соответствует отношению 62:38 (на практике достаточно примерно 60:40).

По следующей формуле, зная общую ширину или высоту (АВ), можно вычислить длину большего отрезка (АР), который образуется благодаря золотому сечению:

$$AP = AB : 1,618$$

Еще раз вернемся в эпоху античности: вышеуказанная величина примерно соответствует отношению между длинами человеческого предплечья и плеча, что нам наглядно демонстрируют скульптуры античного мира — обратите внимание на статуи, когда будете в музее. Для фотографической практики золотое сечение означает, что мы делим отрезки (высота, ширина) в соотношении 60:40 и размещаем главный и второстепенный объекты в точках пересечения. То же самое правило действительно для линий, которые проходят через изображение. Если вы разделите снимок в золотом сечении, то данная манипуляция также будет способствовать повышению напряженности.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	, 17 мм
Выдержка	, 1/250 с
Диафрагма	, f/7.1
ISO	, 100
Canon EOS 10D	

Просто и эффективно: разделение изображения на три части

Многие современные цифровые камеры по желанию пользователя выводят на экране сетку, разделяющую видоискатель горизонтально и вертикально на три части. Эту функцию используют, располагая объекты согласно правилу «трети» для гармоничной композиции снимка. Главные объекты, а также важные для изображения линии располагают либо в точках пересечения, либо вдоль горизонтальных и вертикальных линий. Главные линии в изображении (горизонт, край дома или ряд деревьев) подходят для разделения изображения. Их просто помещают на воображаемых линиях, делящих изображение на три части.

Вверху. Обычно при подобном сюжете небу отдается либо треть, либо две трети, как в данном случае. Благодаря разделению изображения на три части возникает гармоничная композиция снимка.

Внизу. Бегун, находящийся на линии золотого сечения, сам по себе еще не делает сюжет привлекательным. Лишь колея проселочной дороги и направление бега ведут взгляд зрителя по изображению.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	31 мм
Выдержка	1/125 с
Диафрагма	f/7.3
ISO	100
NIKON E995	

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	85 мм
Выдержка	1/100 с
Диафрагма	f/3.5
ISO	400
Canon EOS 1Ds Mark III	

Вверху. Силуэт человека всегда притягивает взгляд. Неважно, какой рост имеет человек, размещенный на фотографии — его силуэт можно легко распознать, лишь взглянув на фотографию.

Внизу. Взгляд в камеру устанавливает тесный контакт со зрителем. Так как фон изображения был размыт, и был выбран довольно узкий размер кадра, возникает весьма удачный портрет.

Управление взглядом наблюдателя

Когда главный объект размещен, нам предстоит определиться, что же на снимке должно быть резким, а что нет. Обычно резким делается главный объект, задний план, напротив, становится нерезким, благодаря чему он не отвлекает взгляд наблюдателя. Конечно, не существует какого-либо правила, которое бы было применимо во всех случаях — например, в пейзажной фотографии, наоборот, часто прибегают к максимальной глубине резкости. Несмотря на это, необходимо знать, что резкость (или ее отсутствие) в изображении направляет взгляд наблюдателя и — если она применяется правильно — приковывает его к снимку.

Резкость магическим образом притягивает взгляд

Резкостью принято управлять при помощи диафрагмы. Основное правило достаточно просто: большое отверстие диафрагмы означает незначительную глубину резкости, маленькое отверстие диафрагмы — большую глубину резкости. Таким образом, удачным будет портрет, сфотографированный при открытой диафрагме, благодаря чему фон становится размытым. Кстати, как научиться оценивать воздействие разных значений диафрагмы на глубину резкости, вам может посоветовать любой фотограф. Вот вам наш совет: сделайте пробные снимки объекта, находящегося на расстоянии двух метров, и фотографируйте при разных диафрагмах. Вы увидите, как сильно отличаются результаты.

Добавление сильных второстепенных объектов

Обычно мы имеем дело не только с одним главным объектом, но и с одним или несколькими второстепенными объектами. Сначала нужно определить для себя то, что действительно важно, т. е. главный объект съемки. Возникает проблема: если кроме главного объекта существует еще несколько важных второстепенных объектов, наблюдатель не сможет сразу понять собственно смысл фотографии — а это чрезвычайно важно для хорошего снимка.

