

Формула жанра

НЕ ~~Студийный~~ **портрет**

Автор: Александр Заморин
[Сайт: photo-professional.ru](http://photo-professional.ru)

Об авторе: фотограф со стажем ;)

*«Люблю наблюдать, как люди
растут и добиваются
результатов, наверное, для
этого и обучаю
фотоискусству»*

*Знаменитый Ж.С.
З*

Вместо вступления:

Заядлые фанаты пейзажной фотографии, фотографы макро, мастера ночной съёмки и все остальные...

На праздники, в путешествиях, походах, на отдыхе и даже за работой...

С телефоном, мыльницей или с зеркальным фотоаппаратом в руках....

Не важно.

Каждый из них и каждый из нас, так или иначе, сталкивается с жанром портретной фотографии в повседневной жизни.

Можно много говорить о разных жанрах и направлениях фотоискусства, однако, все мы понимаем, что самым значимым среди них, так или иначе, навсегда останется портрет.

Именно портрет является самым глубоким и привлекательным для изучения жанром фотоискусства. Даже не по тому, что качественная портретная фотография является завидным навыком для любого уважающего себя фотолюбителя, а по тому, что за красивыми, вдохновляющими и выразительными фотографиями скрывается огромная профессиональная работа, о которой можно говорить бесконечно.

Эта книга имеет название «Формула жанра» и является всего лишь одной из серии 11 книг целого курса, посвящённого направлению уличного портрета.

Почему уличного?

Студийная фотосъёмка – это здорово! В студии можно фотографировать красивых моделей, обрабатывать снимки в Photoshop и, если повезёт, даже получить за это деньги.

Но часто ли в выходные дни вы отправляетесь пофотографировать в студию?

По студийной фотосъёмке есть достаточно много хороших фотокурсов, где профессионалы могут щедро поделиться с вами информацией о том, как подбирать световую температуру, расставлять осветительные приборы и как работать с моделью.

Но согласитесь, для нас с вами и наших друзей в обычной жизни гораздо больший интерес представляет всё-таки уличный портрет.

Не так ли?

Ведь когда мы отправляемся в тур за границу, в деревню, на шашлыки, на каток, на прогулку в лес, в город, в парк или на запланированный фотосет, мы имеем дело с «нестудийным портретом»!

И где тогда брать полную информацию о том, как умело обращаться с уличным освещением, создавать собственный стиль и находить интересные идеи?

Как делать уличные портреты живыми, динамичными и выразительными?

Как компоновать кадр в городе или на природе, как делать фотографии красочными, как подобрать гармоничный фон?

И, в конце концов, какие конкретные техники позволяют мастерам делать столь искусные и очаровательные портреты за пределами студии?

До сих пор я не встречал ни одного курса по фотографии, в котором полноценно и профессионально раскрывалась бы тема нестудийного портрета.

Существует много обобщённых курсов о портретной фотосъёмке, а также общих курсов по фотографии, просто статейных вырезок, кочующих с сайта на сайт, из одного источника в другой.

Но нет ничего конкретного и полноценного.

Я согласен, у человека, который долго и активно занимается фотографией, рано или поздно в голове складывается полная картина понимания хорошей портретной фотографии. Некоторые вещи познаются интуитивно, некоторые фотограф осваивает по крупицам сам.

В любом случае, результатом пяти – десяти летнего опыта нередко являются очень качественные и интересные работы портретной фотографии.

Но как быть начинающим фотолюбителям?

Сейчас вы можете порадоваться и улыбнуться до ушей...

К вам в руки попала самая полная и поэтапная технология, которая призвана за сравнительно короткий срок даже из начинающего фотографа, сделать профессионала в жанре «нестудийный портрет»!

Сейчас это стало реальным!

В процессе создания этого курса, я задался очень серьёзной целью, на пути к которой мне потребовалось:

- создать хорошую техническую базу, отделить только нужные навыки портретной фотосъёмки.
- изучить несколько тысяч лучших работ данного жанра
- собрать информацию и применимые техники из студийного портрета
- отобрать простые и эффектные трюки свадебных фотографов
- проанализировать множество работ начинающих фотолюбителей, выявив самые распространённые ошибки
- использовать весь свой опыт и знания по классическому портрету, художественной композиции, креативу, работе в прикладных программах и бог знает что еще, чтобы создать эффективный и качественный набор инструментов под названием «Не студийный портрет»

Иными словами, я решил объединить все самые интересные и действенные секреты фотографов в одном месте для тех, кому тоже нравится фотографировать людей, и они хотели бы делать это по-настоящему качественно.

К тому же, сейчас, когда у каждого третьего есть зеркальная фотокамера, обычным портретом в полный рост у берёзки уже никого не удивишь.

Раньше слово «фотограф» означало профессию и даже образ жизни.

Сейчас - это считается просто распространённым увлечением.

Каждый умеет делать фотографии и каждый выкладывает их гигабайтами в интернет. Вот уже сотни тысяч различных снимков со всего мира доступны любому желающему по одному щелчку мышки.

Из-за такой тенденции стандарты качества становятся всё выше и выше. Отсюда возникает потребность в более полном и профессиональном обучении для каждого, кто желает выделиться из безликой толпы и заявить о себе нечто большее, чем просто рядовой любитель с зеркалкой в руках.

В целом уличный портрет - это больше, чем просто жанр фотографии.

Ведь хорошие портреты любят все без исключения и фотографу это только на руку!

Уличный портрет для фотографа - это всегда живое общение, весёлая компания, интересное художественное занятие, а также отличная возможность для знакомства с людьми и для расширения связей.

Да и вообще, умение делать искусные портреты даёт фотолюбителю очень многое: от всеобщего восхищения и признания в его персоне настоящего мастера, до стабильного и серьёзного заработка на своём любимом хобби.

А это очень часто меняет стиль жизни и открывает новые горизонты.

Ну что, начнём?

Глава 1

Семь неотъемлемых компонентов выдающегося портрета.

Прежде чем начать думать о том, как испечь хлеб, я предлагаю починить трактор и отыскать похмельного тракториста. Иными словами, давайте станем грамотными в понятиях и определениях.

Самое простое и для многих туманное, это определение - что такое портрет?

Если перевести дословно с французского, то портрет подразумевает под собой передачу чего-либо черта в черту. В нашем случае имеется в виду человек.

Но это широкое понятие и портрет человека может быть реализован через текст, скульптуру, и в том числе через графическое изображение.

Нас интересует последнее. Однако нам нужно точное определение портрета в современной цифровой фотографии, чтобы ясно понимать, чем мы вообще занимаемся.

Все вы не раз слышали, что фотопортрет - это целое искусство.

Вы так же наверняка знаете, или догадываетесь, что портрет - это больше чем просто передача образа человека или группы людей черта в черту.

В портрете, помимо всего прочего, есть и художественная составляющая, реализация творческого замысла фотографа, передача событий, историй, эмоций, настроения... да и много чего еще!

Увлечённые фотолюбители любят рассуждать часами о том, что портрет может быть таким и сяким, что никаких жёстких правил и законов в нём быть не может, и, по большому счёту, нужно фотографировать так, как рука взяла и чувства подсказали.

Это, конечно, отличная точка зрения. Вот только я человек больше техничный и знаю, что прежде чем научиться хорошо рисовать, нужно как минимум узнать, попробовать, понять и отработать на практике огромное количество различных правил, чтобы потом начать делать действительно красивые, профессиональные портреты в карандаше.

Так происходит абсолютно у всех людей, даже у талантливых.

Я скажу вам абсолютно точно, что создание хорошего портрета – это вполне понятный и объяснимый технологичный процесс. В противном случае этому жанру нельзя было бы научиться.

У меня есть своё, точное определение места портрета во всём направлении искусства фотографии:

Портрет – это фотография человека, где он является главным сюжетным и композиционным объектом.

В любом проявлении: спиной, лицом, крупным планом, общим планом, фото на паспорт. Да хоть отражение в витрине бутика – все фотографии, отвечающие вышеуказанному условию, я приравниваю к портрету и считаю это справедливым.

Потому, что иначе просто запутаешься, споткнешься и все ноги переломаешь, пока отличишь портрет в понимании одного фотографа от понимания другого.

В данной книге нас интересуют «нестудийные портреты», или по-другому те, которые мы делаем в нашей обычной жизни. Просто для удовольствия и эстетического наслаждения.

Разновидностей таких портретов достаточно много и все они выполняются в самых разнообразных условиях. К примеру, фотография на празднике, горнолыжном курорте, вечеринке, морском пляже, просто отдельно взятый фотосет и т.д.

Если собрать всё воедино и почесать затылок:

«А зачем мы вообще берёмся делать портреты в том или ином случае?»

Несложно будет определить следующие требования к хорошему уличному портрету:

- Портретируемый должен получиться действительно классно - раз в 10 лучше, чем он выглядит в жизни. Это и вашу самооценку поднимет на пьедестал почета, и модель ещё не раз поблагодарит вас за хорошую фотографию.

Конечно, человека можно изуродовать, показать больным или неопрятным специально, но только в том случае, если таковой была задумка. В классическом понимании портрет – это когда вы показываете человека с наилучшей стороны, что-то приукрашиваете или скрываете в зависимости от ситуации.

- Хороший портрет должен быть качественно исполнен технически, с правильно распределённым светом, без бликов и тёмных участков, удачного формата и ракурса, правильно поставленными резкими зонами и т.д.

- Цвета должны быть правильно подобраны, ничего не должно выбиваться из общей гаммы и желательно, чтобы все компоненты снимка гармонично сочетались между собой.

- Весьма желательно, чтобы портрет имел свой стиль, воплощал в жизнь задуманную идею, передавал желаемое.

Идей этих, естественно, должно быть много. Чем более разнообразна и креативна ваша портретная фотография, тем больше у вас шансов получать максимум от каждого фотосета или мероприятия.

- Портретная фотография должна быть живой, динамичной, эмоциональной, на которую всегда приятно смотреть и порой даже невозможно оторвать взгляд. Я согласен, портрет может передавать спокойствие и тоску, но в этом случае он должен делать это настолько хорошо, чтобы зритель сам впадал в депрессию и преисполненные сожалением думы. Вот тогда будет эффект.

- На снимке не должно быть никакого мусора: объекты, силуэты, модели нужно располагать по определённым принципам художественной композиции, ибо это гарантирует вам тот самый волшебный результат в виде фотографии, на которую хочется посмотреть как минимум дважды.

С тем же успехом эти правила могут быть нарушены, но только в том случае, если это будет сделано намеренно. И профессионально (об этом мы будем ещё много говорить дальше).

- Снимок должен быть правильно наполнен цветом. Жёлтые осенние листья должны быть ярко жёлтыми, а голубое небо должно быть голубым. Однако, если требуется, фотография вообще может стать монохромной или сепией. А может налиться свинцовыми оттенками пасмурной погоды, или тёплым светом фонаря, или ледяным - от фотовспышки или...

В любом случае насыщенность, гамму цветов и оттенков полностью контролирует сам фотограф, если, конечно, в его планы входит производить на свет что-то стоящее.

Ну как вам?

Данный список отражает те самые критерии качества искусного уличного портрета, которые большинство фотографов почему-то не могут точно охарактеризовать.

Вы теперь сможете.

Каждый из этих пунктов имеет чёткое обоснование, и, если вам взбредёт в голову провести анализ пары тысяч портретных работ, вы сможете удостовериться в истинности и важности каждого из них.

На первый взгляд такой контроль качества выглядит страшновато, однако пугаться тут нечему - результат стоит того, чтобы всё это освоить!

В любом случае, мы с вами пойдём постепенно, по шагам, так что каждый желающий в итоге сможет иметь «чёрный пояс», как по каждому из перечисленных пунктов, так и в целом по жанру «нестудийный портрет».

Было бы желание.

А хорошую базу знаний, устойчивое вдохновение и квалифицированную помощь я вам гарантирую.

Итак, опираясь на все перечисленные пункты, я смог выделить 6 опорных точек выдающегося уличного портрета:

0. Идея
1. Качество исполнения
2. Композиция
3. Стилль
4. Жизнь + Правильная передача эмоций
5. Ретушь

Вам сейчас не следует думать, что каждый хороший портрет должен обязательно содержать в себе все 6 компонентов. Бывают и исключения, поскольку искусство всё-таки тонкая штука.

Однако если вам удастся в совершенстве овладеть всеми гранями данного жанра, то ваши портретные работы всегда будут блистать и восхищать зрителей.

Будь то снимки с постановочной фотосессии, или с пьяной вечеринки.

Разбирать каждую из опорных точек нужно отдельно и подробно, ибо попытка смешать воедино весь этот шипучий коктейль знаний может обернуться в пятьсот страниц мелькающего текста и небольшой ядерный взрыв в вашем мозгу от переизбытка информации.

Толку не будет.

А вот понять суть и увидеть возможности каждого компонента вам следует уже сейчас, так как именно это откроет вам нужные двери и даст возможность сделать первый осмысленный шаг в искусство нестудийной портретной фотографии.

Далее просто читайте и наслаждайтесь...

Глава 2

Идея в уличном портрете.

Фотография – это давно признанный вид искусства и творчества.

А в любом творчестве ключевым понятием является идея, так как всё начинается именно с неё. Великие музыкальные произведения, поэмы, стихи, статьи, проекты, картины и т.д. подчинены такому понятию как креатив.

Если простыми словами, креатив – это способность генерировать идею, способность придумывать, сочинять, создавать.

Я думаю, вы согласитесь с тем фактом, что у каждого человека креатив развит совершенно по разному, и фотография этому не исключение. Некоторым удаётся создавать удивительные по своей красоте, разнообразию и необычности работы, а у других фантазия заканчивается на двух-трёх позициях рук.

