

**ФОТОГРАФИЯ.
ВСЕ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА:
ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ**

ФОТОГРАФИЯ. ВСЕ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Секреты профессионалов:
как создать идеальную фотографию

Джон Гаррет и Грэйм Харрис

*Свою часть книги я посвящаю Лоренс, моей жене,
с благодарностью за поддержку и вдохновение.
На съемках мы почти всегда были вместе. Она моя муза.*
Джон

*Я посвящаю эту книгу моей жене Маргарет, верной спутнице
и давней помощнице. Она вдохнула жизнь в большую часть
моих замыслов. Без нее у меня ничего бы не вышло.*
Грэйм

УДК 77
ББК 85.16
Г21

John Garrett, Graeme Harris
COMPLETE PHOTOGRAPHY PROJECTS

Originally published in the English language by HarperCollins Publishers Ltd.
Печатается с разрешения издательства HarperCollins Publishers Limited.

*Перевод с английского Н. Баулиной
Переводчик благодарит И. Малых и С. Новинского за помощь в работе*

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована
в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись
или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без
предварительного письменного разрешения правообладателя.

Г21 Гаррет, Джон.
Фотография для начинающих – Фотография. Все секреты мастерства:
от замысла до воплощения / Д. Гаррет, Г. Харрис ; пер. с англ. Н. Баулиной. –
Москва : Издательство АСТ, 2016. – 256 с.: ил.

ISBN 978-5-17-089338-6 (Фотография для начинающих)
ISBN 978-5-17-088271-7 (Фотография. Все секреты мастерства)
ISBN 978-0007509263 (англ.)

УДК 77
ББК 85.16

18+

Издание для досуга

Джон Гаррет, Харрис Грэйм
ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ФОТОГРАФИЯ. ВСЕ СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА: ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Корректор *И. Цулая*
Технический редактор *Т. Тимошина*
Компьютерная верстка *А. Кирилин*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги и брошюры

Подписано в печать 10.09.2015. Формат 84х108/16. Усл. печ. л. 26,88.
Тираж (Фотография для начинающих) 1500 экз. Заказ №
Тираж (Фотография. Все секреты мастерства) 1500 экз. Заказ №

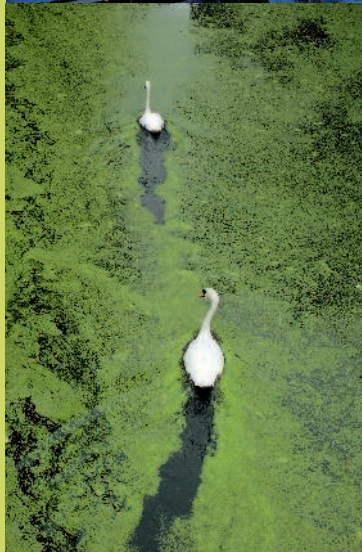
ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

ISBN ISBN 978-5-17-089338-6 (Фотография для начинающих)
ISBN 978-5-17-088271-7 (Фотография. Все секреты мастерства)
ISBN 978-0007509263 (англ.)

© John Garrett and Graeme Harris, 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2016

Предисловие	6	9 Торжества	148
1 Основы фотографии	8	10 Дети	160
2 Природа	36	11 Животные	174
3 Город	52	12 Паттерны	188
4 Репортажная съемка	66	13 Съемка в темноте	200
5 В движении	84	14 Обработка фотографий	214
6 Натюрморт	98	Заключение	248
7 Портрет	114	Библиография	252
8 Обнаженная натура	136	Благодарности	254
		Указатель	255

Наша первая совместная книга «Полный курс фотографии» была посвящена цифровым и пленочным фотоаппаратам. Мы рассматривали современные камеры со всех сторон, подробно разбирались с их управлением и описывали приемы, которые необходимы для того, чтобы создавать превосходные снимки. Далее мы решили, что будет логично применить полученные знания на практике, и написали вторую книгу, посвященную основным сюжетам фотографии.