Если вы вспомните, как быстро вы порой просматриваете любительские фотоснимки, то отметите, что подавляющее большинство их неудачно построены, и поэтому интерес к таким фотоснимкам быстро пропадает. Итак, что же такое главный объект и как отделить его от остального изображения, а также как можно усилить его воздействие, гармонично сочетая с второстепенными объектами? Для начала — как было сказано ранее — нужно расположить его соглас-

но правилу золотого сечения или правилу трети. Затем нужно постараться избежать попадания в кадр лишних элементов. Добиться этого вы сможете, изменив положение камеры или фокусное расстояние. Следующим шагом вам точно так же — путем легкого изменения положения камеры или фокусного расстояния — необходимо разместить в кадре второстепенные объекты.

Также вы, разумеется, можете отодвинуть второстепенные объекты, как, например, при натюрморте, ведь если контуры различных элементов изображения накладываются друг на друга, то весьма сложно различить их — наблюдатель вскоре теряет интерес к фотографии.

Яркая и цветная фотография — приманка для глаз

Наряду с диафрагмой, другим важным фактором построения снимка и управления взглядом можно считать распределение яркости. Взгляд

человека в первую очередь притягивают светлые области на снимке, темные же игнорируются нашим восприятием. Поэтому по сей день многие фотографы прибегают к виньетированию, т. е. более или менее сильному затемнению углов или краев снимка. Благодаря этому взгляд направляется в центр фотографии.

Назовем еще один фактор, на который также следует обратить внимание начинающему: цвета. Сигнальные цвета — красный, оранжевый и желтый — магическим образом притягивают взгляд. Красный зонт в море синих, зеленых и серых зонтов неизбежно бросается в глаза.

