

ПЕЙЗАЖ В КАДРЕ

КАК СОЗДАВАТЬ ХОРОШИЕ ФОТОГРАФИИ, НЕ ТРАТЯ ДЕНЬГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

ЕВГЕНИЙ ТИМАШЁВ

Введение

Прежде чем вы начнете читать эту книгу, я хотел бы рассказать, зачем и для кого я ее написал. В наше время, когда фотоаппарат стал как никогда доступен любому человеку, фотосъемкой занимаются очень многие. В подавляющем большинстве случаев, люди просто нажимают на кнопку спуска затвора, и результат их полностью устраивает, каким бы ужасным он ни был. Такие фотографии называют «фотки», и в них нет ничего плохого. Они создаются для узкого круга людей и часто просто служат подложкой для устного рассказа о какой-нибудь поездке или вечеринке. Однако, есть люди, и их, слава богу, не так уж и мало, которые недовольны качеством своих снимков. Эти люди хотят делать не «фотки», а фотографии. Именно для них я написал свою книгу.

Находясь в самом начале освоения фотодела, люди часто пребывают в плену заблуждений. Многим кажется, что причины неудач кроются в несовершенстве их фотоаппаратуры, и долго откладывают деньги на очередной объектив или «зеркалку покруче». Я же уверен, что даже с помощью мобильного телефона можно делать феноменальные по эмоциональному воздействию снимки. Да, они будут технически несовершенны, но фотография – это не про техничность. Это про другое. И про это другое и пойдет речь ниже.

Книга полностью посвящена пейзажу. Здесь вы не найдете советов в формате «how to...». Изначально я вообще не собирался рассказывать о выдержках и диафрагмах.

Эта информация сейчас доступна в огромном количестве в Интернете и книгах. Научиться управлять глубиной резкости и контролировать экспозицию – это самое простое, что нужно для создания хороших фотопейзажей. Это исключительно техническая штука, которой может овладеть любой. Однако, я все же решил посвятить одну главу обзору самых распространенных технических ошибок и путей их недопущения, потому что это действительно может помочь сделать ваши фотографии лучше. Пусть только технически. Однако, больше всего я хочу поговорить о душе пейзажной фотографии. О том, зачем мы снимаем, что мы снимаем и как мы снимаем. О том, чему редко уделяется внимание в учебниках по фотоделу.

Россия, Хибины, 2009
Nikon D80, 80мм, 1/100, f/10, iso 100

1. Расставьте приоритеты

Когда люди рассматривают профессионально сделанные фотографии тех мест, где они были сами, и где они сами пытались что-то снять, то чаще всего видят, что у них получилось намного хуже, и тогда начинается поиск причин собственных неудач. Чаще всего низкое качество своих фотографий люди списывают на непрофессиональную технику. Дескать, конечно, у профи вон какая дорогая камера. Куда мне тут со своей мыльницей? Также часто успех профессионально сделанной фотографии объясняется лишь умением постобработки: «Да это он все в фотошопе нарисовал. Так не бывает». На самом деле, эти мысли уводят человека совсем в другую от истины сторону. В реальности, все это – отговорки. Снять хорошую пейзажную карточку может любой человек с любой фотокамерой. Самое главное – правильно расставить приоритеты.

Ответьте себе сами на один вопрос: зачем вы приехали в это место с фотокамерой? Если ваша цель хорошо провести время, развлечься, а попутно еще и что-то поснимать, то ничего дельного из этого не выйдет. Вы не найдете кадры. Кадры, которые будут настоящими фотографиями, цепляющими. У вас просто не будет на это времени. Отдыхать и развлекаться – это тоже хорошо. Просто не нужно ждать чего-то от тех снимков, которые вы сделаете на подобном отдыхе. Чтобы иметь шанс сделать хорошие фотографии, вы должны на первое место поставить именно процесс поиска кадров. Выбросить из головы все остальное, окунуться в окружающую атмосферу и отпустить себя, позволив своей интуиции быть начеку и выбирать сюжеты. Это очень простой принцип. Однако, мало кто на самом деле его придерживается. Попробуйте хотя бы раз. Только по-честному. Без компромиссов и отговорок. В любой ситуации, если выбор будет стоять между возможностью сделать кадр и чем-либо другим, всегда выбирайте фотографию. И это обязательно сработает.

Украина, Карпаты, 2009
Nikon D80, 15мм, 1/6, f/16, iso 100

Однажды я снимал в Карпатах с вершины Говерлы. Подниматься туда начал заранее, и на месте съемки я оказался часа за два до заката. Был выходной день, и на вершине я встретил множество самых разных людей – от туристов с рюкзаками и гитарой, до обычных людей, решивших устроить себе мини-приключение с покорением высшей точки Украины. Практически у всех из них были с собой фотоаппараты, которыми они много и охотно снимали. У меня была уйма времени, чтобы осмотреться, прикинуть место захода солнца и спланировать возможные кадры. К тому моменту, как солнце стало клониться к горизонту, я остался на вершине один. Все люди исчезли, так как никому не хотелось спускаться с горы в полной темноте. Для меня же только-только начался идеальный для пейзажа свет, и я с увлечением фотографировал.

Украина, Крым, Ялта, 2009

Nikon D80, 22мм, 2.5 секунды, f/8, iso 100

Кадры у нас, безусловно, получились очень разные. Думаю – мои вышли лучше. И совсем не потому, что у меня был лучший фотоаппарат или я знал какой-то секрет. Просто у нас были разные приоритеты. Я поднимался на гору фотографировать. Да, мне пришлось потом спускаться в полной темноте при свете фонарика. Но это был мой сознательный выбор. Иным способом фотографии в идеальном для пейзажа свете с этого места было не сделать.

Я часто слышу от многих людей, как же сложно встать рано утром для съемки рассвета. И я хорошо их понимаю, потому что сам очень люблю поспать утром. И если я не нахожусь на съемке, меня очень сложно заставить встать рано. Однако, когда я работаю где-то на природе, для меня не существует вопроса вставать или не вставать завтра на рассвет. Не существует, потому что я точно знаю, зачем сейчас здесь. Я приехал снимать пейзаж, и какой смысл в этом, если я не буду ждать лучший свет, в лучшем месте, чтобы сделать лучшие кадры? Для меня возможность сделать отличную фотографию – лучшая мотивация. И я всегда спокойно встаю утром на съемку.