И поскольку любая фотография, так или иначе, начинается с идеи, то всё сводится к одному простому закону:

Чем больше у нас есть интересных идей – тем более разнообразными, необычными и живыми будут смотреться наши снимки.

В особенности это касается портретов.

Именно в портретной фотографии способность мыслить креативно выражается в придумывании интересных тем для фотосессий, использовании подручных предметов в качестве дополнительных объектов, различных выразительных позиций *модели*, сочетаний элементов фона и т.д.

В фотоискусстве существует такой интересный феномен:

«Он нигде не обучался фотомастерству, тем не менее у него получаются прекрасные фотографии»

или

«У меня в некоторых случаях интуитивно выходит сделать больше классных фотографий, чем осознанно»

Некоторые называют это даром, некоторые талантом, однако подобные аномалии можно объяснить и более научно – у человека в определённой мере развито креативное мышление, применимое в фотографии.

Что самое интересное, он мог развить эту способность неосознанно, лишь тем, что просматривал большое количество фотографий в Интернете или где-то ещё.

Дело в том, что в процессе этого яркие выразительные образы отпечатались в его подсознании и теперь приходят спонтанно в качестве идеи во время фотосъёмки.

Чем больше работ просмотрел человек, чем больше у него осталось впечатлений - тем больше интересных образов живёт в его голове.

В нужный момент они приходят в виде очень верного ракурса, положения рук модели, формата снимка, идеи с фоном и т.д.

Все потому, что у человека в памяти остался схожий, образ профессиональной фотографии, которую он когда-то видел, и впоследствии «совершенно случайно» ему захотелось построить свой снимок именно так, а не иначе.

Всё наше образное мышление работает по одному принципу – мы строим идеи из сочетания, изменения и соединения уже имеющейся информации в нашей памяти.

Мне в течение достаточно долгого времени довелось изучать особенности строения и работы нашей памяти, а также развитие креатива и эффективных методов обучения в других творческих направлениях. Это оказалось очень полезной практикой в сочетании с большим опытом фотографии.

Методика развития творческого мышления даёт порой просто потрясающие результаты!

Иногда я в шутку называю такой подход обучения «нечестным», так как при прочих равных условиях фотолюбители-новички, использующие сознательное развитие креатива, обгоняют всех остальных на милую уже после первого поворота.

Хорошее креативное мышление в фотографии - это очень многое!

Существуют определённые методики развития творческой мысли с помощью осознанного анализа работ других фотографов, нахождения необычных идей с помощью биномов, приёмы съёмки творческих зажимов и много интересной всякой всячины на данную тему.

Однако на данном этапе я хочу дать вам всего один совет – просто выделяйте НЕ МЕНЕЕ 15 минут вечером для того, чтобы ВНИМАТЕЛЬНО просмотреть N-е количество портретных фотографий, используя в качестве источников группы в социальных сетях, различные сайты и тематические блоги.

Обязательно сохраняйте понравившиеся вам работы, смотрите, что именно привлекло ваше внимание, анализируйте технику исполнения и стиль.

Если вы будете действовать таким образом хотя бы в течение одного месяца, то вам удастся в корне изменить результат ваших фотографий даже без какого-либо дополнительного обучения.

Ваши работы будут построены более качественно и искусно.

А в качестве побочного эффекта вас будет буквально распирать от вдохновения, интересных идей и задумок для будущих фото сессий.

Я очень советую вам проверить это на практике, ибо данный подход к обучению гарантирует описанный результат.

А дальше будет больше!

Глава 3

Качество исполнения.

Я думаю, мне не придётся долго бить себя в грудь и бросать вам железные аргументы в пользу того, что качество исполнения уличного портрета – это одно из самых важных его составляющих, и техническое качество напрямую определяет успех ваших работ.

Ведь для того, чтобы:

- правильно передать свою идею;
- дать снимку максимальный объём;
- сделать детализацию, правильный свет, нужные тени;
- показать текстуру или наоборот сгладить её;
- задать стиль;
- сбалансировать цвет;
- соединить идею с погодными условиями, временем суток и т.д.

Нужно должным образом овладеть технической стороной, в данном случае, именно «нестудийной» портретной фотографии.

Объём информации и сама обучающая программа на данную тему достаточно велики, но если во всём разбираться плавно и поэтапно – тут нет ничего сложного.

Загвоздка обычно бывает в другом.

Как правило, не сложность изучаемой темы, а разрозненная, неполная и зачастую противоречивая информация неизбежно отдаляет начинающих фотолюбителей от качественного портрета.

Советы вроде: «Фотографируйте с открытой диафрагмой» конечно бесценны, однако этого мало для серьезного продвижения в таком непростом жанре как портрет.

Каждому понятно, что имея хорошую техническую базу знаний ориентированную на конкретный жанр, а также задания, которые помогут на практике превратить эти знания в навыки, можно достаточно быстро и легко освоить любое направление фотографии.

Именно такой - простой и в то же время эффективной, является система обучения «Нестудийный портрет».

И именно поэтому прямо здесь и сейчас я посвящу вас в золотую тройку правил, применяя которые уже на ближайшей фотосессии вы ощутите разницу в результатах: ваши портретные снимки станут заметно качественнее.

1. Вам нужно активно работать с фокусировкой.

Это ошибка подавляющего большинства фотолюбителей при работе с портретом – им лень каждый раз переключать точку фокуса, и это сводит их усилия на нет.

Дело в том, что если нет специфического сюжета, и мы находимся не в студии, то портрет принято выполнять с маленькими значениями диафрагмы (F/1.8, 2.0, 2.8) для того, чтобы скрыть дефекты лица и в той или иной мере размыть задний план, акцентировав при этом внимание на человеке.

Так вот из-за того, что точка фокусировки постоянно не перемещается вместе с моделью, возникает очень печальный эффект – модель, или часть лица попадают в зону нерезкости.

Например, стандартная ситуация: $F/2.0$, точка фокусировки на середине, а модель ушла чуть в сторону на сетку трети.

Или как на примере ниже: вроде бы всё хорошо, но из-за малого значения диафрагмы девушка попала в зону не резкого пространства.

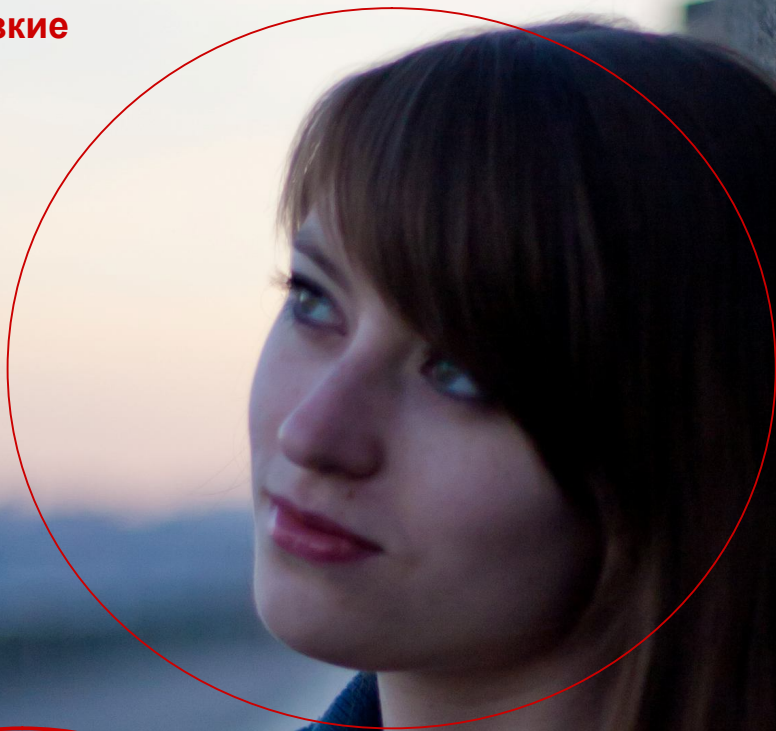

В итоге снимок сделан, и на дисплее фотокамеры может быть всё в порядке, однако при просмотре на компьютере с этой фотографией окажется что-то не так. На первый взгляд можно даже не понять, что именно. Просто фотография почему-то недотягивает....

Или ещё один стандартный случай: фокус на центре тела, лицо нечёткое.

Глаза и всё лицо не резкие

f/1.8

То же самое может происходить во время съёмки крупного плана: F/1.8, точка фокусировки где-то гуляет, и глаза остаются мыльными.

Запишите данное правило как основное - всегда переключать точку фокусировки!

Глубина резко изображаемого пространства из-за низких значений диафрагмы может быть крайне мала, поэтому даже незначительное отклонение точки фокусировки приведёт к микроскопической нечёткости. В результате снимок получится достаточно низкого качества.

** Данный снимок значительно потерял в качестве из-за микроскопической нечёткости лица.*

Конечно, есть такие работы, в которых «мазня» и нечёткий фокус является замыслом, но я надеюсь, мы с вами отчетливо понимаем различие между намеренным техническим приёмом и случайным ляпом?

Не менее важным условием при смене позиций модели является постоянная слежка за экспомером. Это актуально для всех режимов, кроме полностью ручного.

В чём дело?

Суть в том, что если вы снимаете в режиме точечного замера экспозиции, а ваша модель перемещается на край кадра, то фотоаппарат в этом случае продолжает замерять экспозицию (уровень освещенности) по центральной точке. И это вне зависимости от того, меняете ли вы точку фокусировки или нет.

Результатом такой оплошности становятся множество фотографий сомнительного качества и недоумевающий, разочарованный в своих способностях фотограф.

** Точка фокуса на данном снимке была смещена как надо, однако экспомер не смотря на это, всё равно работал по центральной точке (по светлому небу) и выставил соответствующие параметры экспозиции.*

Чтобы не допустить этой коварной ошибки, при точечном экспозамере нужно всегда фиксировать экспозицию по объекту съемки.

Делается это следующим образом. Сначала наводите на вашу модель центральной точкой фокусировки и нажимаете кнопку спуска до половины. Затем нажимаете кнопку блокировки экспозиции. Теперь можете отпустить кнопки спуска и кнопку блокировки экспозиции перестроить кадр нужным вам образом и сделать кадр.

Иными словами, вы берёте пробу экспозиции с объекта и затем делаете снимок таким, как вам нужно.

Это просто и очень значительно влияет на качество!

2. Используйте стандартное правило – фокусируйтесь по глазам модели.

В идеале - по тому глазу, который ближе к вам. Такое твёрдое мнение сложилось у фотографов в результате многолетней эволюции и, так уж вышло, что именно эта фокусировка позволяет сделать снимок максимально качественным.

Если при фотосъёмке вы берёте более общий план – то наводите фокус как минимум на лицо человека, иначе вы можете попасть в неловкую ситуацию, описанную в предыдущем пункте.

** В книгах «нестудийный портрет» фигурируют примеры свадебной фотографии, так как именно на свадебных снимках лучше всего учиться уличному портрету. Например, в жанре love story.*

Кроме того, не бойтесь иногда пользоваться ручной фокусировкой. И хотя современная автофокусная оптика не так хороша для этого, в некоторых случаях фокус, наведённый вручную, всё же даст вам гораздо более точный результат.

Вдобавок, с помощью ручной фокусировки вы сможете сделать нужный акцент на любой области портрета, если того потребует ваша задумка.

** Фотография была сделана по другую сторону плотной решетки с помощью ручной фокусировки.*

3. Будьте аккуратнее с зумом.

В особенности, если вы пользуетесь оптикой средней ценовой категории.

Суть в том, что в портретной фотосъемке есть дозволенные границы фокусного расстояния, выход за которые даст нам искажение перспективы.

Эти пределы варьируются в районе 50-100мм на любительских моделях фотокамер и 75-135мм на полнокадровых.

На практике это означает, что если вы используете стандартный объектив 18-55, то картинку без искажений вы сможете получить только на практически полностью выдвинутом зуме (от 50мм).

В крайнем случае, можно опуститься до значения 35 мм, если условия съёмки вынуждают это сделать, но никак не меньше, иначе лицо получится искаженным и некрасивым.

Выход за верхнюю границу 100 - 135мм тоже не желателен, так как это способствует сильному уплотнению перспективы, хотя это и не самое страшное.

В недорогих объективах изображение на больших фокусных расстояниях начинает «мылиться» само по себе, даже несмотря на точную фокусировку и короткую выдержку. Этот эффект ещё называют «нерезкостью» объектива и он способен достаточно сильно испортить ваши портреты в то время, пока вы даже не догадываетесь, почему ваши работы получаются не надлежащего качества. Помимо этого, на недорогих объективах при использовании большого зум автоматически изменяется значение диафрагмы и может достигнуть, например, F/5.6, начиная с F2.8.

Этот эффект сделает ваш снимок более тёмным, а фон более детальным.

*Последствия использования максимального
зума (300мм) в бюджетном объективе
Canon 75-300*

Лёгкое мыло по всей области кадра + тёмный снимок f/5.6

Так что запомните третье правило: с зумом нужно работать аккуратно!

В итоге.

Три достаточно простых, но эффективных правила позволят сделать вам любую портретную фотографию более чёткой, а значит на порядок более качественной. Помимо всего прочего, не следует также забывать о работе со светом.

В уличном портрете мы используем естественное освещение, при этом у нас нет никаких лампочек, градусников и приборов – только наша фотокамера, наши знания и, в лучшем случае, внешняя вспышка с отражателем.

Поэтому к навыкам работы с естественным освещением вам следует относиться так же серьёзно. К сожалению, многие фотолюбители скудно осведомлены в этом вопросе, и в результате этого потенциально качественные портреты летят в корзину.