И хотя мы всячески рекомендуем ознакомиться с нашей первой книгой, данное руководство вполне можно изучать по отдельности. Чтобы ввести вас в курс дела, здесь имеется глава с кратким изложением технических подробностей. Если вы до сих пор снимаете на пленку, в этой книге вы также найдете для себя немало интересного, поскольку мы научим вас запечатлеть любые сюжеты, которые вам нравятся. Каждая глава посвящена отдельному жанру съемки, и большая часть фотографий, которые здесь использованы, были сделаны специально для этой книги.

Наше руководство написано с учетом реалий современной жизни. Мы прекрасно понимаем, что скорее всего у вас есть возможность заниматься фотографией только на выходных или во время отпуска. Нам доводилось путешествовать с маленькими детьми, и мы помним чувство досады, которое испытываешь, упуская отличный кадр из-за того, что дети голодны или устали. С другой стороны, в этой ситуации есть и свои плюсы, ведь дети — это отличный объект для съемки. Другая вечная дилемма — оказаться в правильном месте не в то время. Отвратительная погода, строительные леса, закрывающие фасад собора, который давно хотелось сфотографировать... примеров тьма. Список проблем, с которыми доводится сталкиваться фотографу, мог бы занять целую страницу.

Наша задача — научить вас, как обращать эти трудности себе на пользу и извлекать из них выгоду. В первой части книги мы расскажем вам, как управляться с этим поразительно сложным устройством, которое вы приобрели. На самом деле, ваш фотоаппарат представляет собой мини-компьютер, и любому уверенному

пользователю не составит труда разобраться в меню. Задача данного раздела — научить вас управляться со своим фотоаппаратом и не допустить, как это нередко случается, чтобы техника запугала владельца, подавив все его творческие порывы. Это руководство не предназначено для маньяков, помешанных на технической стороне дела в ущерб креативности, но мы должны изучить камеру достаточно хорошо, чтобы при съемке сосредотачиваться на картинке, а не на том, куда и как нажимать. Процесс фотосъемки мы обсуждаем, лишь насколько это касается творчества, ведь любое техническое решение по сути своей влияет на художественный результат.

Когда человек начинает заниматься фотографией, проблемой становится не только то, как правильно делать снимки, но и что именно снимать. Для многих новичков это оказывается камнем преткновения, тормозящим обучение, ведь, чтобы научиться фотографировать, необходимо одно: снимать, снимать и еще раз снимать. Мы предлагаем множество сюжетов, чтобы помочь вам обрести вдохновение, и показываем собственные снимки, сделанные в процессе поисков темы. Надеемся, наша книга поможет вам обрести уверенность в себе — и устремиться в вольное творческое плавание. Попутного ветра!

ГАБРИЕЛЛА

Вам не нужно много оборудования, чтобы снимок выглядел профессионально. Для портрета певицы Габриеллы Чилли я воспользовался имевшимся контровым светом и золотистым отражателем.

1/1000 сек, f5.6, 150 мм, ISO 200. Дж.Г.

1 ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Не важно, новый у вас фотоаппарат или старый. Хорошие снимки вы сможете делать, только когда научитесь работать с изображением. Правильно говорят: «Снимает не камера, а фотограф». Нет смысла гоняться за последними новинками фоторынка, особенно в нашу эпоху цифровых технологий, когда каждую неделю на прилавки выбрасывают все новые и новые суперустройства.

Мы считаем, что всеобщее помешательство на мегапикселях, которых должно быть как можно больше, и матрицах, которые должны быть как можно чувствительнее, — это заговор производителей с тем, чтобы продать нам как можно больше товара. Никакие технологии не сделают ваши снимки более художественными. Многие фотографии из тех, что мы любим — в том числе и те, которые нас самих вдохновили в свое время заняться фотографией, — были сделаны с помощью гораздо более примитивных камер, чем даже нынешние «мыльницы» среднего уровня, которые можно купить где угодно. Как верно подметил американский фотограф Чейз Джервис: «Лучшая техника — та, что у тебя с собой». Вы наверняка изучили инструкцию к своему фотоаппарату от корки до корки. Если что-то показалось непонятным, данная глава поможет вам разобраться с техническими подробностями. Хотя это руководство посвящено в первую очередь изображениям, а не аппаратуре, мы считаем, что фотограф обязан знать как можно лучше технику, которой он пользуется. Наша задача — научить вас делать самые лучшие снимки, независимо от того, какой фотоаппарат у вас в руках. Ведь камера — это всего лишь инструмент, с помощью которого вы воплощаете свои творческие замыслы в жизнь.