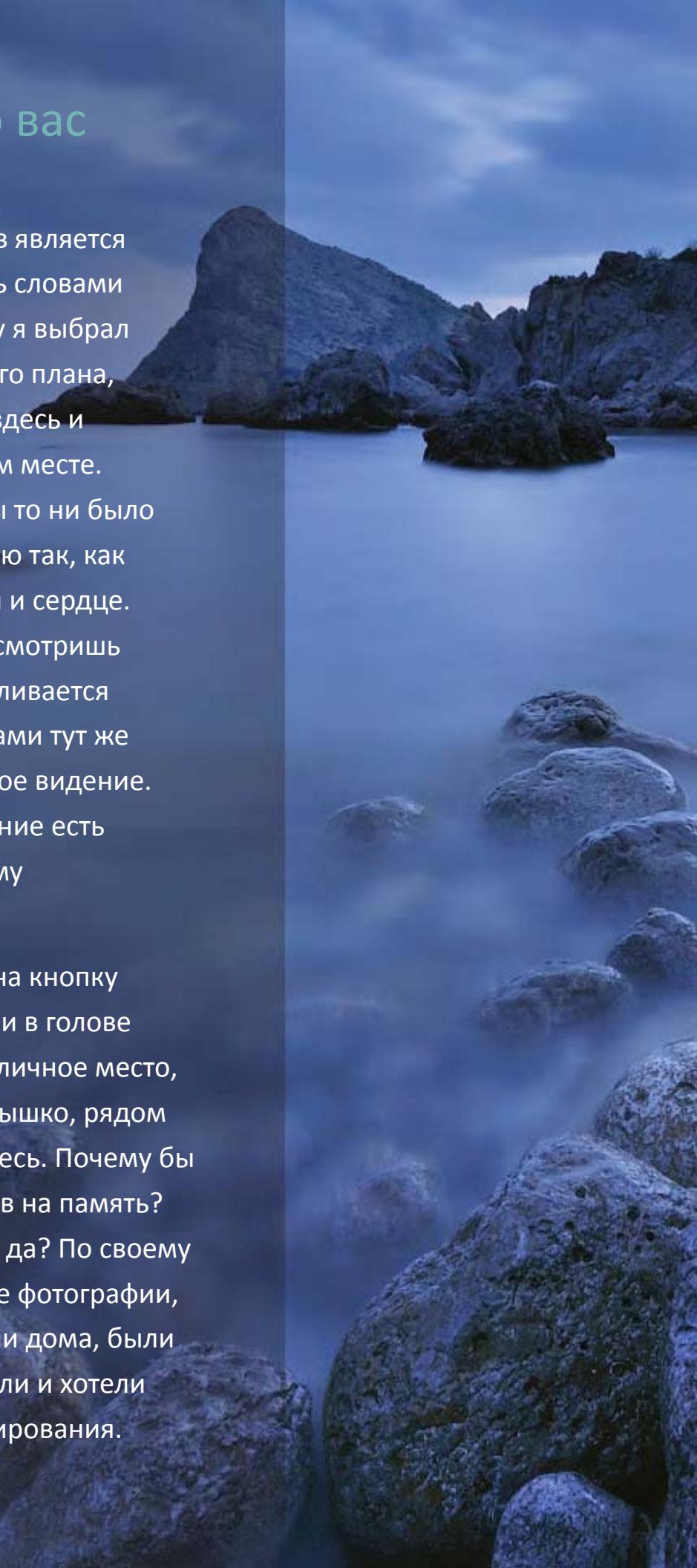
Еще один принципиальный вопрос, на котором любят «экономить» фотолюбители – это использование штатива. Для пейзажной съемки использование штатива – это аксиома. Если, конечно, интересует результат. Вы никогда не сделаете резкий кадр с рук после заката солнца. Есть еще один «компромиссный» вариант, когда штатив все же используется, однако его вес подбирается таким образом, «чтобы меньше было таскать». Безусловно, легкий штатив лучше, чем ничего, однако, к примеру, при сильном ветре он не сможет удержать камеру должным образом, и фотографии не будут резкими. Особенно, если съемка ведется на длинных выдержках, что в пейзаже бывает очень часто. Подумайте, нужен ли вам такой компромисс? Я для себя этот вопрос решил уже давно – нет. Самое важное для меня – получить качественную фотографию. Если для этого нужно везде носить с собой тяжелый штатив, я буду это делать. В противном случае, рассказы о тяжелых подъемах и минимизации веса снаряжения просто никто не будет слушать.

2. Снимайте то, что вас волнует

Для меня процесс поиска кадров является мистическим. Сложно объяснить словами и четко сформулировать, почему я выбрал именно это дерево для переднего плана, почему горизонт будет именно здесь и почему вообще я оказался в этом месте.

Несмотря на отсутствие каких бы то ни было правил, я нахожу кадры и снимаю так, как подсказывает мне моя интуиция и сердце. Это просто чувство. Ты идешь и смотришь по сторонам. Внимание останавливается на какой-то детали и перед глазами тут же появляется кадр. Так работает мое видение. Так будет работать и ваше. Видение есть у каждого. Нужно просто дать ему возможность проявить себя.

Наверняка, вы часто нажимали на кнопку спуска затвора просто так. Мысли в голове были примерно такими: «Это отличное место, тут классная погода, светит солнышко, рядом добрые друзья и мне хорошо здесь. Почему бы мне не сделать несколько кадров на память? Тут же так прекрасно!». Узнаете, да? По своему эмоциональному содержанию те фотографии, которые вы потом рассматривали дома, были далеки от того, что вы чувствовали и хотели запечатлеть в момент фотографирования.

Украина, Крым, 2009

Nikon D80, 12мм, 30 секунд, f/8, iso 100

Далеки, потому что вы пытались снять свое ощущение. Именно это побудило вас достать фотоаппарат. Однако, вы не смогли ответить сами для себя на вопрос, что именно вызывает в вас эмоции. Ощущения – неуловимы. Они остались внутри вас тогда. Сняли же вы просто все, что было вокруг. И одновременно с этим – ничего. Поэтому, очень важно изменить свой обычный подход к фотографированию.

Находясь где-то с фотокамерой, очень важно прислушиваться к собственным чувствам. Вам нравится место, и вы хотите сделать тут несколько фотографий? Прежде чем доставать камеру, подумайте, что именно в этом пейзаже волнует вас? Что заставляет вас тянуться к фотоаппарату? Это всегда можно выразить с помощью нескольких слов. Цвет. Тишина. Спокойствие. Грандиозность. Если вы знаете ответ, снимайте именно это. Вам нравится цвет облаков после заката? Снимайте этот цвет. Пусть он будет главным в кадре.

Покажите зрителю то, на чем остановился ваш взгляд, и попробуйте передать своей фотографией те чувства, которые испытывали вы. Вы очарованы тишиной и спокойствием этого места? Попробуйте найти именно то, что может передать ваше волнение. Какие-то детали, которые обязательно должны быть где-то рядом. Если у вас появляются чувства, значит, есть и причины этих чувств. И ваша задача как фотографа – это понять и увидеть. Это ваше собственное фотографическое видение.

И вы должны использовать его, чтобы сделать кадр, вызывающий эмоции, сходные с вашими, у тех людей, кто ничего не знает ни про это место, ни про вас.

3. Ловите свет

Свет – это самая важная составляющая хорошего пейзажа. Свет определяет практически все, поэтому очень важно понимать свойства разного света. Вы наверняка знаете, что идеальный свет для пейзажа бывает на рассвете и закате. Тем не менее, в Интернете я вижу огромное количество снимков, сделанных в полдень. Почему? Просто людям так проще. Им проще спать на восходе солнца. Им проще уйти задолго до заката, чтобы успеть на автобус или не идти по темноте через лес. Это вполне объяснимые и понятные вещи. Они имеют смысл. Но только для обычных людей, для которых фотография – не есть цель. Для тех же, кто хочет сделать красивый снимок, должна действовать аксиома: ловите свет.

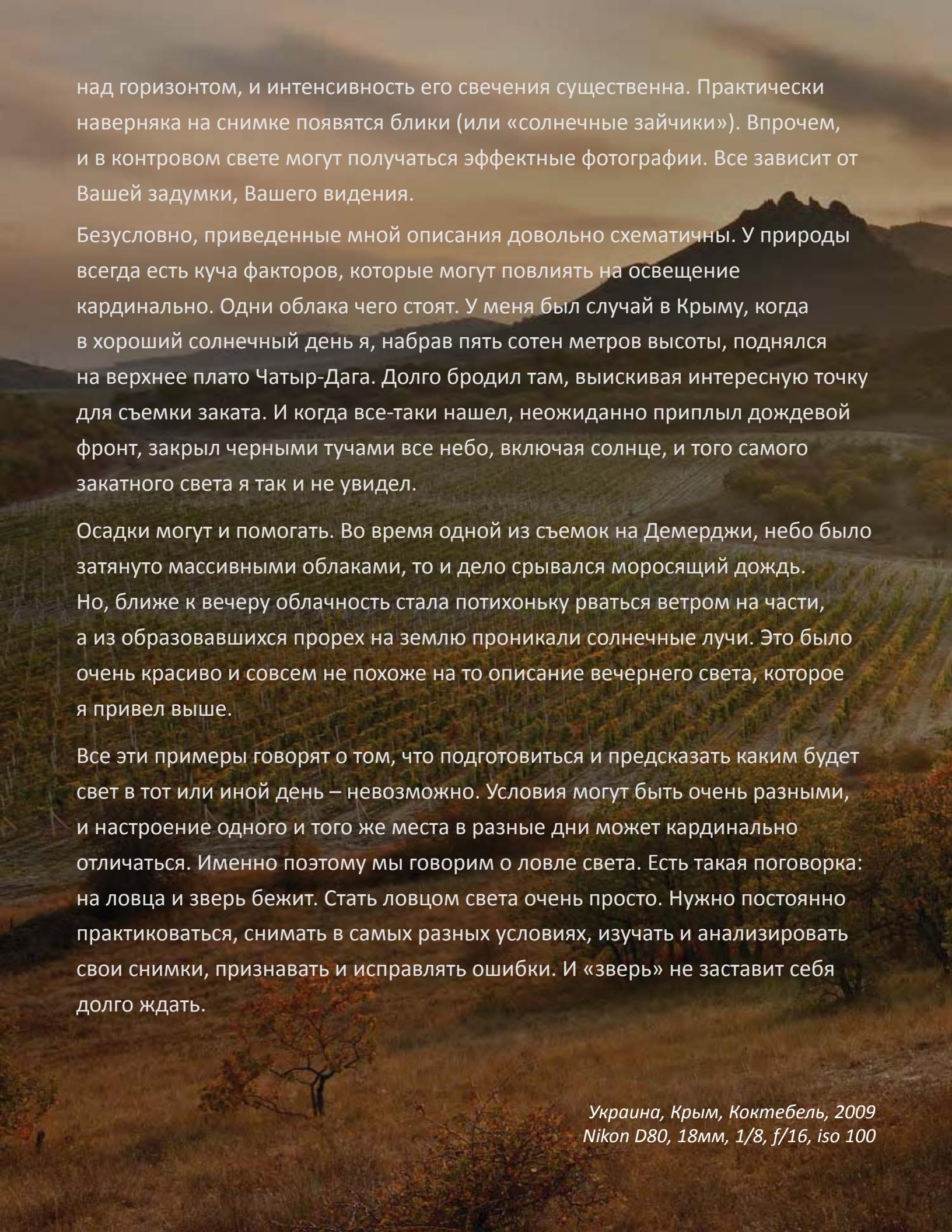
И утром, и вечером, бывает два типа света. Первый тип – это предрассветный и постзакатный свет. Солнце находится за горизонтом, однако его лучи отражаются от атмосферы Земли и освещают местность идеально рассеянным светом. Тени полностью отсутствуют, а перепад между теневыми и освещенными участками – минимальный. Наиболее интенсивно светится та часть неба, куда закатилось или откуда вскоре взойдет солнце. В такие минуты лучше всего стараться выстраивать композицию так, чтобы эта область неба попадала в кадр. Предрассветные и постзакатные краски могут быть фантастическими.