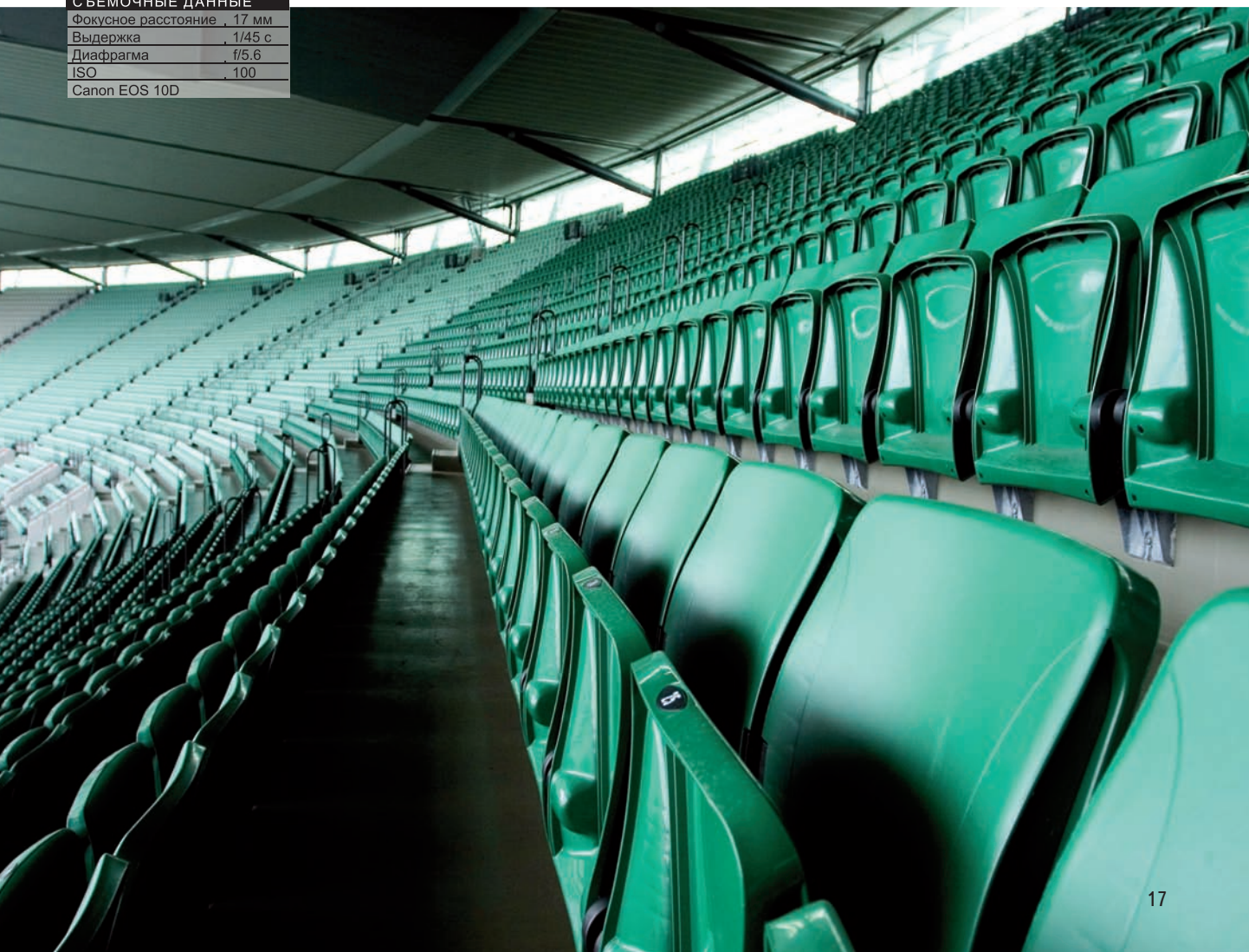
Управляем взглядом при помощи линий

Каждый человек при рассматривании объекта ищет структуры, которые служат для ориентации. Хорошая композиция выделяется за счет того, что взгляд направляется к определенным точкам и находится там максимально продолжительное

Взгляд наблюдателя притягивает повторение кресел, которые образуют линии, ведущие внутрь снимка. Так как нам кажется, будто линии проходят справа налево, т. е. противопоставлены обычному направлению чтению, сюжет излучает большое спокойствие.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	17 мм
Выдержка	1/45 с
Диафрагма	f/5.6
ISO	100
Canon EOS 10D	

[i]

МАГИЯ ДЛЯ ГЛАЗ:
КРАСНЫЙ ЦВЕТ

Из всех цветов красный цвет является наиболее навязчивым. Если у объекта нет приманки для глаз, красный цвет может стать настоящим чудом. Ярко красный автомобиль в однотонном ландшафте, красная гвоздика в петлице темной одежды мужчины или ошейник кошки на этой фотографии — красный цвет магическим образом притягивает взгляд.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	400 мм
Выдержка	1/1600 с
Диафрагма	f/2.8
ISO	100
Canon EOS 1Ds Mark III	

время. Направляющие линии наиболее важны, прежде всего, в ландшафтной фотографии, у которой однозначно направить взгляд к главному объекту при помощи глубины резкости или больших различий в яркости удается редко.

Направляющие линии могут быть видимыми (улицы, изгороди, стены, ветви дерева и т. д.) или мыслимыми, как, например, направление взгляда человека или животного. Линии, однако, важны не только в пейзажной фотографии — в изображениях людей и обнаженного человеческого тела они также обращают наше внимание на наиболее значимые детали. Конечности, контуры тела или грубые края теней образуют линии, которые можно использовать для композиции снимка.

Вертикальный или горизонтальный формат фотографии?

Именно в обращении с направляющими линиями вновь вступает в игру очередной фактор композиции, на который редко обращают внимание — формат фотографии. Прежде чем вы примете решение в пользу вертикального или горизонтального формата, вам следует проанализировать элементы композиции в сюжете и определить направляющие линии. А если вы не уверены, что выбрать, попробуйте оба варианта.

Также, конечно, существуют объекты, которые выглядят наилучшим образом при наклонном положении камеры. Маленький совет для семейных праздников и снимаемых во время этих праздников фотографий: при съемке некоторых фотографий вам нужно всего лишь иногда держать вашу камеру под наклоном — тогда снимки станут более энергичными.

Пространственная глубина

Фотографии двумерны, как можно вызвать в фотографии впечатление пространственной глубины? Наиболее важными средствами композиции являются передний, средний и задний планы. Понятие среднего плана значит, что между двумя уровнями — передним и задним — существует область, в которой что-то происходит. Само собой, главный объект может находиться на любом из уровней, главная цель заключается в захвате взгляда зрителя. Если уровни композиционного построения на снимке четко ограничены друг от друга — это могут быть два или более главных объекта — автоматически создается впечатление объемности. Также сильно на пространственную глубину влияют параллельные линии, которые сходятся вдаль (например, железнодорожные рельсы или ряд ограничительных столбов улицы),

**ИЗБЕГАЙТЕ
ОБЪЕКТОВ,
КОТОРЫЕ
НАКЛАДЫВАЮТСЯ
ДРУГ НА ДРУГА**

Если несколько объектов накладываются друг на друга, это приводит к хаотичному построению изображения, взгляд наблюдателя в этом случае мечется между объектами. Пересечения, например, опора линии электропередачи, которая, как кажется, вырастает из вершины горы, полностью разрушают настроение фотографии. Во многих случаях вы можете спасти фотографию последующей обработкой на компьютере, заретушировав лишние детали.