СОВЕТ

Инструкция необходима, чтобы разобраться с управлением и функциями фотоаппарата. Не стесняйтесь, носите ее с собой повсюду: нынешняя техника настолько сложна, что мало кто может запомнить наизусть все, на что она способна.

КАК ДЖОН ВЫБИРАЛ НОВЫЙ ФОТОАППАРАТ

Перед тем как сесть за написание этой книги, я купил новую камеру, потому что мне захотелось иметь что-то более легкое и компактное для поездок. Я составил список основных характеристик. Туда вошло все, что я считал необходимым для фотоаппарата, который стал бы моей основной рабочей лошадкой. После этого я потратил довольно много времени и наконец отыскал свой идеал. Возможно, мой список поможет и вам, когда вы будете делать выбор.

- Размер и вес: камера должна помещаться в карман куртки и быть легкой, чтобы я мог носить ее весь день не уставая.
- Мгновенная фокусировка без задержки, для съемки людей и объектов в движении
- Видоискатель: я не люблю пользоваться ЖК-дисплеем для компоновки кадра, при ярком свете на нем мало что можно разглядеть.
- Улучшенные показатели при съемке с высоким показателем ISO.
- Поворотный экран: это удобно, когда нужно снимать что-то над головой или на уровне земли или когда фотографируешь людей исподтишка.
- Сменные объективы, чтобы было больше возможностей, с использованием кольца-адаптера для моих любимых аналоговых объективов Nikon, создающих художественные эффекты.
- Общее ощущение от фотоаппарата: я хочу, чтобы мне было приятно им снимать и просто держать в руках.
- Система меню, в которой я смогу разобраться.

ФОТОАППАРАТ

Взвесив все «за» и «против» я остановился на этой легкой беззеркальной камере со сменной оптикой. Она оснащена большой матрицей APS-C и электронным видоискателем, пользоваться которым удобнее, чем ЖК-дисплеем. Она отлично помещается в карман куртки, и я могу брать ее с собой повсюду. **Дж.Г.**

ОМАР (см. предыдущую страницу)

Этот омар лежал на подносе перед копенгагенским рестораником, и я поразился тому, как красиво смотрится красный панцирь под ярким солнцем на фоне голубого льда. Я закрутил диафрагму до f11, чтобы омар получился идеально резким, и разместил его по центру кадра для симметричной композиции. **1/125 сек, f11, 30 мм, ISO 400. Дж.Г.**

В цифровых камерах матрица и карта памяти пришли на смену пленке, на которой раньше делались снимки. Картинка, которая проходит через объектив, запечатлевается в пикселях матрицы. Компьютер, встроенный в фотоаппарат, передает изображение в виде электронных сигналов на карту памяти, где оно и сохраняется.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

В цифровых камерах существует два способа записи и хранения изображений на картах памяти, и каждый имеет свои преимущества.

Формат JPEG

В файле такого типа сохраняются все параметры, выбранные вами посредством меню: размер изображения, качество, цветовой баланс, контрастность и шумоподавление. Эти параметры камера применяет к снимку и помещает его на карту памяти. Формат JPEG является наиболее популярным. Снимки, сохраненные в таком виде, могут быть просмотрены на компьютере или сразу отправлены в печать.

Впоследствии файл JPEG может быть открыт в любой программе, предназначенной для обработки изображений, однако параметры, примененные камерой, не могут быть отменены полностью. Работать следует только с копией исходного файла, поскольку качество изображения будет ухудшаться всякий раз, когда вы открываете и заново сохраняете кадр.