Второй тип света – когда солнце уже вышло из-за горизонта (утром) или когда оно еще не закатилось за него (вечером). В этом случае местность освещается косыми солнечными лучами напрямую, без рассеивания небом.

Поэтому здесь присутствуют длинные тени, а контраст между тенями и светами заметен, но все же не столь значителен, как в дневные часы. При таком освещении лучше всего стараться, чтобы солнечные лучи освещали объекты в кадре под углом. Тени при этом позволят передать объем и глубину. Само же солнце лучше в кадр не включать, особенно, в те моменты, когда оно успело подняться (утром) или пока еще находится (вечером) довольно высоко

Украина, Крым, Новый свет, 2010
Nikon D80, 12мм, 9 секунд, f/10, iso 100

над горизонтом, и интенсивность его свечения существенна. Практически наверняка на снимке появятся блики (или «солнечные зайчики»). Впрочем, и в контровом свете могут получаться эффектные фотографии. Все зависит от Вашей задумки, Вашего видения.

Безусловно, приведенные мной описания довольно схематичны. У природы всегда есть куча факторов, которые могут повлиять на освещение кардинально. Одни облака чего стоят. У меня был случай в Крыму, когда в хороший солнечный день я, набрав пять сотен метров высоты, поднялся на верхнее плато Чатыр-Дага. Долго бродил там, выискивая интересную точку для съемки заката. И когда все-таки нашел, неожиданно приплыл дождевой фронт, закрыл черными тучами все небо, включая солнце, и того самого закатного света я так и не увидел.

Осадки могут и помочь. Во время одной из съемок на Демерджи, небо было затянуто массивными облаками, то и дело срывался моросящий дождь. Но, ближе к вечеру облачность стала потихоньку рваться ветром на части, а из образовавшихся прорех на землю проникали солнечные лучи. Это было очень красиво и совсем не похоже на то описание вечернего света, которое я привел выше.

Все эти примеры говорят о том, что подготовиться и предсказать каким будет свет в тот или иной день – невозможно. Условия могут быть очень разными, и настроение одного и того же места в разные дни может кардинально отличаться. Именно поэтому мы говорим о ловле света. Есть такая поговорка: на ловца и зверь бежит. Стать ловцом света очень просто. Нужно постоянно практиковаться, снимать в самых разных условиях, изучать и анализировать свои снимки, признавать и исправлять ошибки. И «зверь» не заставит себя долго ждать.

Украина, Крым, Коктебель, 2009
Nikon D80, 18мм, 1/8, f/16, iso 100

Украина, Крым, Ай-Петри, 2009
Nikon D80, 12мм, 1.6 секунды, f/10, iso 200

4. Дружите с погодой

Плохой погоды не бывает. Банально, да? На самом деле, это штамп или лозунг. Сколько раз он встречался нам в фотожурналах или на тематических сайтах. Справедливость этой фразы не подлежит сомнению. Плохо только то, что, как и в любом другом лозунге, со временем за привычными уху словами растворяется смысл самого лозунга. Люди не задумываются о том, чем наполнен этот известный всем набор слов. Лозунг становится общепринятой аксиомой, и его можно не задумываясь вворачивать в любой разговор. Другие люди просто не заметят его и отфильтруют, при этом обе стороны останутся довольными этим разговором.

Я предлагаю сейчас не наступать на те же грабли, и вернуться к смыслу приведенных выше слов. В фотографии действительно не может быть плохой погоды, потому что задача фотографа, снимающего пейзаж, заключается в том, чтобы чувствовать и делиться своими чувствами с другими людьми, реализуя свое видение в конечный снимок при помощи фотокамеры. Когда вы попадаете в интересное место, вы не можете не испытывать эмоций. Они обязательно появятся, если вы находитесь здесь с фотоаппаратом. Это место притягивает и волнует вас. И вы обязательно будете что-то чувствовать. Далеко не всегда это «что-то» будет добрым, хорошим и приятным. Но оно будет непременно.

В этот момент все уже произошло. Остается только найти то, что заставляет вас быть здесь, использовать все окружающие предметы, как свои инструменты, и сделать кадр, который заставит зрителя почувствовать то же самое. Погода же будет лишь помогать вам в передаче своих чувств. Не нужно бороться с погодой. Наоборот, используйте самые сильные ее стороны. Играйте с ней в одной команде.

Безусловно, понять и принять погоду, увидеть свет, почувствовать настроение и затем сделать из всего этого фотографию непросто. Умение приходит только через практику, как бы банально это ни звучало. Только сделав кучу невнятных картинок, только упустив фантастические природные условия, можно чему-то научиться и вырасти в своей способности видеть, чувствовать и передавать эмоции через фотографию. И, в конце концов, кто обещал, что это будет легко? Снимать хорошо – это нелегкая задача. Только не воспринимайте слово «нелегко», как синоним слов «изнурительно» и «скучно». Совсем наоборот. Процесс своего собственного роста – это фантастически интересная штука. Просто нужно быть готовым к тому, что ничего в один миг по щелчку пальцев не получится. Так не бывает.

Отправляясь куда-либо в поездку, безусловно, всегда стоит посмотреть уже существующие работы других фотографов. Это позволяет сразу увидеть многие «канонические» точки в этом районе, а также понять характер местности и примерное положение солнца на восходе и закате. Всю полученную информацию из чужих снимков можно использовать как угодно. Но вот чего делать ни в коем случае не стоит, это находиться в плену собственных ожиданий тех погодных и световых условий, которые вы видели на других снимках.

Если вы увидели красивую фотографию, например, ярко-красного заката, и вам она очень понравилась, не нужно ехать на то же место, искать ту же точку и ждать ярко-красный закат, после чего, не дождавшись, уехать без снимков и в расстроенных чувствах. Чужие фотографии не должны ограничивать Ваше собственное фотографическое видение.