ВЫРАВНИВАНИЕ ГОРИЗОНТА ПО ПРАВИЛУ ТРЕТИ

Согласно правилу деления изображения, горизонт лучше всего располагать на одной из двух воображаемых линий, которые разделяют изображение в верхней или нижней трети. Зачастую напрашивается размещение горизонта на нижней линии, так что в нижней трети фотографии можно увидеть, например, пейзаж, а в верхней — главным образом небо. Не спешите принимать то или иное решение, испробуйте оба варианта съемки. Результаты будут совершенно разными.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	400 мм
Выдержка	1/8 с
Диафрагма	f/22
ISO	200
NIKON D300	

а также расположенные друг за другом предметы одинакового размера, которые на снимке выглядят как предметы разного размера (люди, опоры моста, дома и т. д.).

Два других принципа композиции из профессиональной фотографии используют психологию восприятия человека. Первый принцип: удаленные предметы отображают меньшее количество деталей. При съемке хлеба крупным планом можно хорошо распознать структуру теста, если же объект отдален на пару метров, на фотографии виден тот же хлеб, однако о его структуре остается лишь догадываться. Наблюдателю этот факт, как правило, неизвестен, он лишь знает, что нераспознаваемая структура означает, что хлеб расположен на значительном расстоянии от фотографа.

Второй принцип будет полезен пейзажным фотографиям: части объекта с увеличением расстояния приобретают бледно-голубой оттенок. В данном случае говорят о воздушной перспективе, так как находящиеся между камерой и объектом воздушные массы окрашивают удаленные части ландшафта в голубой цвет. Чем больше воздуха находится между фотографом и объектом, тем более голубым будет последний. Эффектом этим пользуются скорее неосознанно, интерпретируют его, однако, на интуитивном уровне.

Перспективы и их воздействие

Два других принципа композиции из профессиональной фотографии используют психологию восприятия человека. Первый принцип: удаленные предметы отображают меньшее количество деталей. При съемке хлеба крупным планом можно хорошо распознать структуру теста, если же объект отдален на пару метров, на фотографии виден тот же хлеб, однако о его структуре остается лишь догадываться. Наблюдателю этот факт, как правило, неизвестен, он лишь знает, что нераспознаваемая структура означает, что хлеб расположен на значительном расстоянии от фотографа.

Второй принцип будет полезен пейзажным фотографиям: части объекта с увеличением расстояния приобретают бледно-голубой оттенок. В данном случае говорят о воздушной перспективе, так как находящиеся между камерой и объектом воздушные массы окрашивают удаленные части ландшафта в голубой цвет. Чем больше воздуха находится между фотографом и объектом, тем более голубым будет последний. Эффектом этим пользуются скорее неосознанно, интерпретируют его, однако, на интуитивном уровне.

«Лягушачья» перспектива

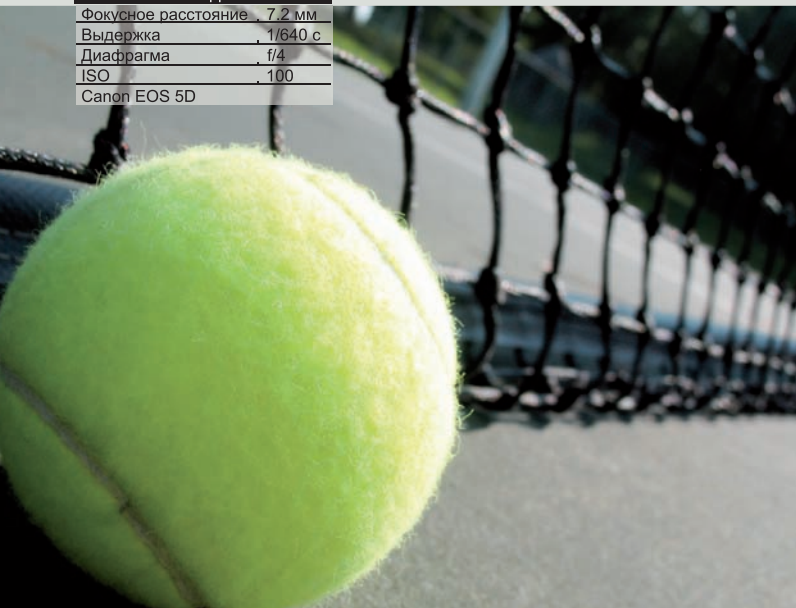
При моментальной съемке — в основном она производится из сидячего или стоячего поло-

Вверху слева. Взгляд сверху и использование телеобъектива, который сжимает перспективу, приносят напряжение в довольно скучный сюжет пробки на дороге.