Отмечу, что свету в серии «Нестудийной портретной фотографии» будет посвящена отдельная и достаточно объёмная книга.

Глава 4

Композиция в уличном портрете

Важность композиции в уличном портрете сложно переоценить, так как она играет ключевую роль в изящном воплощении любой идеи. Беда заключается в том, что в наши дни познания среднего фотолюбителя о композиции заканчивается на сетке золотого сечения и, в лучшем случае, на равновесии кадра.

Это круто! Но ничтожно мало.

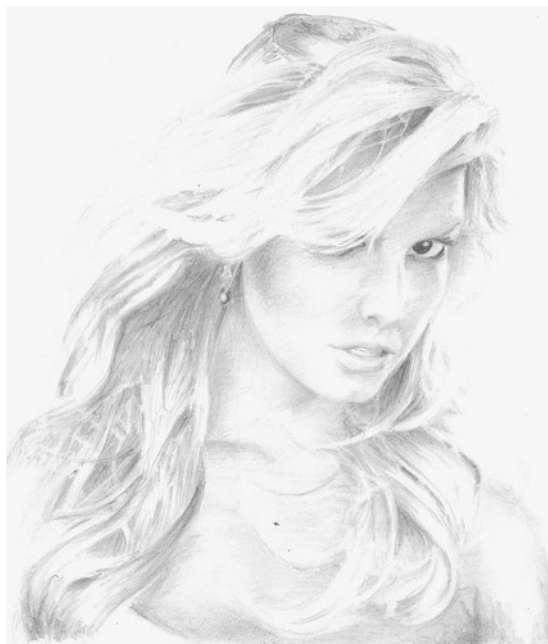
А поскольку большинство начинающих фотографов даже не могут чётко сформулировать само определение термина композиции, уместным будет начать именно с него.

Композиция в фотографии – это положение и сочетание объектов в пределах границ кадра.

Поскольку композиция изначально всё-таки художественный термин, её использование будет удобно сравнить с белым листом бумаги.

Можно представить, что каждый раз, когда вы хотите сделать портретную фотографию, перед вами есть белый лист бумаги, и исключительно от ваших умений зависит то, как вы его наполните, и какой в конечном итоге получите результат.

В классическом понимании построения кадра фигурируют такие термины как равновесие, напряжение, динамический ряд и т.д.

Однако сейчас перед нами не стоит задача разбираться в фундаментальных принципах визуального воздействия изображения на зрителя, поэтому я постараюсь объяснить вам основы портретной композиции простым языком.

Так вы быстрее поймёте основное, и после прочтения вам будет, что применить на практике.

Я привык разделять композицию на:

- линейную
- цветовую
- композицию, построенную светом

Линейная композиция отвечает за видимые направляющие линий, а так же за расположение всех объектов на снимке.

Цветовая композиция отвечает за сочетания цветов, и насыщенности. На ней мы подробнее остановимся, когда будем говорить о стилях портрета.

Композиция света – это, понятное дело, наполнение фотографии светом. Данная тема слишком спорна и велика, потому на страницах этой книги мы её пока опустим.

Сконцентрируемся сейчас на линейной композиции, потому что именно её обычно имеют в виду, произнося вслух это звучное определение.

И если мы говорим о портрете, то его построение можно разложить на следующие части:

- **Формат кадра.** Горизонтальный или вертикальный. Его выбор влияет на выбор всех остальных параметров.

Дело в том, что в жизни, что человек больше привык видеть в горизонтальном положении, а портрет в классическом виде должен быть вертикальным. Так какой формат лучше?

Дам простой совет – смотрите по обстоятельствам и по мере того, какие детали вы хотите разместить на своём портрете.

- **Вид плана.** В портрете принято разделять его так: в полный рост, поколенный, поясной, по грудь, плечевой, ну и крупный. Есть много критериев его выбора и об этом мы обязательно поговорим в отдельной книге. Пока запомните такое наставление – никогда не обрезайте портреты в суставах. Этот конфуз обычно делает портретную фотографию грубой и неряшливой.

В портрете есть ещё такой интересный факт: при более крупном плане проще создать выразительный и эффектный снимок. Но это совершенно не значит, что нужно в каждой своей фотографии делать то, о чём вы сейчас подумали. Просто на заметку!

- **Точка съёмки (ракурс).** Может быть диагональной, фронтальной, с уровня глаз, выше или ниже этого уровня, совсем сверху - под 90 градусов. Выбор ракурса достаточно важен, так как он задаёт внешний вид вашей модели, определяет попадания в кадр остальных элементов портрета, фон и т.д.

- **Положение модели на снимке.** Где располагается ваша модель в кадре. Центр, верх, низ, сетка трети и т.д. Тут важно всегда помнить о равновесии кадра.

- **Поза модели.** От позы напрямую зависит динамичность и передача смысла в вашем портрете. Есть на эту тему множество композиционных правил и заготовок конкретных позиций, которые будут смотреться эффектно. Но кроме всего прочего, есть ещё такие понятия как психологический портрет и преобразование модели.

Психологический портрет подразумевает под собой передачу истинного характера человека, работа с его индивидуальностью. Эта работа достаточно тонкая и во многом зависит от умения фотографа работать с портретируемым.

А можно создать человеку и просто желаемый образ.

К примеру, поднятый чуточку вверх подбородок показывает в человеке чувство гордости и величия, а сильно опущенный делает его покорным. Наклон головы немного в сторону показывает человека более расслабленным. А, допустим, небольшой поворот и наклон головы модели к переднему плечу сделает её лицо немного уже, а более выразительный взгляд добавит женственности (если конечно ваша модель женщина).

И всё в таком духе.

Подобные мелочи и нюансы помогают фотографу создать желаемый образ в портрете или дополнительно подчеркнуть особенности характера.

Я отношу эти техники не только к психологии портрета, но и к композиции, поскольку регулируются они все-таки положением человека или отдельных частей его тела в кадре.

Помимо создания образа и передачи характера модели существуют ещё всевозможные хитрости преобразования внешности человека без помощи Photoshop.

Например, небольшой поворот тела портретируемого способен сократить видимую линию между плечами и сделать его фигуру более стройной. Или точка съёмки, взятая чуть выше лица, может убрать некрасивые ноздри, скрыть двойной подбородок. При желании также возможно визуально уменьшить нос, увеличить рост, сделать здоровее, одним словом, показать человека в лучшем его облике.

Всё это подпольные штучки портретного ремесла, украденные современными фотографами ещё у бородатых художников давно минувших лет, однако это не мешает им оказывать всё тот же чудесный эффект на зрителя.

Так или иначе, я привык относить эти техники к композиции кадра.

- **Фон.** Его задача подчёркивать идею и выразительность портрета. Он может быть текстурный (кирпичная стена, дерево), осенний, пафосный, детский, городской и ещё тысяча различных вариаций. Всё от задумки и от стиля, если он есть. Главное чтобы он не был «от балды» и на нём не было всяких проколов вроде кучи посторонних объектов и деревьев торчащих из головы.

- **Объекты на заднем плане.** Подбираем по цветам, стилю, общей задумке, а так же другим правилам композиции.

- **Объекты на переднем плане.** Иногда можно добавить их осознанно (листья деревьев или ещё что-то), а случайных объектов, само собой, следует избегать.

- **Дополнительные объекты действия.** Может быть сигарета, шляпа, стул, автомат, свадебный букет, мобильный телефон и всё что угодно. Зависит от стиля, идеи, а также находчивости самого фотографа. Дополнительные объекты ощутимо влияют на жизненность, динамичность и разнообразие портретов, напрямую участвуют в композиции кадра.

- **Направление взгляда.** Очень важная составляющая композиции, так как от взгляда зависит не только смысл фотографии, но и равновесие кадра, а также построение невидимых линий, по которым потом двигается глаз зрителя.

- **Перспектива.** Как не странно эта подруга тоже иногда играет роль в портретной фотографии, хотя в классическом портретном варианте мы изначально предполагаем фотосъемку с определенными значениями фокусных расстояний. Тут всё дело в том, что иногда можно умышленно делать портреты и на широкоугольный объектив, чтобы раздвинуть перспективу и вытянуть пространство. Такой приём обычно хорошо работает при фотосъемке романтических сюжетов.

Ну и, конечно, не стоит забывать об особенностях фотосъёмки группового портрета и возможных ошибках из-за неверно выбранного фокусного расстояния.

На этом всё.

Только что мы рассмотрели основные зоны, в которых фотограф может применить законы построения портретной композиции. Такие вещи как стиль окружающей обстановки, одежда, макияж, волосы, и т.д. мы кратко затронем в следующей главе.

Теперь, что делать со всем что вы узнали?

Молча удивиться.

Перечитать ещё разок-другой и потихоньку переварить.

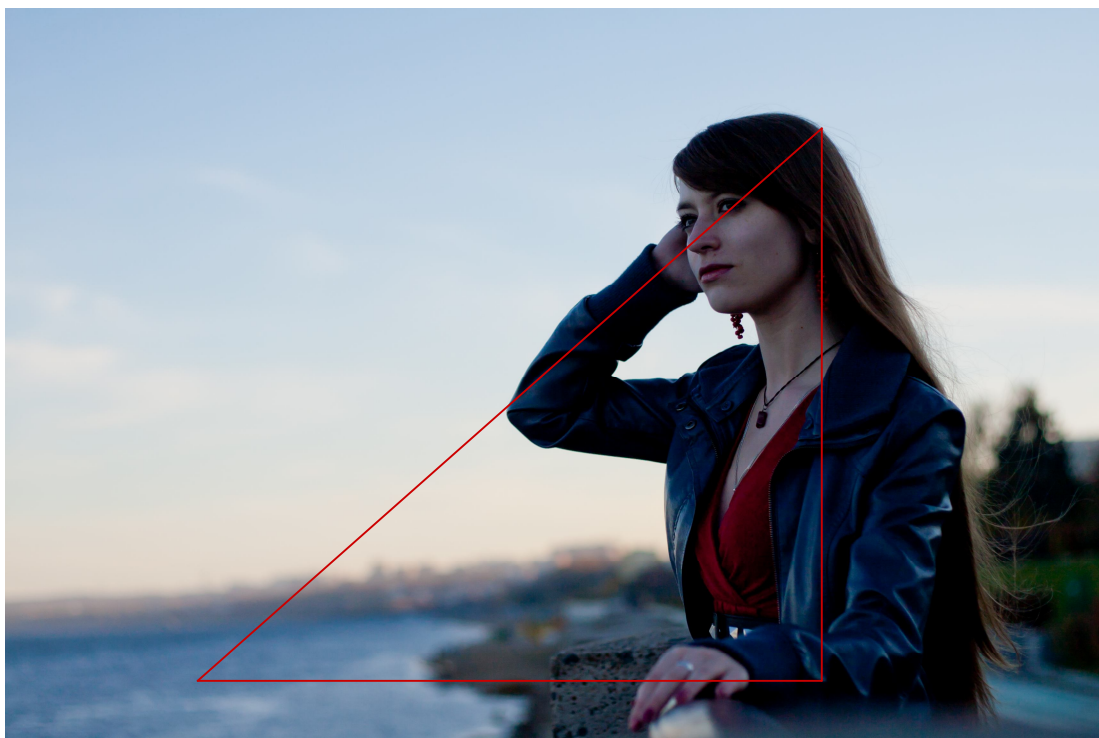
А вот хвататься за голову и обрушать мой почтовый сервер по поводу всяких непоняток на данном этапе абсолютно незачем.

Подробно и тщательно о каждом элементе композиции мы будем говорить в отдельной книге, чтобы вся нужная информация успешно улеглась в вашей голове ровными слоями и в дальнейшем могла эффективно применяться на практике.

Делу время, а потехе...

Сейчас я хочу дать вам три исключительно практических приёма линейной композиции, которыми обычно пользуюсь я сам. Про них несложно вспомнить в повседневной фотографии, и в то же время они способны значительно улучшить ваши уличные портреты.

1. Правило треугольников. Подразумевает, что треугольные формы в портрете оказывают особое влияние на зрительное восприятие, делая фотографию более динамичной.

Отчасти этот эффект появляется из-за иллюзорного создания трёхмерной позиции.

Это правило одинаково эффективно может использоваться при съёмке самых разных портретов, как одиночных, так и групповых. В создании треугольных форм могут участвовать локти, взаимодействие модели с внешними объектами, положения людей и всё, что только может сгодиться для этой цели.

Очень действенный приём!

2. Правило диагонали. Подразумевает, что диагональное расположение модели или других объектов на снимке делает его более выразительным и динамичным.