Украина, Крым, Ай-Петри, 2009
Nikon D80, 116мм, 1/200, f/6.3, iso 250

Украина, Крым, Демерджи, 2010
Nikon D80, 18мм, 1/30, f/8, iso 100

Украина, Карпаты, 2009
Nikon D80, 50мм, 1/6, f/13, iso 100

Вы должны отталкиваться от той погоды, того света, того настроения, которые будут в вашем распоряжении в день съемки. Не ждите заранее от места вообще ничего. Не планируйте свои кадры по чужим снимкам. Смотрите работы других фотографов и тут же выбрасывайте их из своей памяти. Тогда они не будут вам мешать, и вы снимете то, что волновало вас, то, что вы видели в этот конкретный момент, а не будете пытаться механически повторить что-то, сделанное другим фотографом совершенно в иных условиях. Очень часто погоду называют плохой только потому, что она не совпала с тем, чего вы ожидали до поездки. Не повторяйте этой ошибки

Панорама из трех горизонтальных кадров

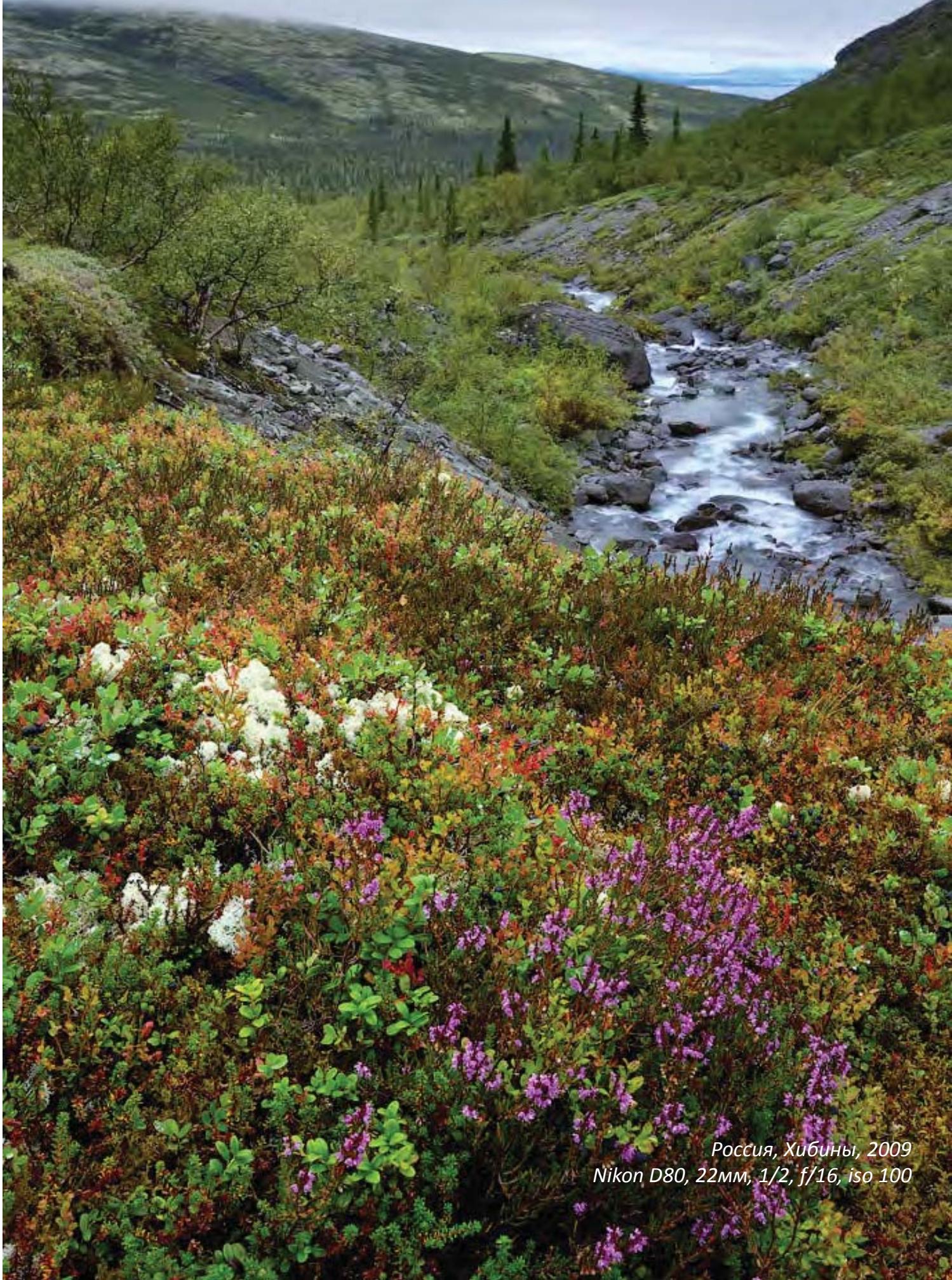
и не ограничивайте себя! Впитывайте настроение и атмосферу. Тогда вы обязательно найдете свои собственные кадры. Но даже если вам все-таки повезло, и вы застали ту погоду, которую себе представляли, у вас есть большой риск сделать чужую фотографию. Не свою. Просто потому, что вы видели этот снимок несколько дней назад и не смогли его вовремя забыть. Снимите этот кадр. Однако не ограничивайтесь только им одним. Пусть он станет отправной точкой для ваших собственных снимков. Снимков, в которых будет реализовано Ваше собственное фотографическое видение.

5. Знайте свою технику

Вы наверняка слышали такое выражение: снимает не камера, а фотограф. В этой короткой фразе есть много разных смыслов и истин. Одна из них заключается в том, что если человек не умеет видеть и его видение спряталось где-то глубоко внутри, то никакая самая дорогая техника не поможет ему сделать фотографию. Она может быть техничной и правильно проэкспонированной. Но она будет неинтересной. И это действительно так. Но в понимании этого выражения необходимо обязательно идти дальше. Что оно предлагает тому, кто научился видеть? Что он должен извлечь из этой истины для себя?

Как ни странно, она возвращает нас все к той же фототехнике. Каждый фотограф должен знать возможности своей камеры, уметь быстро выставлять нужные параметры съемки, а также знать особенности каждого своего объектива. Несмотря на кажущуюся неторопливость процесса съемки пейзажа, очень часто бывает так, что хороший и плохой кадр разделяют минуты и даже секунды. Свет и погода имеют обыкновение меняться очень быстро, и если вы будете долго возиться с выставлением правильной экспозиции и фокусировкой, то вы рискуете упустить все самое эффектное. Такие промедления всегда очень досадны, так как кадр уже был в голове, однако ты не успел сделать его в реальности. При последующем отборе он мог бы оказаться не таким уж и хорошим, однако само осознание того, что что-то не сделано по своей собственной нерасторопности, всегда очень расстраивает.

Еще одной важной вещью для фотографа является понимание того, как влияют различные фокусные расстояния оптики на перенос трехмерного пространства реального мира в двухмерное пространство, ограниченное рамкой кадра. Главной ошибкой начинающих фотографов является не совсем верное понимание того, как использовать то или иное фокусное расстояние. Обычно, все ограничивается представлением, что широкоугольный

Россия, Хибины, 2009
Nikon D80, 22мм, 1/2, f/16, iso 100

объектив имеет больший угол зрения и охватывает большее пространство, а телеобъектив – это такая подзорная труба для съемки птичек. И очень часто из вида упускается то, что объективы с разными фокусными расстояниями по-разному «видят» пространство. Сжимают или разжимают его. И то, как сильно это влияет на фотографию.

Разобраться и понять, каким образом компрессируют изображение различные объективы, – это во многом вопрос практики и опыта. Здесь я приведу лишь общие соображения. Когда вы снимаете широкоугольным объективом, пространство зрительно разжимается. Далекие объекты становятся очень маленькими. И наоборот. Объекты близкие к камере могут стать непривычно большими. С увеличением фокусного расстояния пространство начинает сжиматься, и диспропорция масштаба между передним и дальним планами уменьшается.

Попробуйте, к примеру, сделать фотографию какой-нибудь открытой местности при помощи широкоугольного объектива, а затем снять тот же пейзаж на фокусном расстоянии 50-60мм (естественно, вам нужно будет сделать несколько шагов назад, так как угол охвата у широкоугольного объектива намного больше). Обратите внимание на те объекты, которые находятся далеко от камеры. На втором снимке зрительно они будут намного ближе и намного больше, чем на фотографии, сделанной на широком угле. Так работает компрессия. Наиболее ярко выражено сжатие пространства в телеобъективах, которые буквально склеивают и уплотняют разные планы фотографии. Эти свойства оптики нужно знать и правильно использовать. А настоящее понимание того, какой объектив будет лучшим в той или иной ситуации, приходит только с опытом.

И еще одно важное соображение. Не следует воспринимать мои рекомендации как некие незыблемые правила. Подходите к процессу съемки творчески. Не создавайте сами для себя какие-то ограничивающие вас рамки. Фотография – это не набор устойчивых шаблонов, вовсе нет.