Формат RAW

В этом формате на карте памяти сохраняется вся информация о сделанном снимке непосредственно с матрицы, без обработки и дальнейшего сжатия. Эти данные можно уподобить негативу. После того как файл будет перенесен на компьютер, фотографу следует

применить все желаемые параметры, такие как яркость, контрастность, цветовой баланс и т.д. После обработки изображение сохраняется в формате TIFF или JPEG отдельным файлом, тогда как исходный файл RAW остается в неприкосновенности для дальнейшей работы, если это понадобится. Файлы TIFF не подвергаются сжатию, в отличие от JPEG, и дают лучшее качество, так что именно им стоит отдать предпочтение, если вы планируете сильно ретушировать снимки.

Файлы RAW имеют большой размер и занимают много места, но это перестало быть проблемой, поскольку карты памяти значительно подешевели в последнее время.

КАРТЫ ПАМЯТИ

Они бывают разными, для разных фотоаппаратов. В большинстве зеркалок применяются большие CF-карты, однако в новейших, более компактных моделях предпочтение отдают SD-картам, имеющим меньший размер. В некоторых новых камерах используются две карты памяти, как правило, это SD-карты. Вы можете выбрать карту любой емкости, а также они различаются скоростью передачи данных. Это влияет на скорость съемки.

Карты памяти достаточно надежны, с ними редко что-то случается, однако имеет смысл покупать самые качественные. Производители рекомендуют менять их каждые два года, но мы пользуемся нашими картами гораздо дольше, и никаких проблем пока что не возникало.

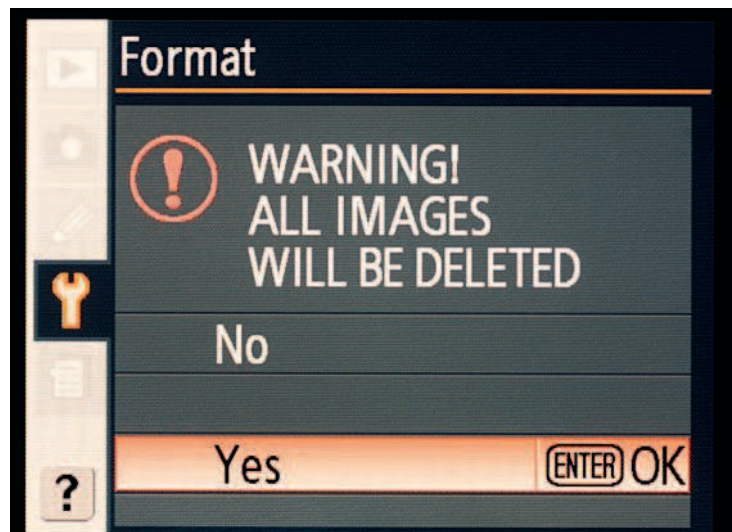

◀ КАРТА

На картах памяти хранятся ваши драгоценные снимки. Покупайте самые лучшие карты и обращайтесь с ними бережно.

ФОРМАТ ▶

После того как вы перенесли изображения на компьютер или другой носитель, переформатируйте карту через фотоаппарат, и она вновь будет готова к работе.

◀ RAW

Используйте формат RAW, если вы собираетесь тщательно обрабатывать изображение. Если вы применяете JPEG, выставляйте размер и качество на максимум, ведь, возможно, в будущем вам захочется отпечатать эти снимки в большом размере.

У большинства камер на верхней части корпуса имеется диск для управления экспозицией, хотя в последнее время такой выбор можно делать и через меню. Современные камеры предлагают широкий диапазон режимов.