Доказательство его работы приведено на примерах:

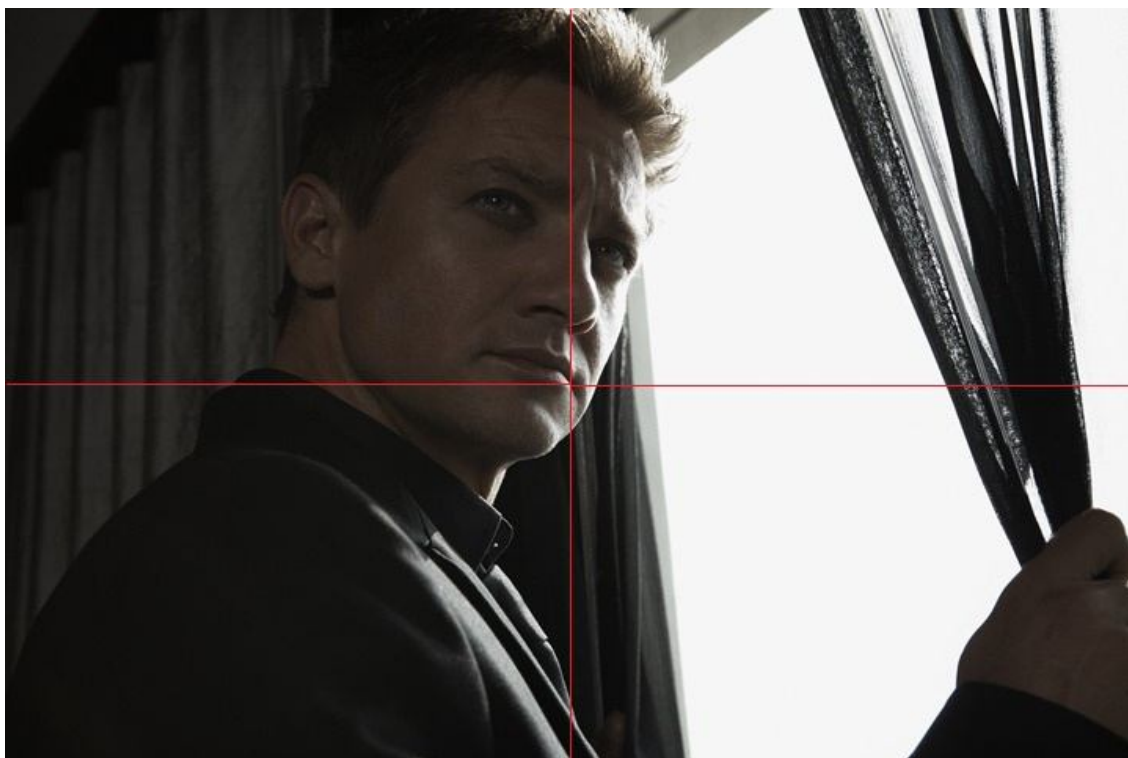
Пользуйте данное правило чаще - помимо всего прочего оно делает снимок более нестандартным, а значит особенным.

3. Правило смещения главного объекта. Подразумевает смещение главного объекта или главных линий (в нашем случае это человек или его лицо) относительно самых простых для восприятия опорных точек снимка. Проще говоря, если вы фотографируете не прямой, симметричный портрет, то НЕ размещайте вашу модель строго в центре кадра, не наводите горизонт по центру, не ставьте по центру вертикальных линий. Также, старайтесь избегать попадания сюжетно важных элементов в дальние углы вашего снимка.

Я бы мог посоветовать вам пользоваться правилом третей, располагать глаза на сетки трети и прочее, однако это правило далеко не всегда бывает уместным и иногда просто не нужно в принципе. Достаточно небольшого смещения.

Посмотрите на работы известных мировых фотографов, с применением 3-го приёма:

Знаменитый фотограф Kurt Iswarienko

Фотограф и художник из Германии Katja Mayer

*Американский фотограф Yu Tsai, работает
в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе*

Фотограф Andrew MacPherson – родом из Англии.

*Американский режиссер и фотограф Patrick Hoelck
из Лос-Анджелеса*

Говоря простым языком, такое смещение позволяет зрителю «цепляться» взглядом за фотографию и дольше задерживать на ней внимание.

И не смотря на всеобщие споры о существовании чётких законов и правил композиции, я могу с полной уверенностью вам сказать, что они есть.

Но я не буду утверждать, что получить хороший портретный снимок можно следуя только каким-то шаблонам построения кадра.

Рассматривайте композицию с такой стороны.

Есть законы придания динамичности, законы симметрии, законы равновесия и много ещё чего, однако это не шаблоны построения хорошей фотографии, а ингредиенты, сочетая которые можно хорошую фотографию создать.

Формально выразительные фотоснимки принято разделять на:

- построенные по правилам композиции
- построенные с нарушением правил

Понять фразу «нарушение правил» можно по-разному.

Видите ли в чём дело, если фотограф не «приручил» и должным образом не освоил жесткие принципы, рамки и механизмы построения снимка, едва ли он с успехом сможет сознательно их обойти.

Так называемое «нарушение правил композиции» ведёт к успеху и получению неповторимых работ только в том случае, если человек отчётливо понимает особенности зрительного восприятия, передачу динамики через линии и образы, законы баланса и равновесия.

Это сравнимо с работой искусного мошенника, который знает каждую лазейку в государственных законах и может безнаказанно проворачивать блестящие махинации, в то время как неопытный дилетант попадётся на первом же деле.

Так же и в фотографии: неосознанное нарушение законов композиции не сделают ваши снимки профессиональными.

Зато изучив и хорошенько разобравшись в этом предмете, вы сможете с достаточной лёгкостью предугадывать реакцию зрителя на свои портретные фотографии.

Намеренное нарушение ведёт к успеху, потому что, в действительности, оно нарушением и не является. Это скорее умелая манипуляция уже известными композиционными приёмами.

Помимо всего прочего, большую роль в композиции играет и хорошее чувство вкуса, которое может быть либо врожденным, либо приобретенным, т.е. развивается само, по мере накопления опыта, либо может быть развито фотографом сознательно.

Значительных успехов в последнем случае можно добиться путём всё того же анализа работ других фотографов, контрастной практики и поиска действенных источников вдохновения.

Это все, что я хотел вам дать на данном этапе по композиции нестудийного портрета.

Анализируйте, применяйте на практике и улучшайте свои результаты!

Глава 5

Стиль и цветовые схемы.

Очень неочевидный на первый взгляд компонент в портретной фотографии, и в то же время знать о его существовании вам непременно стоит уже на раннем этапе.

Стиль уличного портрета – достаточно широкое понятие. Он может быть строгий, деловой, гламурный, деревенский, сексуальный или любой другой.

Чётких классификаций здесь нет, т.к. это не информация из справочника для юного фотолюбителя за девятый класс.

Стили имеют скорее авторское разделение, и каждый в силах найти здесь что-то новое, интересное.

Особенность стилей заключается в том, что понимание и правильное использование их в портрете сильно облегчает жизнь фотографу.

И если вы проводите фотосет желая сделать фотографии в каком-то определённом стиле - это даёт вашим работам дополнительное преимущество, так как вы автоматически добавляете своему портрету большую художественную ценность.

Под словом стиль в уличном портрете я подразумеваю гармоничное сочетание всех его составляющих в рамках поставленной идеи. Стиль регулируется:

- А) Цветовой композицией и общим оттенком.
- Б) Вашей моделью и дополнительными атрибутами.
- В) Фоном, образующим смысл.

Вкратце о каждом элементе:

Цветовая композиция и гамма оттенков.

Как ни прискорбно, и как ни странно бы это не звучало, но большинство фотолюбителей даже понятия не имеют о чём здесь идёт речь, и уж тем более, как это относится к реальной практике.

Цифровая фотография – это мир красок!

И говорить о техниках и линейной композиции, не учитывая цветовую сторону фотоискусства, сравнимо с ездой в спортивном автомобиле на первой передаче.

С помощью цветовой композиции вы сможете:

- Подчеркнуть идею. Вы можете использовать в своём портрете более мягкие тона красок, или усилить акцент на конкретных оттенках, выделить один цвет, сделать изображение сепия, в общем, подчеркнуть свою идею цветом.

- Создать образ. Тоже самое - образ можно подчеркнуть определенным подбором цвета одежды, макияжа, выбором элементов на фоне или дополнительными аксессуарами.

- Изменить визуальную перспективу и отношение равновесия. Цвет может напрямую менять восприятие картинки и с этим тоже желательно считаться. Например, тёплые оттенки цветов (жёлтый, красный) мы воспринимаем «ближе» (они как бы приближаются к зрителю, «выпячиваются» из снимка), а холодные вроде синего наоборот отдаляются. Эти знания цветового восприятия можно использовать как для избегания серьёзных ошибок с задним планом, так и для сознательного усиления эффекта ваших портретов:

- Сделать снимок более выразительным. Часто в уличном портрете бывает так, что более выразительным портрет может сделать либо его полное обесцвечивание (монохромное изображение), либо наоборот придание большой сочности цвету.

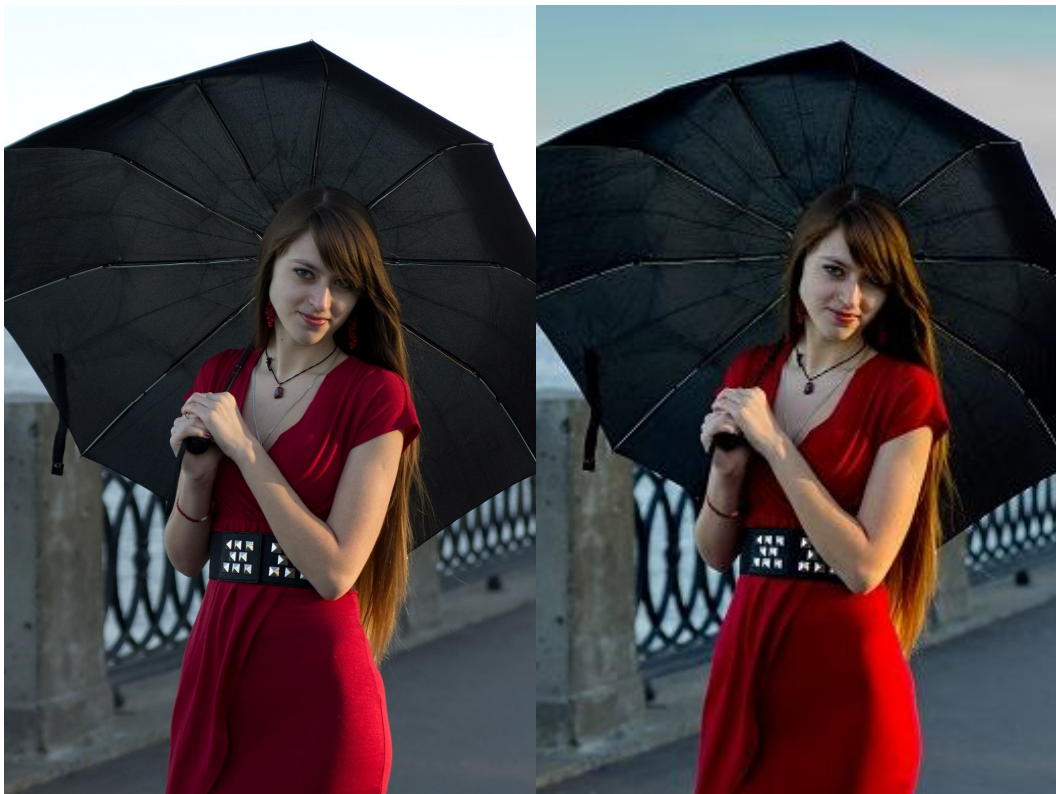
Пару слов о втором.

Под термином «Сочность» я имею ввиду яркость и насыщенность цветовой гаммы получаемого портрета.

Это важно во многих случаях!

Просто посмотрите на два примера приведённых чуть ниже, и я думаю, в моих дальнейших красноречивых разъяснениях эта тема просто не будет нуждаться.

Кроме того, искусно подбирая цвета по сочетаемости или контрасту, вы можете значительно повысить привлекательность своего портрета, создав цветовые акценты или наоборот мягкое равновесие.

Подбираются они примерно так:

- элемент на заднем плане – аксессуар на модели
- цветовая гамма заднего плана – одежда модели
- аксессуар – макияж
- и т.д.

Чтобы лучше понимать правила работы с цветом, полезно будет знать о возможных этапах его корректировки.

Сами цвета на модели и фоне – подбираются фотографом до того, как снимок был сделан.

Оттенки и насыщенность – могут регулироваться на трёх стадиях:

1. Во время фотосъёмки. Корректируется параметрами экспозиции, балансом белого, заготовленными установками и цветовыми схемами в фотоаппарате.

2. Во время сохранения фотографии из сырого негатива RAW. Обычно делается с помощью таких программ как Light Room. На этой стадии мы можем выполнять правильную обработку без потери качества снимка.

Прежде чем получить готовую фотографию Jpeg, очень рекомендуется активно поработать над такими параметрами, как баланс белого, уровень контраста и насыщенности. Можно углубить тёмные тона или вытянуть пересвеченные участки, поработать над шумом и резкостью.

Такая обработка всегда идёт на пользу фотографии, и этим пользуются практически все современные фотографы.

Однако, здесь тоже есть свои тонкости. Неумелая обработка обычно только портит снимок и фотография «до», выглядит реально лучше, чем «после».

Потому, если вы решили корректировать цвета фотографии, делайте это с умом! Методика тыкать и крутить всё подряд навряд ли приведёт вас к желаемому результату.

Третья стадия цветовой коррекции – это коррекция перед выводом снимков в печать.

Сейчас, в эпоху цифровой фотографии, мы стали редко переводить свои фотографии на бумагу, и многие совершенно забыли о том, что у наших мониторов совершенно другая передача цвета, нежели у печатающего устройства.

По данной причине ваши фотографии нуждаются в цветовой корректировке прежде, чем вы нажмёте заветную кнопку «печать». Особенно это касается портерных фотографий.

Таковыми цветокорректировками обычно заморачиваются свадебные фотографы, так как их работы всё-таки встречаются с принтером достаточно часто.

И если уж вы умеете делать красивые уличные портреты, то рано или поздно вам захочется их «материализовать» - вывести с цифрового носителя (например, для подарка или на стену комнаты).

Ну вот, вы немного познакомились с цветовой составляющей уличного портрета и сможете учитывать это в своей повседневной практике.

Теперь давайте разберём второй элемент стиля – модель (тот человек, которого вы фотографируете).