Украина, Крым, Чатыр-Даг, 2010
Nikon D80, 12мм, 1/100, f/10, iso 100

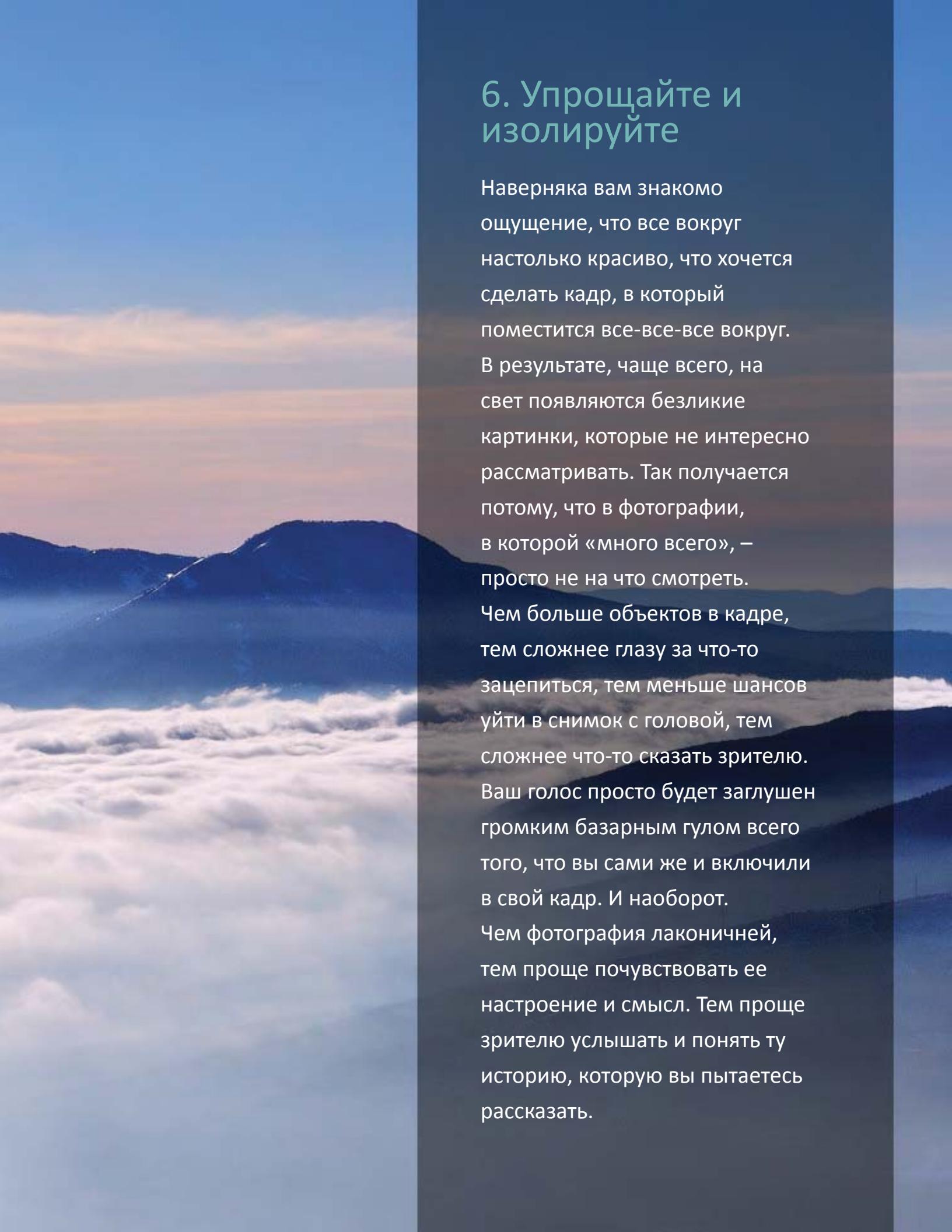
*Россия, Хибины, 2009
Nikon D80, 110мм, 1/640, f/8, iso 100*

Смотрите вокруг, придумывайте фотографию в голове и чувствуйте, каким объективом выгоднее всего передать Вашу идею, как подчеркнуть то, что вы снимаете. А если опыта пока мало и естественное чувство пока еще не выработалось, просто пробуйте разную оптику и потом обязательно анализируйте результат. Как ни крути, а ничто, кроме Вашего собственного опыта, построенного на анализе тысяч своих фотографий (удачных или нет), не даст вам понимания того, как «работают» объективы.

Украина, Крым, Демерджи, 2009
Nikon D80, 50мм, 1/1600, f/8, iso 100

6. Упрощайте и изолируйте

Наверняка вам знакомо ощущение, что все вокруг настолько красиво, что хочется сделать кадр, в который поместится все-все-все вокруг. В результате, чаще всего, на свет появляются безликие картинки, которые не интересно рассматривать. Так получается потому, что в фотографии, в которой «много всего», – просто не на что смотреть. Чем больше объектов в кадре, тем сложнее глазу за что-то зацепиться, тем меньше шансов уйти в снимок с головой, тем сложнее что-то сказать зрителю. Ваш голос просто будет заглушен громким базарным гулом всего того, что вы сами же и включили в свой кадр. И наоборот. Чем фотография лаконичней, тем проще почувствовать ее настроение и смысл. Тем проще зрителю услышать и понять ту историю, которую вы пытаетесь рассказать.

Что отличает хорошего лектора от плохого? Попробуйте ответить на это вопрос просто на уровне ощущений. Лекция плохого оратора – это скука, сложные предложения с кучей непонятных слов и ускользающим уже на середине фразы смыслом. После лекции хорошего и грамотного преподавателя остается ощущение легкости и упорядоченности мыслей в голове. Все обрывки информации, которые были схвачены где-то в разных местах, вдруг сами собой раскладываются по полочкам и выстраиваются в единую стройную картину. Каждая фраза точна, что делает ее понятной. Я предлагаю вам, когда вы берете в руки фотоаппарат, быть хорошим лектором.

Не старайтесь запихнуть в снимок как можно больше всего-всего-всего вокруг. Если вам нравится все-все-все вокруг, сделайте несколько фотографий. Сделайте серию, которая заставит зрителя погрузиться в атмосферу места. Увидеть и испытать те же чувства, которые испытывали вы сами. Расскажите о своих ощущениях несколькими простыми и внятными фразами. Не нужно пытаться вместить весь окружающий мир в одно сложноподчиненное несогласованное предложение. Умение выделить прямоугольный кусочек реальности из огромного количества окружающих деталей – важнейшее качество фотографа-пейзажиста. Выделять то, что цепляет. И безжалостно отсекать лишнее. Это очень непросто. Этому нужно учиться. Учиться постоянно – снимая, снимая и снимая.