Вверху справа. Съемка крупным планом необыкновенным образом обнаруживает структуры и тени повседневных вещей. Благодаря небольшому расстоянию до объекта съемки снимок становится интереснее. Особое внимание фотографа уделено превосходной композиции снимка: три круглые формы в углах удерживают взгляд зрителя.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	7,2 мм
Выдержка	1/640 с
Диафрагма	f/4
ISO	100
Canon EOS 5D	

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	105 мм
Выдержка	1/5 с
Диафрагма	f/4
ISO	100
Canon EOS 5D	

Вверху. Крайние перспективы хорошо удаются, если у вас есть камера с откидным ЖК-дисплеем. С помощью дисплея вы сможете контролировать объект, находящийся вверху, и вам не придется ложиться на землю.

Внизу. Если у вас есть возможность фотографировать вертикально сверху, пользуйтесь ею. Необычная перспектива всегда хорошо подходит для создания исключительных снимков.

жений — вы, как правило, не задумываетесь над тем, какое воздействие может оказать объект, снятый с другой перспективы. Если по отношению к объекту вы занимаете особо низкую точку зрения, т. е. изменяете перспективу вертикально вниз, то говорят о так называемой «лягушачьей» перспективе. Все, что вы фотографируете, в этом случае будет выглядеть больше. Чем меньше выбранное фокусное расстояние и чем ближе вы находитесь к объекту, тем сильнее будет эффект. Особенно интересной лягушачья перспектива становится тогда, когда вы делаете фотографии объектов, о которых наблюдатель знает, что они имеют маленький размер. Цветок или гриб, снятый снизу по диагонали — при помощи откидного жидкокристаллического дисплея (ЖК-дисплея) — без проблем! Дети и маленькие домашние животные также будут хорошими объектами для съемки из лягушачьей перспективы. Благодаря необычному углу зрения вы легко сможете привлечь внимание наблюдателя.

Но помните о том, что лягушачья перспектива — это не всегда вопрос осознанного композиционного решения. Если, к примеру, вы фотографируете небоскребы в уличном каньоне, то зачастую вам не остается другого выбора. Часто у нас нет достаточной площади для съемки высотных домов с расстояния. С одной стороны, такая фотография может быть привлекательной, так как она может показать большой размер здания, с другой же, эта перспектива неизбежно приводит к косому изображению вертикально устремляющихся в небо зданий — крайняя форма падающих линий, исправить которую в определенной мере удастся лишь при помощи последующей обработки изображения на компьютере.

Перспектива птичьего полета

Если вы в противоположность лягушачьей перспективе фотографируете из перспективы птичьего полета, люди и объекты кажутся маленькими, а иногда даже хрупкими. Особенно ясно ощутить привлекательность перспективы птичьего полета можно, если снимать сверху большие объекты, например, здания и пейзажи — кстати, хорошая возможность пополнить альбом новыми фотографиями из отпуска. Если вы прилетаете в большой город, сделайте фотографии из самолета, когда летите, и расположите снимки в альбоме напротив тех, которые были сделаны на улицах из «лягушачьей» перспективы. Высокие здания, башни и мосты, горы и холмы — все эти места при взгляде сверху выглядят просто великолепно. Здесь очень важно включить в композицию снимка объект, который покажет расстояние и собственное местонахождение.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	100 мм
Выдержка	1/400 с
Диафрагма	f/2.8
ISO	100
Canon EOS 5D	

Перспектива при съемке с уровня пояса

Полистайте любой каталог или модный журнал и обратите внимание на то, с какой высоты были сфотографированы модели. По всей вероятности, вы отметите, что большинство стандартных фотографий моделей сделано с уровня пояса. Фотограф держит камеру на уровне пояса и работает с фокусным расстоянием около 85 мм (в пересчете на малый формат). Фокусное расстояние и перспектива воздействуют таким образом, что тело незаметно вытягивается, и пропорции производят более привлекательный эффект, чем при других перспективах. Можно даже сказать, что изображение уже и без того привлекательных моделей станет еще «красивее» — для зрителя из западного культурного круга.

Уровень глаз

Этот уровень всегда интересен тогда, когда перед камерой находятся объекты, на уровне глаз которых мы обычно не оказываемся. Маленькие дети, домашние животные, Статуя Свободы — кроме шуток: уровень глаз вызывает у наблюдателя фотоснимка определенную вовлеченность.

Цвет как средство выражения стиля

Следующим шагом на пути к великолепной фотографии является включение в композицию снимка цвета. Потребуется очень много опыта и времени для продуманного использования цвета. Правда, существует несколько основных правил, которые вы, будучи фотографом-любителем, сможете вскоре усвоить.

Фотографируйте на уровне глаз, если вы хотите вызвать у зрителя чувство сопричастности ситуации на фотографии.