Говоря о портретируемом человеке, с точки зрения стиля, я подразумеваю гармонию в таких вещах как:

Идея – модель

Модель – идея

Иными словами, либо модель должна подходить под вашу идею (если творите вы), либо вам необходимо создавать образ, наиболее подходящий портретируемому человеку.

Что это значит?

Здесь я хочу уберечь вас от достаточно частой ошибки начинающих фотолюбителей, когда они пытаются придать одной модели совершенно не подходящий ей образ.

Например, открыто сексуальный образ. Поймите меня правильно. Некоторым девушкам гораздо больше идёт их естественность, - смех, или игра с детьми, и это будет делать их на порядок привлекательнее, чем яркие тени, искусственный взгляд и чулки в сетку.

Иногда просто ведь до смешного доходит!

Также, если вы задумали фотосессию в стиле гангстер, счастливая семья, гонщик, ..., то вам следует подобрать человека, подходящей внешности и фактуры.

Если вы придумывайте идею вместе с тем человеком, которого собираетесь фотографировать, то подбирайте образ конкретно под него.

Например, некоторым больше идёт деловой образ, в то время как другие выглядят куда выигрышней в роли отца счастливого семейства. Есть люди, которые хорошо смотрятся в самых различных образах.

Для усиления созданного вами образа можете пользоваться всеми инструментами, которые мы уже разобрали в данной книге.

Важно!

Вам следует понимать, что всё сказанное о модели совершенно не призывает вас становиться психологом или имиджмейкером. Я призываю вас просто следовать здравому смыслу в постановочных фотосессиях уличного портрета и как минимум обращать внимания на то, что компоненты в связке «идея – модель» всегда влияют друг на друга.

Этого будет достаточно.

Третий элемент, с помощью которого мы задаём уличному портрету нужный стиль – это фон.

Мы уже говорили о нём с точки зрения линий. Теперь поговорим о смысловом значении. Под фоном понимается весь задний план и вся окружающая обстановка.

Фон является ключевым фактором в создании стиля.

Дело в том, что абсолютно все детали фона, даже мелкие, размытые, едва различимые, напрямую влияют на портрет, визуально задавая общий стиль фотографии и играют не менее значимую роль, чем атрибуты одежды или аксессуары.

Фон воздействует своей цветовой гаммой, направленностью линий, их количеством, силуэтами, а также, бликами, огоньками и т.п.

Посмотрите на эти работы, и вам сразу станет ясно, как фон и окружающая обстановка помогают выдержать нужный стиль, усилить выразительность образа.

** Обратите внимание на нижнюю часть заднего плана на этом фото: белый снег занимает лишь сотую долю всего фона, однако это не мешает нам понять, что фотография была сделана уже зимой. Именно этот элемент усиливает и подчёркивает созданный образ лесного маньяка.*

Здесь стояла задача сделать несколько портретов в деловом стиле – зеркальная поверхность стеклянного здания хорошо подчеркнула задуманное. Цвет также работает на наш образ.

Обратите внимание на слабо очерченные линии и цвета на заднем плане – они практически не заметны, и их очень сложно разобрать. Хотя в то же время, фон отчётливо задаёт настроение этому снимку и подсказывает нам, что фотография была сделана где-то в парке рядом с фонтаном. А теперь представьте, что на фоне бы пестрели разноцветные ларьки или автобусная остановка обклеенная объявлениями?

И опять – здание белого дома с его дорогими и массивными дверьми очень чётко обозначает стиль нашей фотографии, а так же формируют нужное нам представление о портретируемом человеке не только по его внешности, но и по обстановке вокруг

А эта фотография сделана уже в несколько ином ключе, и фон снова весьма удачно подчёркивает тему личностного роста и достижения успеха.

Право на лидерство и успех
дано тебе от рождения!

Итак, можно смело заключить, что хорошо проработанный стиль в нестудийных портретах зачастую является залогом большого количества «лайков» и зачётных комментариев даже в том случае, если фотография не добирает по другим аспектам вроде композиции или идеи.

Как использовать стиль в повседневной фотографии?

Просто возьмите на заметку все перечисленные рекомендации, и старайтесь применить их в каждой своей портретной фотографии - тогда эти знания быстро перейдут в навык. При этом совсем не обязательно ходить со списком в руках и не пропускать ни одной мелочи – всё придёт с опытом, если практиковать.

Чем точнее вы будете выдерживать стиль, следуя вашему творческому замыслу, тем более «вкусными» и изысканными будут ваши работы!

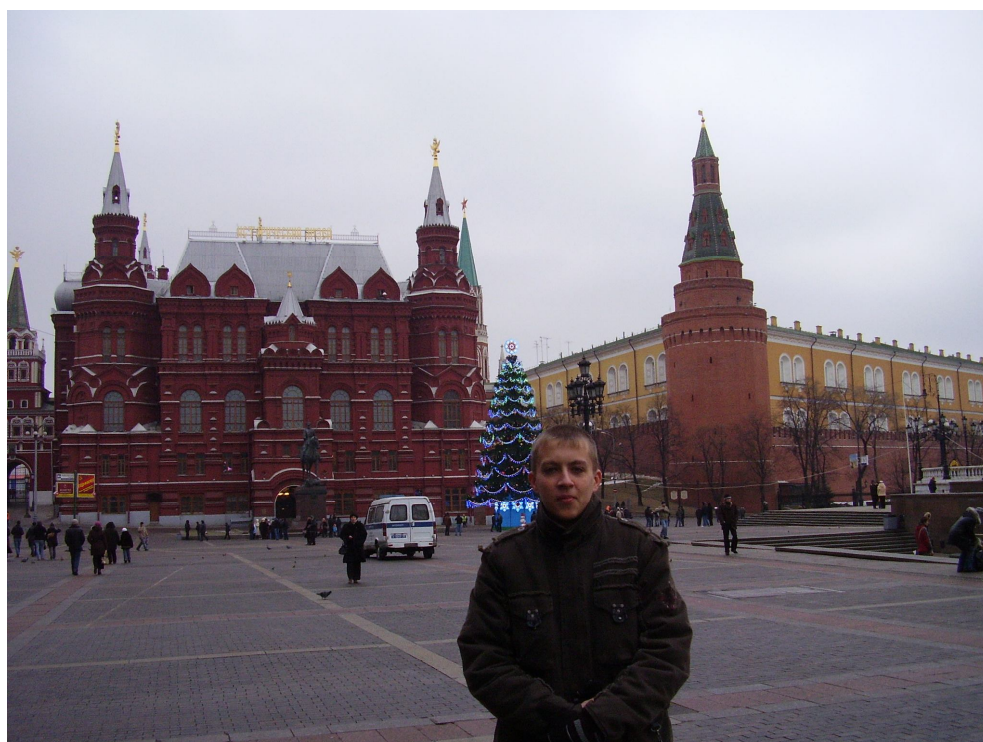
Глава 6

Жизнь в портрете

Не сомневаюсь, сейчас любой из вас умеет снимать гораздо более интересные портреты, нежели те, что можно увидеть в наших паспортах.

И это хорошо, значит ваши работы уже живые!

Более того, я искренне надеюсь, что после прочтения данной книги ваши работы уже никогда не будут похожи на эту:

А посему, я могу быть совершенно спокоен за присутствие в ваших нестудийных портретах жизни, выразительности и эмоциональности!

Компонент «Жизнь» в портрете можно понимать по-разному:

- естественная эмоция (непостановочный снимок);
- правильно переданная эмоция (искренняя постановка);
- динамика за счёт действия.

Предлагаю поговорить подробно о каждом пункте, чтобы вы смогли хорошенько во всём разобраться.

1. Естественная эмоция и непостановочный снимок – это то, что советуют многие фотографы при съёмке портретов.

Станьте невидимкой, фотографируйте естественную эмоцию!

Это хороший совет, однако, он далеко не всегда применим; так как подразумевает под собой, что ваш портретируемый не подозревает о фотосъёмке и ведёт себя естественно.

Такой момент редко выдаётся и он больше характерен для репортажных портретов.

Поэтому я не буду категорично советовать пользоваться этим приёмом в уличных портретах – я скорее отнесу его к отдельному направлению нестудийной портретной фотографии.

Однако же, может вам понравилось именно это направление – вы вполне можете работать в нем, делая «жизненные» портреты. А кто-то из вас наверняка уже давно уже практикует «охоту на эмоции». Поистине, благодатное направление для создания самых трогательных и необычных снимков.

Фотографируя людей за работой в офисе, за уборкой сена, в ожидании гола на футбольном матче – в этом направлении можно натворить множество удивительных работ!

Это неизбежно выделит вас из основной массы фотолюбителей, поскольку мало кто серьезно и основательно работает в этом жанре. По крайней мере, мне не так часто встречаются хорошие «жизненные портреты»

Так или иначе, *если вы захотите поснимать в данном направлении, советую* вам применить для этого режим фотосъёмки Live View, если конечно в вашей фотокамере он присутствует. Идеально, если у вас имеется поворотный дисплей.

Таким образом, вы можете фотографировать на различных мероприятиях, семейных событиях, встречах с друзьями, оставаясь незамеченным, и, тем самым, сможете ловить замечательные моменты.

Это было первое понятие жизни в нестудийном портрете.

2. Правильная передача эмоции, настроения, намерения и даже общего характера портретируемого человека. Иными словами это искренние, натуральные и ЖИВЫЕ портреты.

Не секрет, что в знакомой и полностью безопасной для нас окружающей обстановке мы ведём себя очень естественно. Однако как только на горизонте вырисовывается человек с фотоаппаратом в руках и просит нас улыбнуться в камеру...

Всё! Наше естественное обаяние и харизма мигом вылетают в трубу!

Лицо становится неестественным, зажатым и не особенно фотогеничным.

Во многом, конечно, это зависит от портретируемого – опытная модель или актриса не испытывает сильных проблем с эмоциями и естественностью перед камерой.

Но не меньше-зависит и от фотографа!

Для хорошей передачи эмоции и для создания более естественных образов обычно советуют рассказать анекдот, историю, наладить хороший контакт общения и как можно сильнее отвлечь портретируемого от процесса фотосъёмки.

Это здорово, и это действительно работает!

Работает... У опытных фотографов!

Для начинающего и не уверенного фотографа этот совет абсолютно бесполезен.

Это всё равно, что сказать: чтобы получить хорошие снимки фотографируй хорошо! Или что-то в этом роде.

В большинстве случаев фотограф и сам достаточно сильно зажат в процессе фотосъёмки, зажат в идеях, в общении. Чем менее знакомый человек участвует в качестве модели – тем хуже. Подсказать, как повернуться, какую изобразить позу, какую эмоцию, не говоря уже об отвлечении от процесса фотосъёмки и раскрепощении зажатости модели для новичка с зеркалкой в руках очень тяжело.

Ему бы кто помог.

Об этой проблеме и способах её решения мы ещё будем подробно говорить в темах, посвящённых креативу, а пока я скажу вам так:

Единственный способ научиться свободно работать с моделью, уметь раскрепощать её эмоции, вызывать в человеке искренность, глубину чувств, и т.п. – это активная практика.

Вот вам безумно полезная техника:

Дочитайте эту книгу до конца и проведите четыре портретных фотосессии за четыре недели (по одной в неделю) с разными людьми.

Первая – с хорошим другом/подругой или родственником.

Вторая – со знакомой девушкой/парнем/мужчиной/женщиной

Третья – с менее знакомыми людьми

Четвёртая – со знакомыми ваших знакомых, которых вы сами едва знаете.

Порядок должен быть именно таким.

И обязательно чередуйте от сессии к сессии пол ваших портретируемых, потому что даже очень опытные фотографы, которые привыкли фотографировать только красивых девушек, испытывают потом заминки в работе с мужчинами.

Часто бывает и такое, что фотографы привыкшие фотографировать людей в парах или группами (свадебные, например) испытывают трудности в работе «один на один».

Поэтому чередуйте!

И чем менее знакомые люди к вам приходят, тем более смелые идеи выдвигайте для своих фотосессий. Это может быть сложно, однако, если фотография вам в радость и вы хотите быть больше чем просто человек с фотокамерой, то эти задания покажутся вам крайне увлекательными.

Когда проведёте четыре фотосета, возьмите хорошего друга или родственника и проведите пятый фотосет с ним. Вы удивитесь тому, насколько изменится ваша техника, манера поведения, изобретательность.

Ваши фотографии станут другими!

За эти четыре фотосессии вы получите больше опыта, чем может получить любой фотолюбитель, фотографирующий время от времени кого попало за несколько лет.

Не верьте мне на слово – проверьте сами!

И ещё такой тонкий момент – не нужно относиться к фотографии серьёзно.

Подобная болезнь обычно проявляется у фотографов, которые начинают проводить платные фото сессии.

Вам следуют уяснить простой закон – ваше творчество, ваши идеи, ваши навыки и способность уверенно себя чувствовать в процессе фотосъёмки смогут раскрыться полностью только тогда, когда вы будете фотографировать исключительно ради удовольствия.

Не ради результата и не ради того, чтобы показать себя первоклассным фотографом, а ради самого процесса.

Запомните: когда вы будете ловить кайф от того что делаете, если начнёте играть в эту игру не ради того, чтобы выиграть, а ради того, чтобы просто поиграть – вот тогда ваши дела действительно пойдут в гору, и проблем, вроде работы с моделью, скованностью и естественными фотографиями у вас просто не будет!

Ещё один практический совет, призванный облегчить вам жизнь:

Во время фотосессии берите с собой напарника или ассистента – он не напряжён сам и может снять общее напряжение своим присутствием, подкинуть интересные идеи и просто сделать фотосет интереснее.

Хорошо, теперь разберём третье определение, которым обычно принято называть жизнь в портретной фотографии – динамика за счёт действия.