7. Учитесь у мастеров

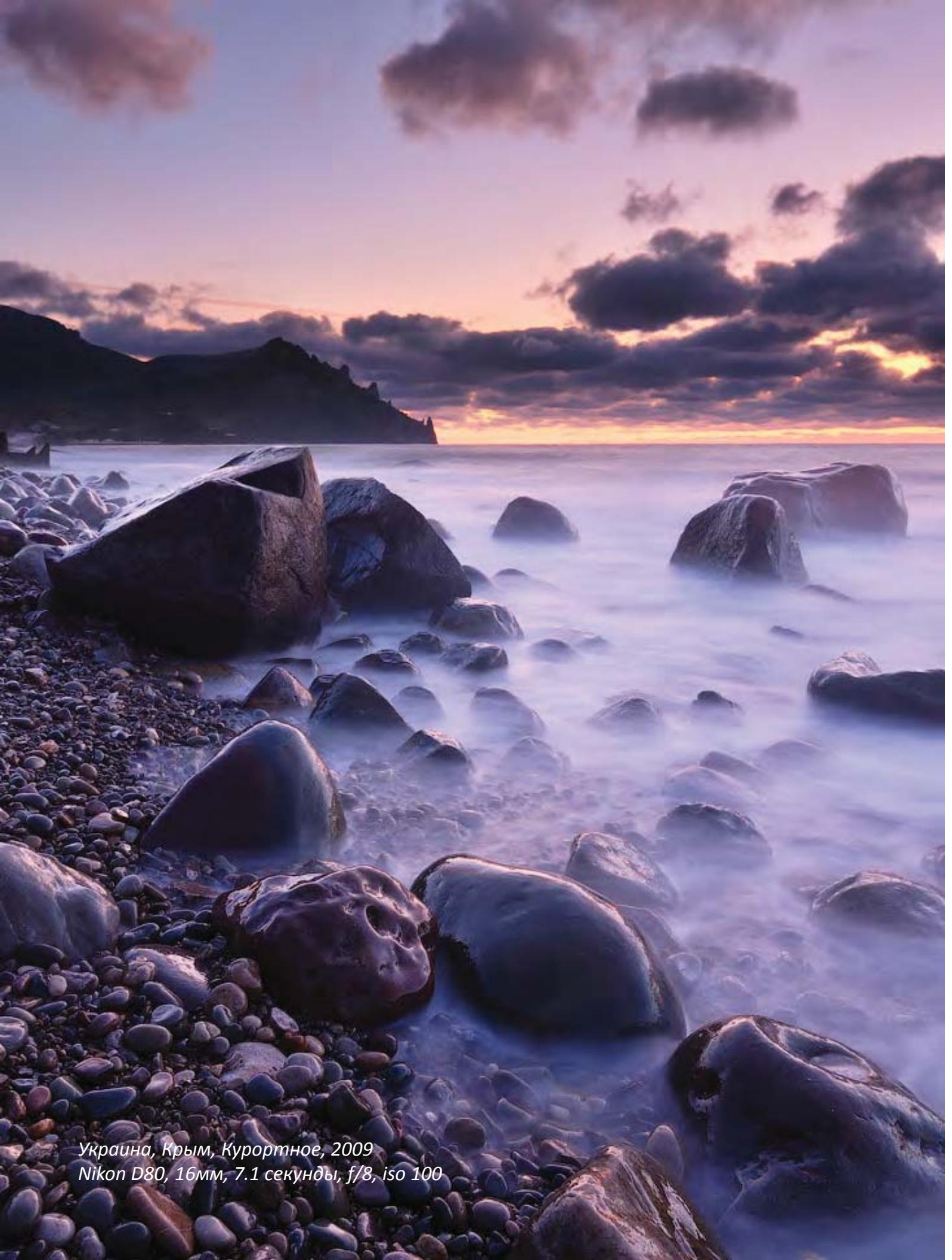
Развивать собственный вкус, собственное восприятие фотографии необходимо постоянно. Особенно это важно в самом начале своего фото-пути. Для того чтобы научиться чему-то и стать лучше, обязательно нужно смотреть работы фотографов-мастеров. Я начинал снимать пейзаж именно так. Мне в руки попал журнал с фотографиями побережья Великобритании. Морской пейзаж был темой номера, и я помню, какое невероятное впечатление на меня произвели те снимки из журнала. Я рассматривал их как зачарованный, просто не веря, что такую красоту можно сделать при помощи фотоаппарата. Нет, серьезно! Я никогда не видел ничего подобного! Когда я купил себе зеркальный фотоаппарат, мне сразу очень захотелось сделать похожие фотографии, тем более мне предстояла скорая поездка в Крым. Уже сейчас понимаешь, как важно получить какую-то информацию в нужный момент. Тот момент как раз был нужным. И именно с того журнала началось мое настоящее увлечение пейзажной фотографией.

Поэтому сейчас я говорю: учитесь у мастеров, смотрите как можно больше фотографий, которые вдохновляют вас. Изучайте эти снимки, разбирайте, где находилось солнце, как легли тени, как созданы контрасты в кадре между тенями и светами, где находится точка съемки. Очень важно, чтобы вы рассматривали понравившиеся вам работы не как обыватель, листающий журнал с красивыми картинками на досуге, а как фотограф, который может сделать эти фотографии сам. Всегда примеряйте одежду на себя. Вы должны хотеть сделать такой же невероятный кадр сами. Другими словами, помимо материала для анализа, работы мастеров должны быть источником собственного вдохновения. Тогда просмотр чужих фотографий действительно будет полезным. В первое время даже не стоит бояться повторить чей-то кадр. Повторить ракурс или позаимствовать какую-то интересную композиционную идею. В этом нет ничего зазорного. Главное, понимать, что это лишь учебные кадры и без них вы можете не быть готовы сделать в нужный момент что-то свое.

Помимо покупки журналов и альбомов с фотографиями, следите за фотографами в Интернете. Это огромный источник качественных фотографий. Сейчас в сети можно найти невероятное количество отличных пейзажных снимков из самых разных точек планеты. К примеру, я регулярно заношу к себе в RSS-ридер всех понравившихся фотографов, встречаемых в Интернете. Это и блоги, и просто фото-галереи. Блоги я люблю больше, так как помимо снимков всегда интересно почитать мысли других людей о фотографии. С чем-то соглашаешься, с чем-то – нет. Но то, что такое чтение двигает меня вперед – это абсолютно точно.

Украина, Крым, Новый свет, 2010
Nikon D80, 17мм, 30 секунд, f/10, iso 100

Украина, Крым, Курортное, 2009
Nikon D80, 16мм, 7.1 секунды, f/8, iso 100

8. Экспериментируйте с выдержками

Довольно распространено понимание фотографии как процесса выхватывания одного очень короткого мгновения из плавного течения времени. В большинстве случаев это, действительно, так. Фотографии создаются при искусственном свете в студии или на улице при солнечном освещении. В этих случаях выдержки составляют десятые и сотые доли секунды. Это, в самом деле, невидимый глазу очень короткий отрезок времени. Однако, фотография не ограничивается только этим качеством (моментальностью снимка). Фотограф всегда может добавить в двухмерную фотокарточку еще одно измерение – время.

Выдержка фотокамеры определяет, сколько времени будет открыт затвор, пропускающий свет через объектив на светочувствительный материал – пленку или матрицу цифровой камеры. И если мы сделаем это время долгим, у нас могут получиться очень интересные с творческой точки зрения результаты. Одним из самых распространенных примеров использования этого приема можно назвать фотосъемку воды. Попробуйте снять движущийся поток горной речки на выдержке от полу-секунды и длиннее. Для этого, конечно, придется закрыть диафрагму посильнее и, возможно, прикрутить нейтрально-серый фильтр, задерживающий свет. Вода сразу станет более тягучей, появится ощущение движения. Длиной выдержки можно регулировать количество деталей в потоке. И это сразу добавляет в фотосъемку еще один дополнительный творческий фактор.

То же самое касается и фотосъемки морского прибоя. До восхода солнца сцена освещается малым количеством света, что позволяет использовать очень длинные выдержки, вплоть до нескольких минут. Это размывает воду в туман, создавая сюрреалистическое настроение в кадре. Безусловно, воды в виде тумана в реальности не существует. Однако, сейчас мы ведем беседу о творческой фотографии. Не документальной. Творческая фотография просто обязана передавать зрителю эмоции, цеплять его чувства. Только тогда у такой

фотографии есть смысл. И если какой-то технический прием позволяет создать или усилить настроение и атмосферу снимка, почему бы его не использовать?

Еще один интересный и эффектный пример использования длинной выдержки – это фотосъемка ночного неба. Люди, не интересующиеся фотографией или астрономией, редко задумываются о том, что звезды в небе не стоят на месте, а перемещаются. Точнее, это наша планета вращается вокруг своей оси, что приводит к изменению положения звезд с течением времени. Практически неподвижной остается лишь Полярная звезда. Не зря именно по ней в былые времена ориентировались моряки в случае поломки компаса. Остальные же звезды движутся по кругу, каждая – по своей условной орбите с центром, совпадающим с Полярной звездой. Если установить в ясную ночь камеру на штатив, направить ее в небо и спустить затвор, оставив его открытым минут на 20-30, получится фотография с трассами звезд, показывающими траекторию их движения за это время. Выдержку можно смело выставлять и на большее время. Нередко затвор оставляют открытым на несколько часов. Из-за низкой освещенности ночью вероятность переэкспозиции и засветки кадра крайне мала. Главное, снимать вдали от города, чтобы не мешал искусственный свет уличных фонарей и прожекторов.

Безусловно, длинные выдержки используются не только при съемке воды или ночного неба. Сама по себе возможность добавлять в фотографию время – это очень мощный творческий инструмент. И уметь с ним обращаться очень важно для фотографа. Самое главное – не увлекаться и не делать снимки, в которых тот или иной прием будет использован ради самого приема. Все технические средства и возможности должны работать на настроение и атмосферу. Об этом нужно помнить всегда.

9. Следите за экспозицией и глубиной резкости

Когда я садился писать эту книгу, я не хотел включать в нее главу о технической стороне вопроса. О том, что такая выдержка, диафрагма, фокус и экспозиция написано в огромном количестве литературы, начиная с инструкции к фотокамере. Свою же цель я видел совершенно в ином. Я хотел рассказать читателям об умении видеть кадр, и о тех задачах, которые должен ставить перед собой фотограф, снимающий пейзаж. Это несравненно важнее технической стороны дела. Тем не менее, просматривая каждый день в Интернете огромное количество любительских снимков и замечая одни и те же технические ошибки, я все-таки решил обратить Ваше внимание на самые распространенные из них.