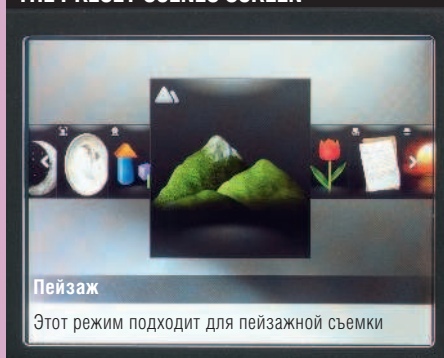
THE EXPOSURE MODE DIAL

THE PRESET SCENES DIAL

THE PRESET SCENES SCREEN

AUTO (автоматический режим)

В этом режиме камера полностью контролирует съемку, выставляет экспозицию и при необходимости включает вспышку. Этот режим рекомендуется для новичков.

P (программный режим)

Камера по-прежнему делает выбор автоматически, но фотограф может добавить экспокоррекцию и вспышку. Некоторые фотоаппараты предоставляют большую программную гибкость и возможность автоматического брекетинга экспозиции. Этот режим предназначен для моментальной съемки.

S или Tv (режим приоритета выдержки)

Режим приоритета выдержки является полуавтоматическим: вы устанавливаете значение выдержки, а камера настраивает диафрагму для корректной экспозиции. Используйте этот режим, когда выдержка для вашего снимка важнее всего.

A или AV (режим приоритета диафрагмы)

Режим приоритета диафрагмы также является полуавтоматическим: в этом случае вы устанавливаете значение диафрагмы, а камера настраивает выдержку для корректной экспозиции. Этот режим используется, когда для снимка значение диафрагмы является основным.

M (ручной режим)

В этом случае вы полностью контролируете и выдержку, и диафрагму. Используйте этот режим, если вам нужна долгая выдержка при слабом освещении или когда снимаете со студийным светом, там, где выдержка и диафрагма устанавливаются отдельно.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ РЕЖИМЫ

Предустановленные программы основываются на огромном количестве данных, которые вводятся в вашу камеру. Функции фотоаппарата – такие как сочетание выдержки и диафрагмы, цветовой баланс, фокусировка – выставляются так, чтобы наилучшим образом соответствовать выбранному сюжету. Эти программы полезны для начинающих, однако впоследствии, когда вы научитесь лучше ориентироваться в процессе съемки, вам, несомненно, захочется большей самостоятельности.

У разных камер таким режимам соответствуют свое оформление и пункты меню, и сам набор установок может быть различным. Ниже мы опишем самые распространенные программы.

Портрет (Portrait)

Предполагается, что на снимке вы хотите запечатлеть лицо, не сливающееся с задним планом, поэтому необходимо размытие фона. В портретном режиме диафрагма открывается так широко, насколько это возможно при данном освещении.

Пейзаж (Landscape)

В этом режиме диафрагма сужается до предела, насколько это возможно при данном освещении, чтобы получить максимальную глубину резкости.

Макро (Close Up)

В режиме макросъемки диафрагма раскрывается в среднем до $f8$, в зависимости от освещения, чтобы обеспечить достаточную глубину резкости на объекте и одновременно слегка размыть фон. Здесь также устанавливается центральная фокусировка. Рекомендуется использовать штатив, поскольку в таком режиме выдержка может оказаться достаточно длинной.

Спорт (Sports)

Чтобы «заморозить» движущийся объект, фотоаппарату требуется самая короткая выдержка из возможных при данном освещении. Используется непрерывный автофокус при полунажатом спуске. Встроенная вспышка отключается.

Ночной пейзаж (Night Landscape)

Для ночных съемок камера устанавливает длинную выдержку. При выдержке более 1 сек установите шумоподавление, если в вашем фотоаппарате имеется такая функция. Также, чтобы избежать смазанности при съемке с рук, в таком режиме лучше всего воспользоваться штативом.

Ночной портрет (Night Portrait)

В этом режиме камера сочетает вспышку, направленную на объект, и имеющееся освещение. Здесь у вас есть выбор: держать фотоаппарат и объект в неподвижности, чтобы все детали получились резкими, или сделать небольшую проводку камерой в момент съемки, чтобы фон получился слегка размытым. Вспышка заморозит объект, а длинная выдержка поможет смазать задний план.