Это по сути то же самое, что и случайный портрет – наша модель находится в движении - в действии. Однако в этом случае портрет является постановочным, а не случайным, и действие производится умышленно для создания более динамичного снимка.

Иными словами, если хотите сделать свою портретную фотографию более живой – добавьте действие непосредственно в момент съёмки.

Взмах волос, пожимание плечами, прыжок, резкий поворот с размахом платья или даже ветер от вентилятора, который развивает длинные волосы девушки, приводя их в движение.

Любое уместно совершенное действие, непосредственно в момент спуска затвора, может добавить динамики и жизни в вашу портретную фотографию.

Это сильный приём и нередко применяется фотографами на практике.

Только один момент – не забывайте при такой фотосъёмке устанавливать короткую выдержку и правильно наводить фокусировку.

Не позволяйте плохой технической подготовке помешать воплощению ваших великих творческих идей в жизнь!

На этом я сворачиваю тему жизни в нестудийном портрете.

Теперь у вас появилось много новой информации, и я уверен, вам есть над чем подумать и поработать в ближайшее время.

Глава 8

Портретная ретушь

На различных форумах, в социальных сетях, в статьях и критиках вы наверняка встречали резкое расхождение мнений, где одни выступали в поддержку обязательной постобработки фотографий, а другие уверяли, что истинное фотомастерство не нуждается в фотошопе.

Взгляды и тех и других не совсем корректно отражают реальность современной фотографии, что, само собой, ведёт к неспособности людей трезво оценить качество той или иной работы.

Либо к неспособности создать качественную работу.

Так что придётся как-то рассеять этот туман и поселить ясность в ваши головы. Я приведу три класса обработки Photoshop, которые наиболее часто используются фотографами.

Ретушь портретной фотографии и использование Photoshop будет просто разделить на:

- легальный;
- запрещённый (по-другому - художественный);
- и дибильный стиль обработки.

На счёт последнего вам не показалось.

Пойдём по порядку:

Легальный стиль - говоря о портрете, сюда можно отнести скрытую портретную ретушь. Иными словами это такая обработка – которая не вызывает в голове зрителя реакции «Это фотошоп!» К ней относятся такие скрытые элементы как: корректировка цветов в допустимых значениях, кадрирование, подведение глаз, губ модели, создание выразительных зрачков и т.д.

Этот фотошоп не заметен неискушенному взгляду и в то же время оказывает достаточно сильный положительный эффект.

И я вас уверяю – такая обработка бывает полезной почти всегда!

Если вы посмотрите на работы известных фотографов (журналы, портфолио, выставки и т.д.), то в большинстве случаев сможете обнаружить там легальный фотошоп!

Конечно, есть особые ценители, умудрённые опытом классики, и другие замороченные фотографы, которые предпочитают не обрабатывать фотографии вовсе.

Их в расчёт не берём.

Ведь у каждого есть своё мнение и свои причуды. Некоторые до сих пор продолжают снимать на плёнку – это не значит, что вам нужно обязательно их слушать и тоже фотографировать на плёночный фотоаппарат.

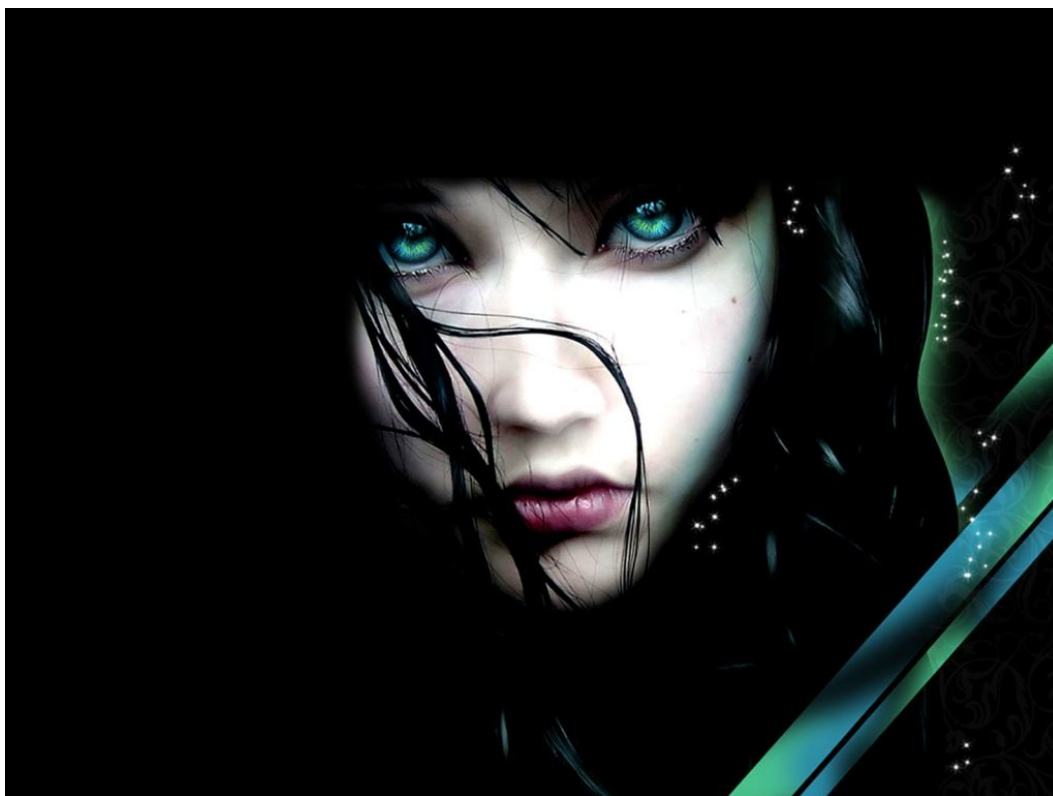
Если вас интересуют не высокие материи, а просто хороший уличный портрет, то знайте - в нём легальный фотошоп полностью одобряется и приветствуется!

Запрещённый стиль – это тот вид обработки фотографий, который по-другому можно назвать ещё художественным. Фотошоп здесь очевиден, однако работа выполнена изящно, качественно, и скорее вызывает одобрение, чем негатив.

Сюда относятся все работы художественной обрисовки, различные коллажи, обложки фильмов, журналов, обои для рабочего стола и прочее. В целом - это графика, скрещенная с фотографией.

Если вы не лесной житель и не «Робинзон» с дикого острова, то наверняка встречали в интернете десятки подобных работ.

К этому направлению я бы отнёс ещё и гламурную обработку (лицо с обложки), так как в этих случаях очень часто фотошопа бывает больше, чем самой фотографии.

Ничего плохого в таком направлении обработки нет – это просто свой стиль искусства и он имеет право на жизнь.

Имеет ли он право называться фотографией?

На этот вопрос вы можете ответить для себя сами.

Дибильный фотошоп – это особенно весёлое направление обработки фотографий! Сюда можно отнести обработку, сделанную забавы ради. Вставленные лица, изменённый фон, соединение различных объектов в смешные коллажи и т.д.

Эти работы выходят небрежными, но часто над ними можно от души посмеяться.

Гораздо трагичнее, когда фотограф делает неумелую обработку в фотошопе не забавы ради, а на полном серьёзе, и относит свою работу к фотохудожественным или к легальному стилю.

Такие работы мы обычно называем: «Галимый фотошоп», «Перефотошоп», «Безвкусица», «Жесть» и т.д.

Не удивительно, что после опубликование таких работ на всеобщее обозрение автор разочаровывается, получая целый букет негативных комментариев и насмешек. В лучшем случае, приличных.

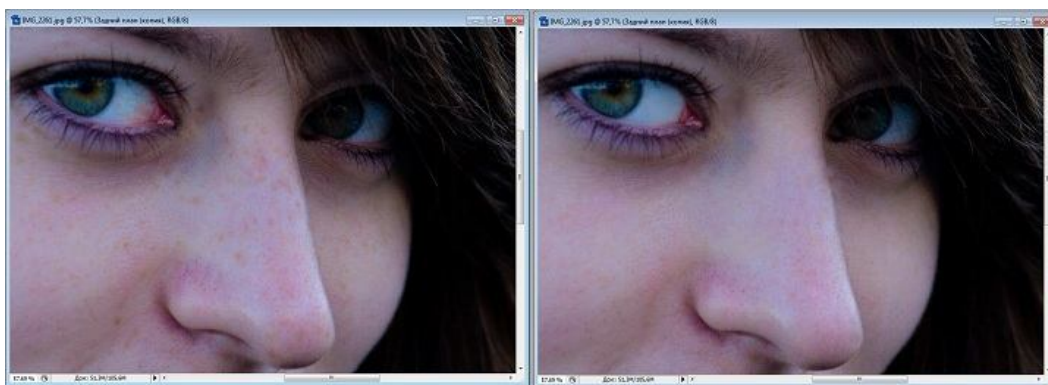
Я не буду приводить здесь примеры таких обработок – думаю, вы и так понимаете, о чём идёт речь.

Вот вам совет – развивайте чувство вкуса, навыки работы в программе, и всё у вас будет отлично!

Теперь, когда мы разложили все по полочкам, у вас должно быть чёткое и ясное понимание границ обработки фотографий, и вы можете смело включать её в свою повседневную практику.

Вот вам, в качестве бонуса, небольшой пример работы легального Photoshop.

«Изящная портретная ретушь за 9 минут»

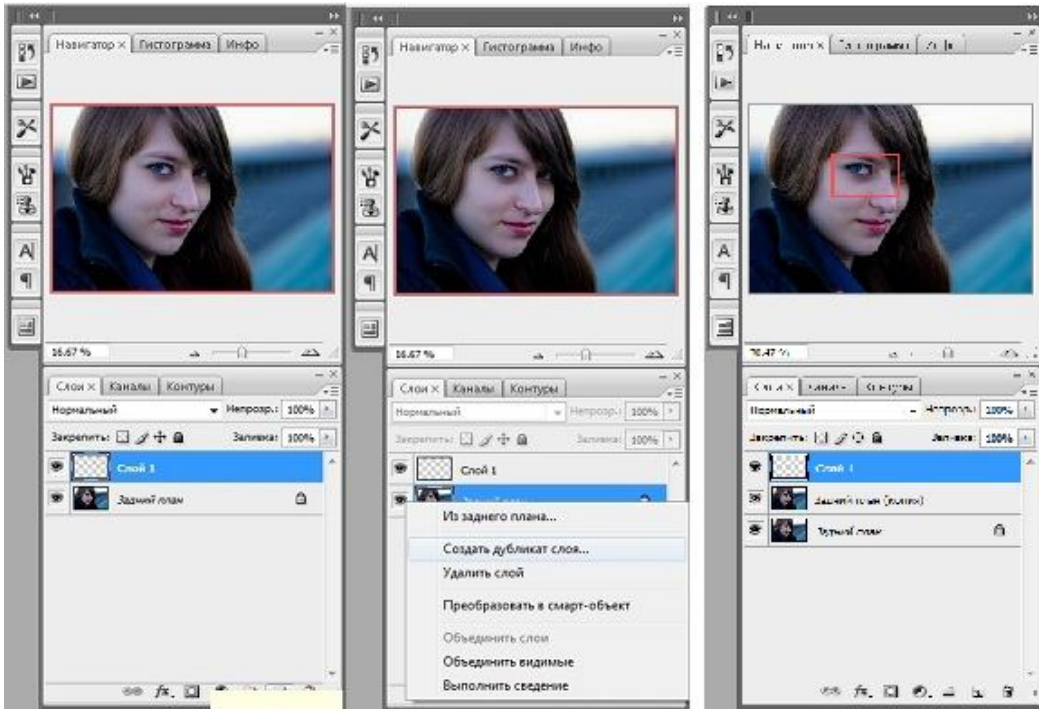

Первые 3 минуты – работа с глазами

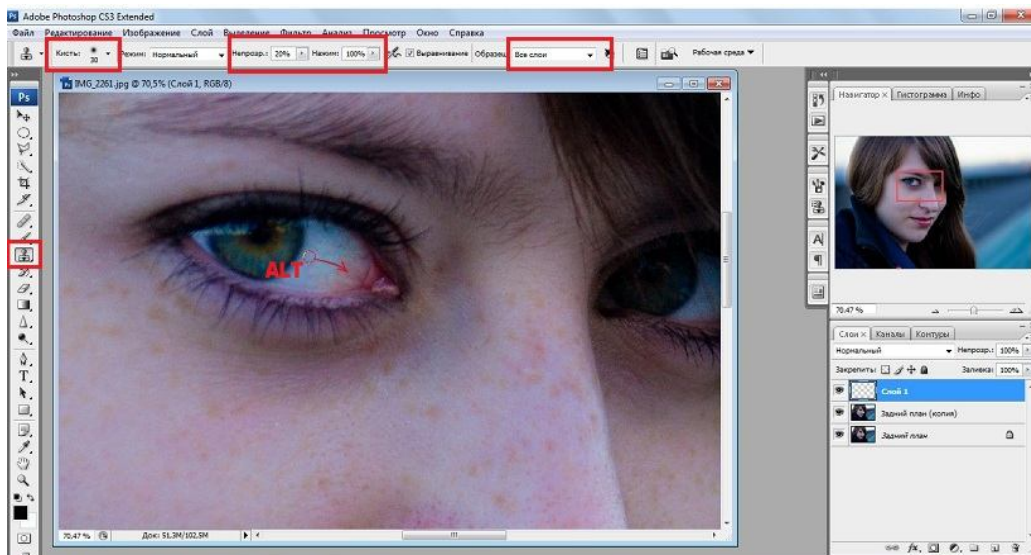
Откройте выбранный портрет в программе, и сделайте следующие действия на боковой панели:

Создать новый слой – дубликат основного слоя - выбор «слой 1» и приближение к глазу.