Люди, снимающие в автоматическом режиме, полностью отдают определение экспозиции на откуп электроники фотокамеры. В случае фотосъемки пейзажа, особенно в режимное время на восходе и закате, когда разница в освещенности неба и переднего плана колоссальна, получаются невразумительные с технической точки зрения снимки. Чаще всего камера определяет экспозицию по небу, и передний план проваливается в темноту. Или, если в кадре большую часть занимает земля, передний план получается недоэкспонированный, но с видимыми деталями, а в небе появляются огромные пересвеченные области.

Ошибок здесь две. Во-первых, полностью доверять автоматике определение экспозиции нельзя. Во-вторых, динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одновременно хорошо проработать детали в теневой и световой частях кадра. В эпоху пленочной фотографии вторая проблема решалась использованием градиентных фильтров, при помощи которых затемняли небо и таким образом выравнивали освещенность по всей площади кадра. Сейчас, когда в большинстве случаев съемка идет в цифровом виде, часто используется другой вариант, подразумевающий постобработку

фотографии на компьютере. Во время фотосъемки делается 2-3 экспозиции одного и того же кадра, но с разными поправками. При этом получаются снимки с хорошо проработанными деталями на переднем плане и полностью проваленным небом и, наоборот, с сохранением всех деталей в небе и практически черным передним планом. Затем, уже дома на компьютере эти кадры при помощи градиентных масок объединяются в одну правильно проэкспонированную фотографию. Суть цифрового метода – та же, что и при использовании градиентных фильтров. Различен только инструментарий. Я, к примеру, снимаю по второй схеме. Но это, ни в коем случае не догма. Каждый фотограф сам выбирает, как ему удобней работать.

Возвращаясь к первой ошибке, предлагаю сразу забыть о полностью автоматическом режиме. На мой взгляд, лучший режим для пейзажа – это приоритет диафрагмы. Дело в том, что значение диафрагмы напрямую связано с глубиной резкости. В классическом пейзаже стандартом является резкость всех планов на снимке. Для того чтобы получить большую зону резкости необходимо снимать на больших значениях диафрагмы. Для меня обычно это числа от 8 до 16-ти. Выставляя диафрагму вручную и позволяя камере подобрать выдержку, необходимую для правильной экспозиции, вы тем самым имеете полный контроль над глубиной резкости вашего кадра.

Еще одна ошибка, которая часто видна на любительских снимках, это использование автофокуса. Снимая пейзаж широкоугольным объективом, я сразу отключаю систему автоматической фокусировки камеры и снимаю в ручном режиме. При этом я всегда фокусируюсь на так называемое гиперфокальное расстояние, которое вычисляется для каждой пары «фокусное расстояние-диафрагма». Это позволяет обеспечить максимально возможную для данной пары значений глубину резкости кадра. При использовании же автофокуса, заранее предугадать, что попадет в зону резкости – невозможно.

Детально описывать, что такое гиперфокальное расстояние и как его

Россия, Хибины, 2009

Nikon D80, 15мм, 1/25, f/10, iso 100

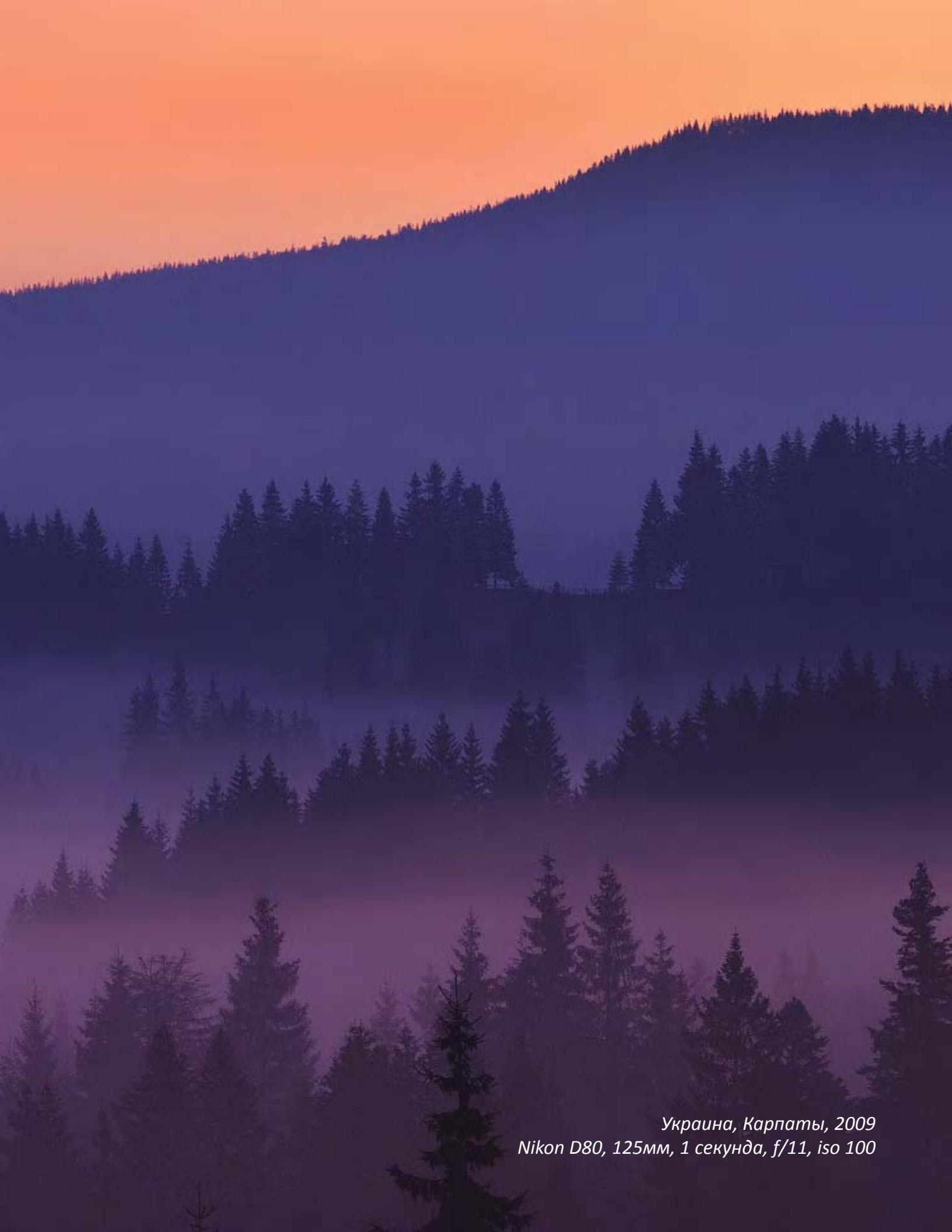
рассчитать, в этой книге я не буду. Однако, пользуясь тем, что книга электронная, я приведу здесь две ссылки, которые помогут вам разобраться с технической стороной вопроса и практическим применением этих знаний. Что такое глубина резкости и гиперфокальное расстояние можно прочитать [в этой статье в Википедии](#).

Гиперфокальное расстояние считается по специальной формуле. Я не поленился и сделал в Excel таблицу с уже готовыми формулами. [Скачать ее можно вот тут](#). Вам нужно просто подставить в таблицу свои значения фокусных расстояний (если мои вам не подходят), и получить полный список гиперфокальных расстояний для любой пары «фокусное расстояние-диафрагма». Во время съемки просто подглядывайте в нее и выставляйте фокус на нужное значение (в метрах). В этом случае зона резкости вашего кадра будет распространяться от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Всех, кого вышеизложенные технические сведения повергли в шок, прошу не пугаться. На практике все намного проще, чем в моей сжатой теоретической выкладке. Просто попробуйте один раз снять пейзаж, не допуская описанных мной ошибок, напечатайте таблицу гиперфокальных расстояний для своего объектива, подсматривайте в нее во время съемки и следите за экспозицией. Результат сразу станет гораздо лучше. И чем больше вы будете снимать, тем быстрее все эти рутинные вещи войдут в привычку, и вы просто будете делать все не задумываясь.