Напряженность, создаваемая цветовыми контрастами

Существует несколько сильных и контрастных сочетаний, которые приносят в фотографию напряжение. Таковыми, прежде всего, являются сочетания желтый-синий, зеленый-пурпурный (розовый) и красный-циан (голубой). Сюжеты и снимки с такими цветовыми комбинациями надолго останутся в памяти наблюдателя. Настоящей классикой в нашем культурном кругу можно считать желтое рапсовое поле, раскинувшееся под лучистым синим небом.

Схожие цвета для спокойных сюжетов

Если вы, напротив, хотите выразить спокойствие или, возможно, даже монотонность, для композиции своих снимков вам следует выбрать скорее те цвета, которые не слишком сильно отличаются друг от друга и на цветовом круге находятся близко друг от друга. Изображение, состоящее лишь из красного, оранжевого и желтого цветовых тонов, успокаивающе воздействует на наблюдателя. Меланхоличные пейзажи или натюрморты с мягким освещением часто складываются из нежных пастельных красок, точно передающих настроение момента.

Цвета, лежащие на цветовой шкале или на цветовом круге рядом друг с другом, вызывают на снимке чувство спокойствия. Удаленные друг от друга цвета создают чувство напряженности.

Контрасты синего и желтого, красного и зеленого — это классические цветовые композиции, которые сделают ваши объекты интересными.

Правильная оценка света

Слово «фотография» происходит из греческого языка и означает «рисование светом». В отличие от художника с кистью и холстом у фотографа зачастую бывает лишь один короткий момент, в который сочетание объекта и освещения будет оптимальным. Искусство фотографии по большей части заключается в том, чтобы уметь распознавать световые настроения, включать их в композицию снимка, а также научиться придерживаться эстетически приятных и технически правильных условий освещения.

Огненный свет захватывающего дух заката, праздничное освещение рождественской ярмарки или отблески солнца в воде фонтана в обеденное время — все это вызывает у зрителя необыкновенные световые впечатления. Умение распознавать фотографически интересные световые ситуации зависит в основном от вашего опыта. Чем дольше вы занимаетесь фотографией, тем большее число сюжетов вы будете находить, причем самостоятельно. Когда вы находитесь с камерой в дороге, вы каждый раз автоматически тренируете свой взгляд замечать необыкновенные изображения.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	14 мм
Выдержка	1/125 с
Диафрагма	f/8
ISO	50
Canon EOS 1Ds Mark II	

[i]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СЕТКИ ДЛЯ КОМПОЗИЦИИ СНИМКА

Большинство камер могут быть настроены таким образом, что на экране или в видоискателе высвечивается координатная сетка, которая разделяет видоискатель горизонтально и вертикально на три части. Посмотрите в руководстве к вашей камере, поддерживается ли эта функция. Данная функция будет очень полезной для композиции снимка, потому что с ее помощью вы научитесь автоматически размещать объекты съемки согласно правилу трети. Кроме того, благодаря линиям вы сможете точно выровнять свою камеру относительно горизонта или вертикально стоящих зданий. Кроме опыта при распознавании объекта и светового настроения вам необходимо иметь технические знания, которые помогут вам оптимально улавливать эти моменты при помощи своей камеры.

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	10,5 мм
Выдержка	1/320 с
Диафрагма	f/14
ISO	200
NIKON D2X	

Слева. Сложную съемку против света следует всегда осуществлять с несколькими разными настройками экспозиции, чтобы получить хотя бы один снимок, который передаст настроение момента. Голубая расцветка фонтана вызывает ощущение свежести и резкости

Справа. Красные, желтые и оранжевые тона композиции способствуют ощущениям теплоты и комфорта. Чаще всего таких цветов придерживаются при съемке рождественских сюжетов.

При сложном освещении поможет брекетинг экспозиции

Получить правильно экспонированные фотографии оказывается сложнее именно при особенно интересных световых ситуациях. В зависимости от сюжета иногда может понадобиться легкое переэкспонирование (передержка) или недоэкспонирование (недодержка), которые помогут подчеркнуть наиболее важные участки изображения. Так, например, фотографирование захода солнца затруднено тем, что экспозиционные значения, предлагаемые камерой, тотчас изменяются при небольшом сдвиге камеры по направлению к солнцу. Если вы сомневаетесь, сделайте пару пробных снимков, проводя контроль изображения на ЖК-дисплее, а затем выставьте правильные экспозиционные значения для диафрагмы и выдержки, а также светочувствительность (ISO) вручную. Проще обстоят дела, если ваша камера поддерживает автоматическую экспозиционную вилку, или брекетинг экспозиции. При помощи этой функции вы получите несколько фотографий одного и того же объекта, но с разной экспозицией.