Первое что требуется – убрать лишнюю красноту на глазах. Для этого используем инструмент «Штамп» Он работает по принципу замены цвета (зажимаете кнопку Alt, проводите мышкой для снятия пробы с нормального участка глаза и ретулируете красноту). Выполняете такие действия, пока не уберёте все лишние капилляры.

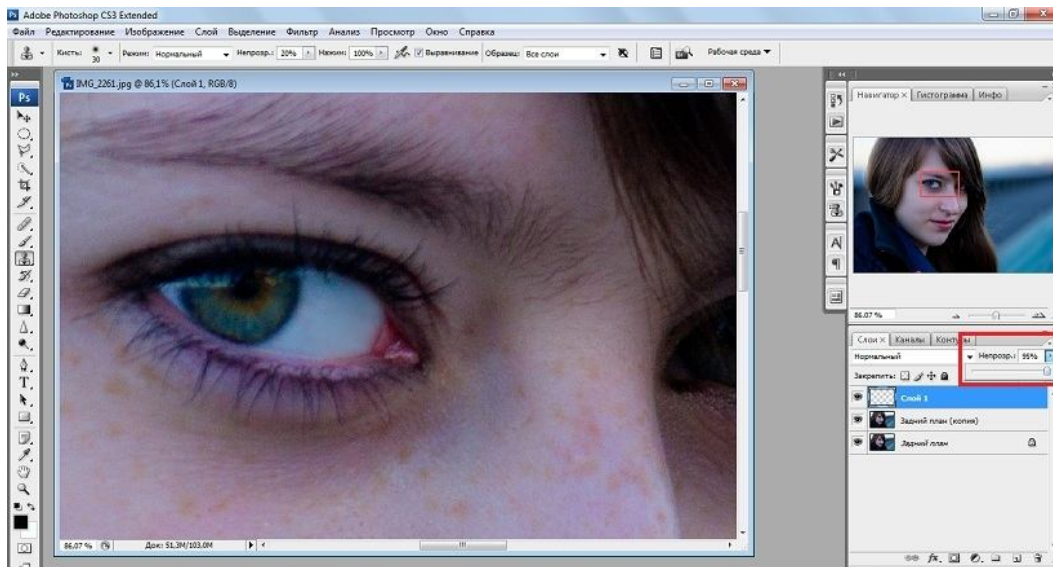

Параметры штампа устанавливайте как на примере: Мягкая кисть, непрозрачность 20%, нажим 100%, все слои.

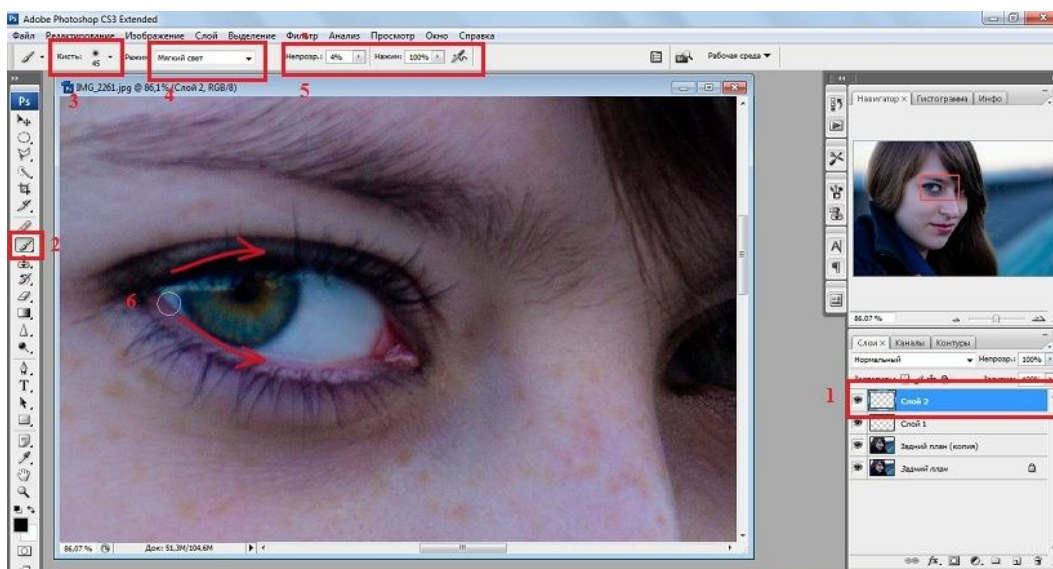

При выполнении этой операции будьте аккуратнее на краях глаза и в области рядом со зрачком.

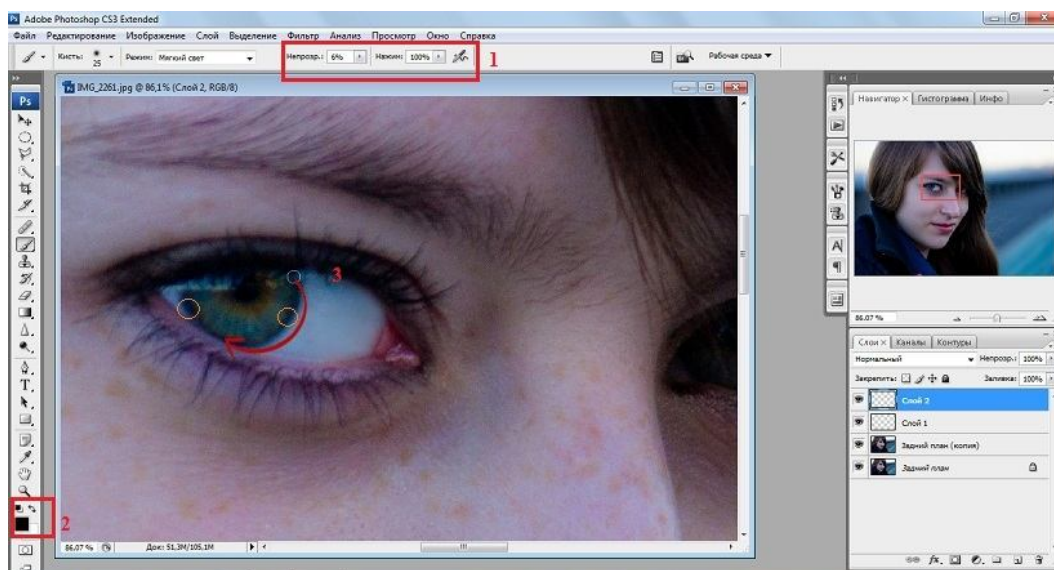
После того как закончили с обоими глазами установите не прозрачность слоя 90-95 % для того, чтобы капилляры всё-таки чуточку виднелись и глаза выглядели естественно.

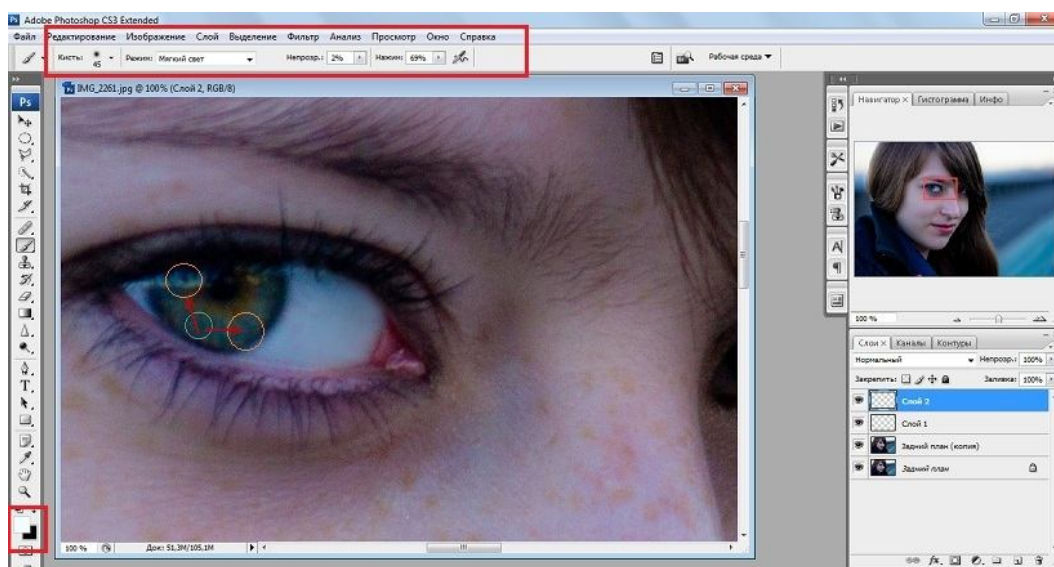
Теперь поработаем над выразительностью и объёмом глаз. Создайте новый слой, выберите мягкую кисть, установите режим «Мягкий свет» (4 прямоугольник), цвет кисти – чёрный, а непрозрачность 4-6%. Проведите кистью по внутренним краям глаза, чтобы немного их затемнить и добавить объём.

Установив непрозрачность кисти 6%, и выбрав чёрный цвет кисти, обведите края зрачка, чтобы придать ему больше выразительности. Там где тёмные участки были больше – усильте акцент. Там где меньше – достаточно провести один раз. Будьте аккуратнее в этом процессе.

Теперь переключите кисть на белый цвет и 2-3% непрозрачности – осветлите ей радужную оболочку глаза.

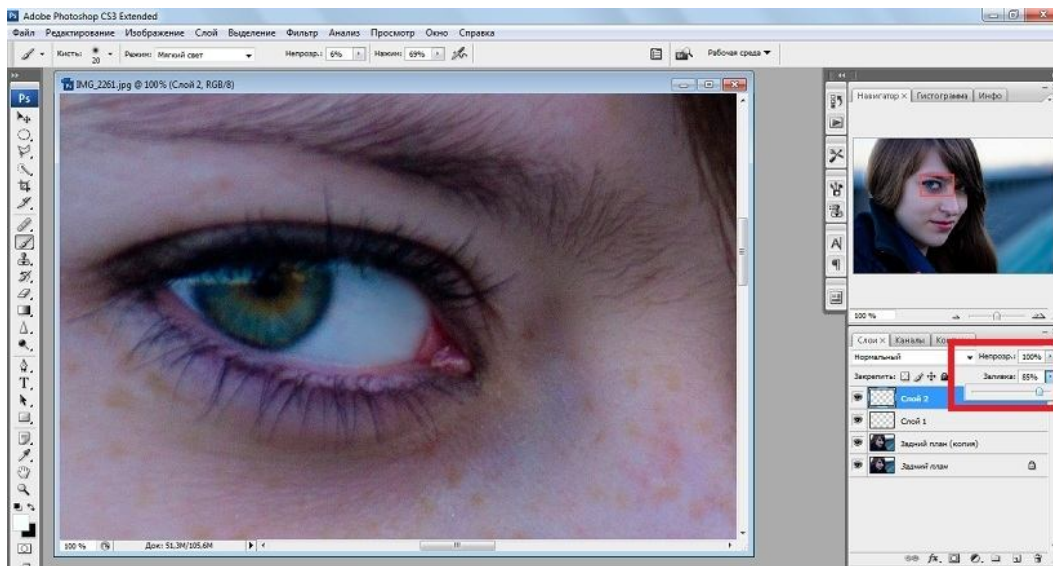

Поскольку глаз человека имеет объёмное строение, то его зрачок имеет одновременно более светлые (где отражается свет) и более тёмные области. Они обычно находятся друг напротив друга. Нужно осветлить наиболее светлые области белой кистью, а тёмные можно ещё затемнить, используя чёрную.

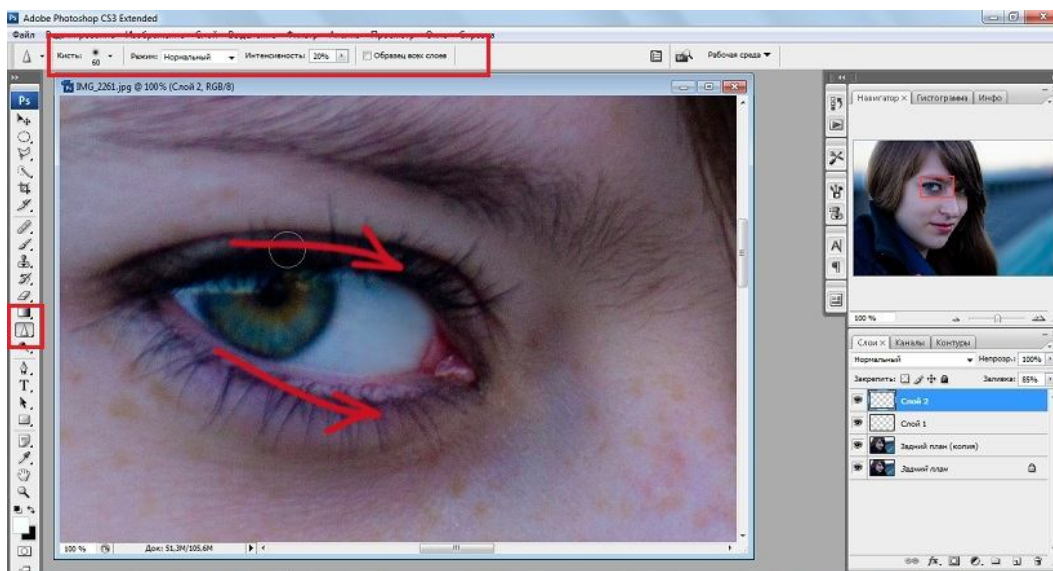

Так же можно поработать над самой точкой зрачка. С помощью этой операции вы делаете глаз более ярким, объёмным и отчётливым.