10. Используйте обработку разумно

Создание готовой фотографии можно разделить на три этапа. Сначала, вы ищете кадр на месте съемки. Какая-то деталь привлекает ваше внимание, и вот вы уже «увидели» свою фотографию. Она у вас в голове, и видите ее только вы. Но у вас в руке фотоаппарат. Поэтому вы переходите ко второму этапу – фотосъемке. Вы ставите штатив на нужную высоту, выставляете параметры съемки, если нужно накручиваете фильтр и делаете экспозицию. Третий, и последний этап – это работа с «сырым» снимком в RAW-конверторе и программе обработки фотографий. Эти три этапа работают исключительно вместе. Провал и недоработки на каждом из них сделает фотографию либо не интересной, либо сложной для восприятия. То, насколько хорошо вы сделали свою работу на втором и третьем этапах, определяет, насколько точно вы сможете «протащить» в реальный мир ту самую идею из своей головы, полученную на первом этапе.

Украина, Карпаты, 2009

Nikon D80, 125мм, 1 секунда, f/11, iso 100

По моему мнению, умение довести «сырой» снимок до того вида, который наилучшим образом будет играть на идею и настроение придуманной фотографии, очень важен. При этом не менее важно понимать, что конечной целью является именно это. В некоторых ситуациях я вообще не обрабатываю картинку в редакторе, потому что именно такой я ее себе и представлял в голове. Обратные ситуации, когда на обработку тратилось довольно много времени, также нередки. Самое главное – понимать, что никаких алгоритмов в обработке не существует. Все определяется тем, как вы сами видите итоговую картинку.

Обрабатывая снимок, важно всегда иметь ответ на вопрос самому себе: «Зачем ты сейчас хочешь это сделать?». Если ваш снимок был сделан просто так, «по ходу жизни», правильно довести его до ума на компьютере будет невозможно, потому что вы сами не будете знать, что именно вы снимали. Следовательно, вы не будете понимать, где в кадре акценты, где те детали, которые привлекли ваше внимание, где, собственно говоря, находится то, что вы снимали и о чем вы хотите рассказать зрителю. Если же вы снимали то, что вас волнует, никаких вопросов и сложностей в обработке для вас не будет существовать. Вам просто нужно будет при необходимости выделить и подчеркнуть то, ради чего делался кадр. Это может быть какой-то конкретный объект, это может быть контраст между деталями сцены, это может быть цвет. Самое главное заключается в том, что еще до того, как сесть за компьютер, вы будете точно знать, что необходимо сделать в редакторе.

Заключение

Я больше чем уверен, что далеко не все читатели останутся удовлетворены информацией, найденной в этой небольшой книге. Слишком уж часто мне доводилось встречаться с сугубо техническим подходом к фотографии, когда люди в первую очередь думают о том, как снимать и как обрабатывать полученные фотографии, но не думают о том, что они снимают и зачем они это снимают. Я же видел свою задачу в рассказе именно об этом. Об ответах на вопросы «что?» и «зачем?» Я заранее предвижу комментарии в духе «слишком много воды», «не конкретно», «полезна только девятая глава». Это будет означать, что книжку прочитал человек с тем самым техническим подходом к фотографии. И это нормально. Я всегда буду относиться к этому с пониманием, но не более того.

Для меня пейзажная фотография – это чувства, эмоции, настроение. О том, как заполнять всем этим свои фотографии, я и постарался рассказать. И здесь не может быть четкой алгоритмизации. Не может быть той самой конкретики, которой части читателям наверняка не хватит. Ее просто не может быть по определению, когда речь идет о чувствах. Четких правил не существует, и этим фотография интересна. Можно изучать приемы, копировать их и получать достойные фотографии. Однако, лучшие снимки чаще всего делаются неожиданно и спонтанно, на каком-то непонятном внутреннем чувстве, в доли секунды подсказывающем, что снимать нужно вот так и не иначе. Глядя на такие фотографии, задаешь себе вопрос «неужели это снял я?» Технические умения в таких ситуациях вообще ничего не определяют. Они просто есть. Они необходимы, как необходимо знать язык своего собеседника, чтобы он тебя понял. В то же время, простого знания языка недостаточно для написания «Мертвых душ».

Научиться таким фотографиям нельзя. Методики не существует. Но можно пробовать. И нужно пробовать наполнять свои снимки чем-то большим.

Пробовать понять, что привлекает вас в этом мире, что заставляет вас взять камеру в руки, что движет вами. И делать про это фотографии. Голова и сердце есть у каждого человека. Их не нужно покупать. Снимая пейзаж, включайте голову, включайте сердце. Это действительно сделает ваши фотографии лучше.

Благодарности

В создании этой книги мне очень помогли:

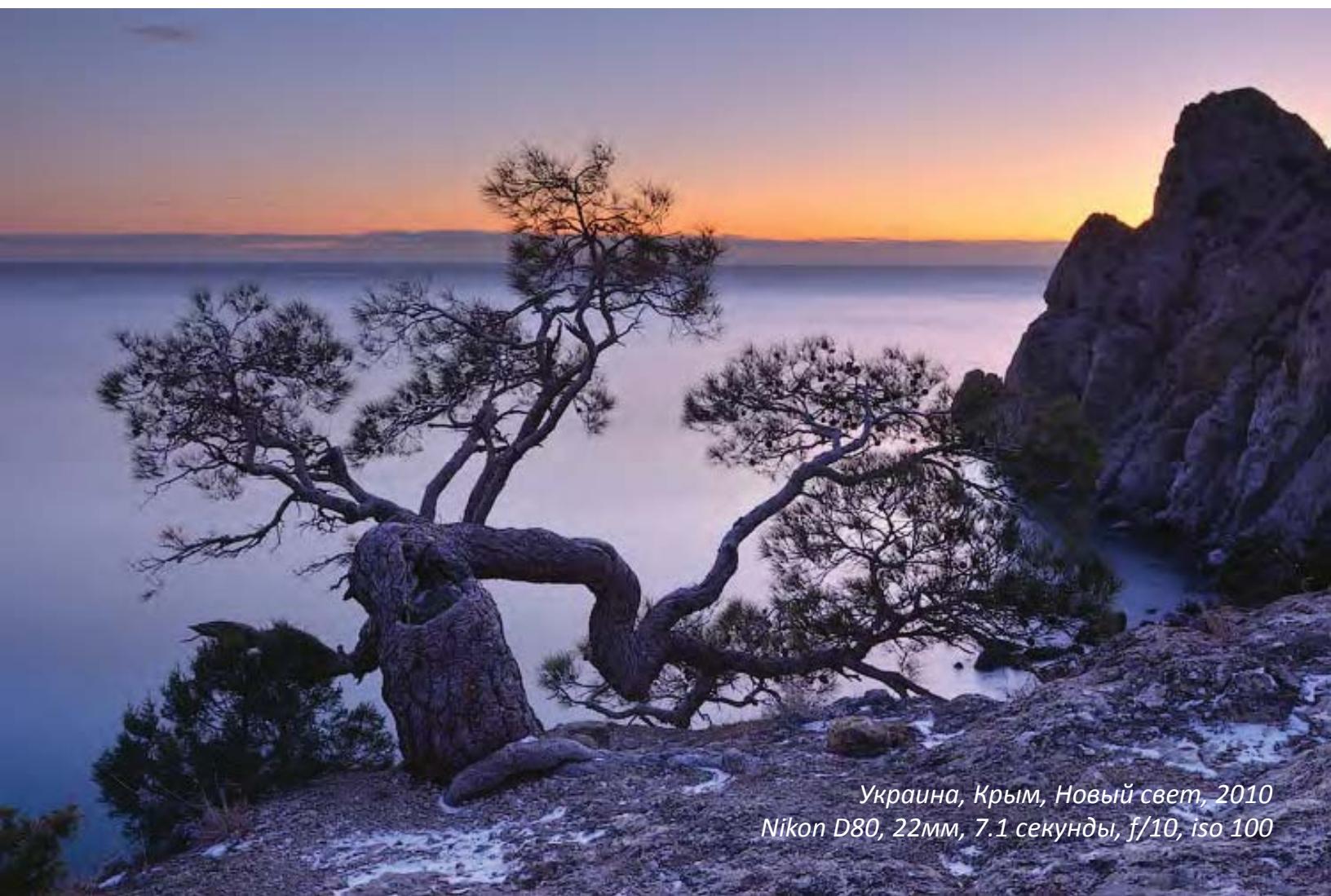
Феликс Кувшинов - вычитка текста и поиск ошибок;

Артем Сапегин - вычитка текста и поиск ошибок;

Алексей Рыбаков - верстка.

Спасибо вам, ребята!

© 2010 Евгений Тимашёв. Все права на текст и фотографии принадлежат автору.
<http://www.fotografia.com.ua>

Украина, Крым, Новый свет, 2010
Nikon D80, 22мм, 7.1 секунды, f/10, iso 100