Сохранение экспозиционных значений

Если ваша камера не имеет возможности ручной настройки, переместите ее от главного

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	30 мм
Выдержка	1/60 с
Диафрагма	f/4.5
ISO	200
NIKON D300	

объекта в область средней освещенности и нажмите спусковую кнопку наполовину. Благодаря этому сохраняются полученные экспозиционные значения. Затем с полунажатой спусковой кнопкой поверните камеру и выберите нужную композицию кадра. Таким образом, наведение камеры на точку средней освещенности (кожа, луг и т. д.) — это надежное средство достижения правильной экспозиции. Если ваша цифровая камера имеет кнопку для сохранения экспозиционных значений, нужно использовать эту функцию. При нажатии на эту кнопку фиксируются значения диафрагмы и выдержки. Несколько секунд камера будет помнить эти значения, а затем вы сможете выбрать новый кадр и сделать новые настройки фокуса.

Точное определение экспозиционных значений

Большинство камер имеют различные методы измерения экспозиции. В зависимости от модели камеры они могут иметь следующие названия: матричный, интегральный или точечный замеры экспозиции. Если ваша камера предлагает точечный замер, при котором в видоискателе для измерения берется лишь маленькая область объекта (от 5 до 10%), то с его помощью вы сможете работать в сложных ситу-

ациях и определять экспозиционные значения еще более точно. Если речь идет о правильной экспозиции определенной детали независимо от остальной сцены, точечный замер будет наиболее надежным способом замера экспозиции.

Световое настроение и цвет освещения

Свет солнца, в зависимости от времени суток и погоды, окрашивает мир в самые различные краски. Восход и заход солнца погружают все окружающее в красные и оранжевые цвета. Дневной свет в горах имеет голубоватый оттенок. В дождливые дни и во время тумана краски как будто покрыты серой вуалью. Искусственный свет также меняет цвета предметов от зеленого (газовый рожок) до красного (зарыво пожара), что вы можете использовать для фотографий с особым настроением. Однако фронтальный, яркий свет вспышки камеры без предварительного планирования и целенаправленной настройки света не приспособлен для передачи световых впечатлений.

Определение направления света

Если вы в дороге со своей камерой, обращайтесь внимание на то, где в данный момент находится солнце, и по мере возможности приспособляйте ваше местоположение к съемке объекта. В зависимости от того, откуда падает свет на объект, достигаются совершенно разные впечатления. Это правило справедливо для всех видов фотографии, при которых мы работаем с солнечным светом. Неважно, идет ли речь о макросъемке или съемке пейзажа — в большинстве случаев решающим становится именно направление солнечного света.

Свет, идущий сверху вниз по диагонали

Итак, теперь экспозиция определена, и у нас нет проблем с так называемыми световыми пятнами. Если солнце в большей или меньшей степени светит непосредственно в объектив камеры, на фотографиях появляется ряд круглых световых пятен различного размера и цвета. Такие пятна могут быть привлекательными на фотоснимках, передающих жару солнечного дня или изображающих блики на леднике. Но часто они уменьшают насыщенность цвета, а если эти пятна лежат поверх объектов, то на их ретушь при последующей обработке фотографии уйдет много сил. Если у вас нет другого выбора, кроме как фотографировать

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Фокусное расстояние	21 мм
Выдержка	> 1024 с
Диафрагма	f/9
ISO	100
Canon EOS REBEL XT	

*Сочетание
дневного света
и искусственного
освещения зданий
создает особое
световое настроение.
Такие объекты лучше
всего снимать под
вечер, когда солнце
уже садится.*

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	12 мм
Выдержка	1/160 с
Диафрагма	f/18
ISO	100
Canon EOS 350D	

Эта сцена оживает не только благодаря великолепному световому настроению, но и благодаря воображаемой соединительной линии между солнцем и лыжником. Данная фотография представляет собой хороший пример того, что главные объекты не всегда должны располагаться в центре снимка.

в направлении солнца или другого сильного источника света, постарайтесь уменьшить световые пятна использованием светозащитной бленды. В качестве альтернативы вы также можете максимально затенить объектив рукой или куском черного картона.

Свет раннего утра

Для полных настроения ландшафтных фотографий, а также фотографий природы и произведений архитектуры идеальным будет свет ранним утром или в послеобеденное время. Свет солнца, падающий сбоку, образует отчетливые структуры благодаря переходам от света к тени. Красноватый свет начинающегося или заканчивающегося дня погружает объекты в теплые тона.