Теперь установите непрозрачность слоя от 70% до 95%, чтобы сделать свет более естественным.

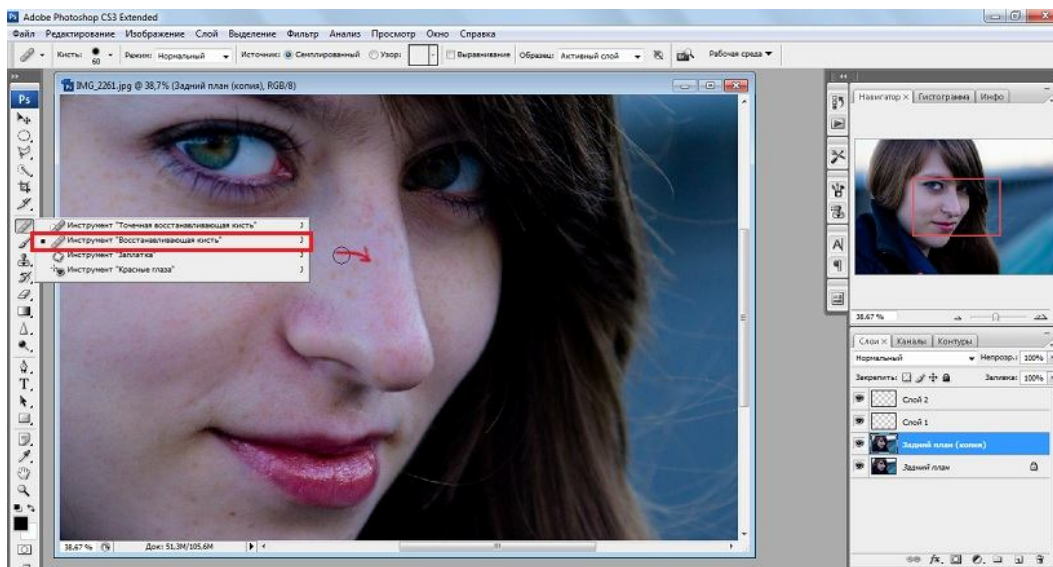
Потом выберете инструмент «Резкость», установите интенсивность от 20% до 50% и проведите по линии ресниц для того, чтобы сделать их более чёткими.

На вид все эти операции могут выглядеть замысловато, однако на деле они крайне просты и после некоторой практики на них не требуется более 3-х минут.

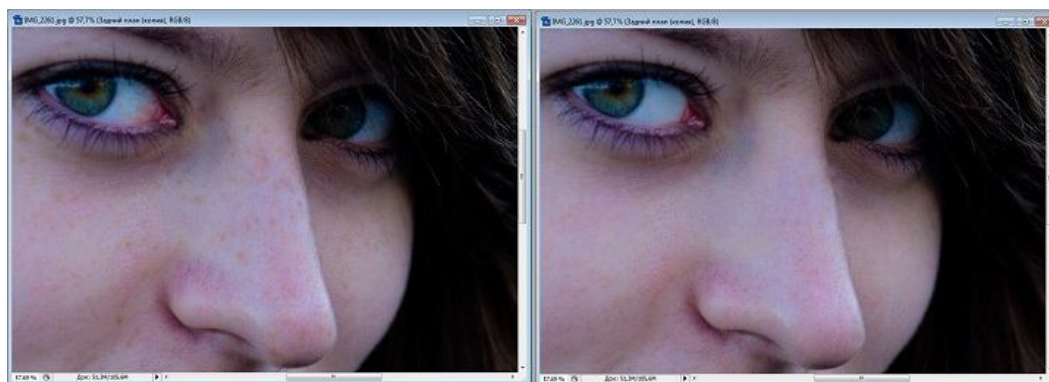
Ещё 6 минут – работа с кожей.

Для устранения мелких дефектов на коже вам потребуется «Восстанавливающая кисть». Выбираете её, подгоняете под размер дефектов и взяв пробу с нормального участка (зажатый Alt + левая кнопка мыши) переносите этот клочок на проблемный участок.

Берите пробу максимально близко к проблемному участку. Как вы можете заметить на данном примере, я удалял веснушки и хотя их достаточно много, у меня ушло на это чуть больше 5-ти минут. Тут главное быстро кликать мышкой и поменьше заморачиваться.

Итого 9 минут – итог вы видите на экране.

Плюс к этим операциям можно по вкусу добавить корректировку губ, замену цвета глаз и корректировку оттенка кожи. Однако я специально дал вам минимальную схему ретуши и обозначил её «за 9 минут», т.к. большинство фотолюбителей не используют обработку только по двум причинам:

1. Это сложно
2. Это долго

Этим они похожи на первоклассников перед прививкой – придумают сотни оправданий лишь бы не делать или отложить на потом, хотя на самом деле всё очень даже легко и не больно.

Схема, которую я вам представил, призвана убедить вас в этом, и пробудить интерес к преобразению своих фотографий через легальный Photoshop, поскольку:

1. Это НЕ сложно
2. Это НЕ долго

Главное помните – если вы не часто работали с этой программой, то с первого раза у вас обязательно получится полное г...

Постарайтесь в этом случае немного запастись терпением – уже с четвёртого раза практически у всех начинает получаться отлично!

А теперь мы закроем тему портретной ретуши и немножко заглянем в будущее...

Обзор ожидаемых книг из серии «Не студийный портрет» на 2013 год.

Ноябрь 2012

Вступительная часть всего курса. Первая книга рассказывает о направлении уличного портрета, приоткрывает занавес над всем остальным материалом и даёт вам в руки формулу хорошей «нестудийной» портретной фотографии.

Февраль 2013

Вторая книга обучающего курса «Нестудийный портрет».

Эта часть полностью посвящена технической стороне уличного портрета.

Полная база техники портретной фотосъёмки + отдельные приёмы, маленькие хитрости и секреты технической оснастки.

Хочешь научиться летать – сначала научись ползать. Эта книга обучит вас одновременно и ползать, и ходить в искусстве «Нестудийной портретной фотографии».

Март 2013

Композиция в любом портрете крайне важна, так как именно положение рук, взгляда, деление кадра и правильная его компоновка отличает красивый и профессиональный портрет от неуклюжих набросков новичка.

При использовании законов композиции можно сделать каждый портрет выразительным и интересным, и более того, при сознательном нарушении этих законов вы сможете сделать свои портреты уникальными!

О законах портретной композиции и о том, как правильно их нарушать рассказывает 4-я книга из серии «Нестудийный портрет».

Апрель 2013

Пятая книга серии полностью посвящена креативным идеям для уличного портрета. Идея – это первое что лежит в основе любой фотографии. Настоящему фотографу вся мощь технического потенциала и художественные знания служат лишь одной цели:

претворить возникшую идею в жизнь!

В итоге, чем больше у вас интересных и креативных идей, тем больше ярких, выразительных работ! Об этом не принято говорить, и подобное обучение встречается очень редко, однако именно эта составляющая портрета является самой сильной его частью. Если вам повезёт приобрести и освоить именно эту книгу, то можете быть уверены, ваши портреты всегда будут на порядок выше остальных. И это не шутки! В основе данной книги и её методики лежит анализ более 30 000 (!) интереснейших работ художественного, делового, свадебного и обыкновенного уличного портрета.

Май 2013

Мало просто знать о важности работы со светом в портретной фотографии – нужно уметь с ним работать!

В студийном портрете световые схемы состоят из нескольких источников света. Они порой бывают довольно сложны и замысловаты.

В уличном портрете все ещё сложнее.

Здесь мы не можем регулировать интенсивность источника света, не можем его перемещать. Мы работаем только с солнцем, отражениями и некоторыми искусственными источниками.

Так что речь пойдёт именно об этом.

Ну и, конечно же, о том, как фотографировать днём со вспышкой, как правильно подстроится под погоду и окружающую местность, где фотографировать в полдень, в сумерки, как прорисовывать текстуры естественным светом, создавать правильный рисунок света и тени...

Май 2013

Вам наверняка доводилось просматривать портретные работы, имеющие особый шарм. В них было что-то такое, что давало им особую привлекательность.... Один из секретов такого эффекта заложен в стиле и правильно построенной цветовой композиции.

Гармоничность цветов, сочетаемость одежды с фоном, темой фотографии, основной идеей, а так же компоновка окружающих объектов (не только по законам линейной композиции, но и по цветовым схемам) способна придать вашим портретам особый стиль.

Ну и, конечно же, существуют N-е количество чётко разграниченных стилей портретной фотографии, для которых свойственны определённые технические параметры и соответствующая обработка.

Эту интересную тему во всех интимных подробностях раскроет седьмая книга из серии.

Июнь 2013

У вас много знакомых, которые умеют делать хорошие ночные портреты? А как на счёт виртуозного обращения с внешней и встроенной вспышкой?

Да, ночной портрет – один из самых редких, сложных и в то же время красивых направлений портретной фотографии.

Скажу коротко и ясно.

Начиная с простейших законов и заканчивая решениями самых сложных задач. От составления ночной композиции и регулировки освещённости фона - до раскрытия секретов избежание смаза, засвечивания и бликов.

Восьмая книга совершенно точно создаст в вашем окружении одного мастера по ночной портретной фотосъёмке – это будете Вы.

Июль 2013

Интересные сюжеты, прикольные примеры, и тематические особенности фотографии в путешествиях. От лесных походов до Европы и жарких курортов.

Фотографии с отпуска – это то, чем особенно хочется гордиться перед другими, часто пересматривать самому и сохранить на долгую память.

Однако у большинства обычных фотолюбителей с этим как раз проблема.

Красные лица, спонтанные снимки, непродуманные сюжеты и постоянный автоматический режим...

Так что для всех желающих тема туристического портрета будет разобрана отдельно: подробно и основательно.

Август 2013

Ещё одна ступень мастерства уличной портретной фотосъёмки – создание СОЧНЫХ снимков. Я думаю не нужно долго объяснять, что это такое. Вы и сами знаете, когда фотографии выглядят сочно, а когда они выглядят, блекло и серо.

В десятой книге вам предстоит освоить Кун-фу по RAW конверторам, а также, научиться во время съёмки задавать необходимые параметры и учитывать внешние условия для того, чтобы на выходе получать не унылый набор пикселей, а насыщенный красками высококачественный портрет.

Также, в этой части курса вы наконец-то освоите законы цветопередачи на монитор и бумагу, научитесь подбирать параметры под печать и узнаете ещё много интересного...

Сентябрь 2013

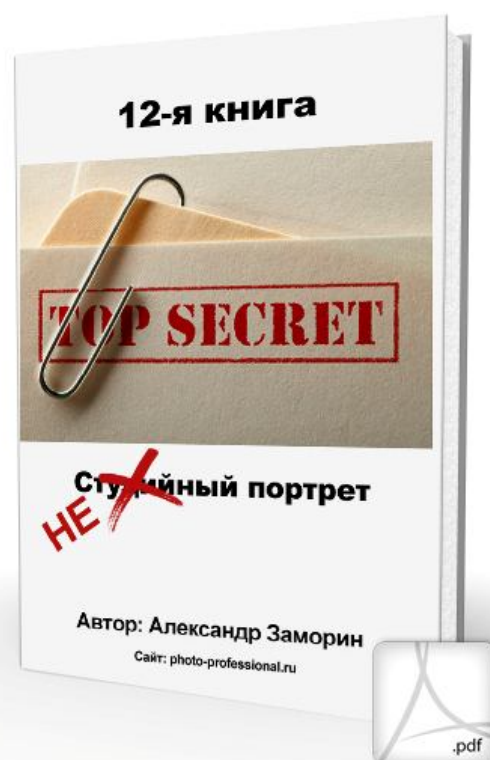

Одиннадцатая книга обучит вас запрещённому Photoshop. Преображение людей в буквальном смысле, художественная обрисовка и подстройка ваших фотографий под различные комиксы, обложки фильмов, плакаты актёров и т.д.

Это открытый и явный, но в то же время аккуратный и эффектный фотошоп.

То самое, что нам запрещено в классическом понимании портрета, но до зуда в одном месте хочется сделать и попробовать.

Возможно, выйдет с приложением видео версии.

Вы думаете уже больше нечего рассказать про уличный портрет?

Это совершенно не так!

Ведь есть ещё панорамный групповой портрет, стилистические фотосессии, гламур, абстракция, другие времена года, портреты с импульсным освещением, и ещё целая куча всего интересного...

Я не хочу пока раскрывать тему последней книги, ибо она будет предназначена исключительно для тех, кто прошёл весь путь основного курса.

Также, хочу сразу сказать, что по мере прохождения курса для учеников будут проходить закрытые конкурсы, (с призами, как денежными, так и в виде различной фототехники). А в финале будет организована большая интернет-выставка с лучшими работами студентов.

Собравшие всю коллекцию книг, также, будут допущены к специальному, заключительному конкурсу, и в итоге, создадут своё портфолио в режиме реального времени, получив для этого все необходимые рекомендации.

Помимо этого, по ходу прохождения курса будет много обсуждений, заданий и дополнительных материалов, которые не представлены в этом раннем каталоге.

Тираж каждой последующей книги будет строго ограничен в связи с активным пиратством в Интернете, потому обращайтесь особое внимание в вашем почтовом ящике на письма с пометкой «Нестудийный портрет».

Желаю вам всего наилучшего!

Александр Заморин.

Handwritten signature in blue ink that reads "Заморин А.С." with a small smiley face below the name.

Официальная страница книги:

<http://photo-professional.ru/portret-st/>