Боковое освещение

Боковой свет будет оптимальным для изображения контуров. Кроме того, он придает оптическую глубину практически любому объекту (от монеты до лесного пейзажа).

Это одна из причин, почему пейзажные фотографы охотно работают ранним утром или под вечер, когда солнце стоит очень низко.

Чуть более сложной оказывается экспозиция других объектов, на которые падает боковой свет, так как освещаемая сторона объекта в зависимости от интенсивности источника света является очень яркой, а сторона объекта, противоположная освещенной, лежит в тени. Сенсор вашей цифровой камеры может не справиться с подобными условиями освещения и будет не в состоянии охватить весь диапазон яркостей. Вы должны решить, хотите ли вы правильно экспонировать светлые или темные области снимка, и для замера экспозиции направить камеру на соответствующую часть изображения. Другая возможность при портретной съемке или других сюжетах заключается в подсветке сторон, лежащих в тени, при помощи отражателя (рефлектора). Для этого можно использовать, напри-

мер, стиропоровую пластину или зеркало, которое отражает основной свет в тени.

Свет, идущий сверху

При свете, идущем сверху — например, в жаркий день в разгар лета — свет и тени выглядят резко и контрастно. Пейзажи выглядят плоскими, потому что тени относительно невелики. При фотографировании людей на открытом воздухе полуденный свет также будет создавать проблемы, потому что на лице — под глазами, носом, подбородком — образуются очень сильные тени. Правда, полуденный свет имеет и одно преимущество, которое заключается в том, что зритель может интуитивно распознать его. Фотографии из отпуска, снятые в средиземноморской стране в полдень, очень хорошо передают жару, яркий свет, в общем, все настроение жаркого отпускного дня.

Контровый свет — красиво, но сложно

Серьезной трудностью для каждого фотографа является съемка с контровым светом, когда источник основного света освещает объект тыльной стороны. Сюда относятся, к примеру, детали природы, такие как деревья или цветки, которые, находясь перед солнцем, превращаются в силуэты, или люди в темной арке ворот, съемка которых производится из внутреннего помещения. Удачные снимки, сделанные против света, выглядят особенно профессионально, при этом они передают настроение момента, поэтому трудоемкость и возникающие при данном способе съемки сложности в любом случае окупятся.

Контровый свет воздействует двояко: с одной стороны, массивные, непрозрачные объекты он превращает в темные, как будто вырезанные ножницами, силуэты, а с другой стороны, вокруг полупрозрачных и просвечивающих объектов он образует интересный эффект — яркую световую каемку. Силуэтным изображениям есть альтернатива: если вы настроите освещение таким образом, что освещаемый с тыльной стороны главный объект будет представлен в ярком свете, то яркими лучами будет полностью озарен и светлый фон. Так, к примеру, изображение может выглядеть очень привлекательным, если перед освещенным фоном поставить человека, а потом дополнительно смягчить изображение на компьютере.

Плохая погода — хорошие фотографии

У нас, в средней Европе плохая погода, например, дождь, туман и снег уже стали при-

СЪЕМОЧНЫЕ ДАННЫЕ	
Фокусное расстояние	180 мм
Выдержка	1/1600 с
Диафрагма	f/4.5
ISO	400
Canon EOS 400D	

вычными буднями. Но было бы досадно, если бы в серых днях не удалось разглядеть хотя бы пары хороших сторон. Прежде всего, если вам интересны фотографии пейзажа или уличной жизни (например, в городе), за ваше терпение, холод и сырость вы будете вознаграждены великолепными снимками. Важный совет при съемке в плохую погоду: дополнительно уложите свою цифровую камеру в пластиковый пакет, и доставайте ее из футляра лишь непосредственно для фотографирования. После съемки по мере необходимости вытирайте дождевые капли мягкой тряпочкой.

Водонепроницаемый бокс для защиты от дождя

Если у вашей камеры есть водонепроницаемый бокс, то такой бокс, конечно, станет лучшей защитой от дождя. При этом следует помнить, что любая стеклянная или пластиковая пластина перед объективом ухудшает качество изображения — если, конечно, не брать в расчет высококачественные и, следовательно, очень дорогие водонепроницаемые боксы. Для оптимального качества изображения объектив вашей камеры в любом случае должен иметь «свободный обзор». Кроме того, настоящие водонепроницаемые боксы слишком тяжелы, и они затрудняют спонтанное фотографирование. При этом вас, вероятно, встретят изумленные взгляды прохожих.

Нежный, падающий сбоку контровый свет, который благодаря теням делает листья пластичными, а также размытый фон — для снимка природы, создающего настроение, больше ничего не потребуется.