

МЭТТ ГЕНРИ / MATT HENRY

Мэтт Генри работает редакционным и рекламным фотографом. Он снимает людей, моду и городские пейзажи. Также Мэтт неравнодушен к журналистике и является нашим регулярным автором.

www.dcmag.co.uk/MattHenry

РАБОТЫ МЭТТА ГЕНРИ

Раз - портрет, два - портрет

Чтобы снимать великолепные портреты, вовсе не обязательно быть владельцем сверхсовременной фотостудии. Мэтт Генри берется рассказать простым и понятным языком, как можно улучшить качество портретных снимков. Так что если вы будете следовать его указаниям, то скоро почувствуете себя в этом жанре как рыба в воде

Попросите знающего человека назвать вам признанных мастеров фотографии последнего столетия и, гарантированно, в первой десятке будут преобладать фотографы-портретисты — такие как Юсуф Карш (Yosuf Karsh), Хельмут Ньютон (Helmut Newton), Херб Ритц (Herb Ritts), Дэвид Бэйли (David Bailey) и Марио Тестино (Mario Testino). Похоже, портрет является одним из самых почитаемых жанров фотографии. Людям нравится смотреть на людей, а портреты как раз предлагают возможность долго и внимательно рассматривать, оценивать и изучать кого угодно без малейшего риска обидеть, оскорбить или смутить человека столь пристальным вниманием. Такое наблюдение сродни просмотру сериалов вроде „Служба спасения 911“, только более стильное, что ли...

Скорее всего, у вас нет студии площадью несколько сотен квадратных метров, битком набитой самым современным оборудованием, куда стоит очередь знаменитостей и фотомоделей. Очень вероятно также, что ваши работы не экспонируются по всему миру и не являются украшением изысканных коллекционных фотоальбомов. Но это не должно мешать вам заниматься портретной съемкой — процессом, который в равной мере вызывает любопытство, улыбку и удивление.

Все, что вы должны помнить — это то, что главным в фотографии является свет — именно мастерство работы со светом отличает великое от просто хорошего. Да, студийное освещение значительно более управляемо, чем дневной свет, но если вы займетесь серьезным изучением вопроса, то бу-

Основным ингредиентом фотографии является свет — именно мастерство работы со светом отличает в искусстве великое от просто хорошего

дете изрядно удивлены тем, насколько просты большинство приемов работы со светом и насколько часто эти приемы нацелены на то, чтобы имитировать в студийных условиях самое что ни на есть естественное освещение. Если вы выбрали для съемки подходящее время суток, дождались нужной погоды и решили использовать отражатель, то ничто не помешает вам сделать потрясающие снимки профессионального уровня. Можно назвать множество великих фотографов-портретистов, которые доверяли только естественному свету и в принципе избегали студийной съемки.

КАКОЙ СВЕТ ПОДойДЕТ ДЛЯ ПОРТРЕТА?

На первый взгляд может показаться, что облачная погода — это повод отложить камеру в сторону. Но на самом деле такой тип освещения может быть очень даже подходящим для портретной съемки: тени получатся слабыми — или вообще едва заметными, а сам свет будет мягким, тяготеющим к телесным тонам. Но снятый в таких условиях портрет никогда

не будет наполнен насыщенными цветами, так что не ожидайте появления снимка, который буквально „бросается“ на вас с отпечатка. Самое уместное настроение — утонченное задумчивое выражение лица и одежда в пастельных тонах — никакой эксцентричности, шутовства и ярких красок! Применение отражателя или заполняющей вспышки поможет немного оживить снимок, если день выдался совсем уж мрачным.

Облачной погоды надо ждать как манны небесной, если заранее известно, что предстоит съемка около полудня — высоко стоящее солнце дает очень неприятные плотные тени в районе носа и подбородка, а также может затемнить глаза почти до полной черноты, если не следить за поведением светила самым внимательным образом. Когда же на небе ни облачка, а фотографировать надо, можно воспользоваться полупрозрачным рассеивателем или поискать поблизости тень, а чтобы немного оживить картину, попробуйте применить рефлектор или заполняющую вспышку.

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ЭТОТ КАДР

Взгляд может создавать очень сильный эффект. Попросите модель опустить голову, а затем поднять глаза на вас

Малая глубина резкости в этом кадре помогает сконцентрировать все внимание зрителя на взгляде девушки

СЪЕМКА ПРОТИВ СВЕТА

Эти снимки мы делали в ультрамодном баре, в котором было множество окон интересной формы. Ранний утренний свет лился через них внутрь помещения. Создание малой глубины резкости кадра привело к размыванию фона — это помогло сконцентрировать все внимание на нашей модели, — но при этом в самом фоне образовались довольно интересные светлые и темные формы. Мы попросили девушку позировать напротив окна, так что размытый свет сформировал некоторое подобие рамки вокруг ее лица, что совершенно ненавязчиво притягивает взгляд к самой важной области снимка.

„Качество“ света во многом определяется степенью его рассеянности при попадании на вашу модель. Чем более рассеянный свет падает на человека, тем более мягкий и ровный эффект он производит. А вот прямые лучи света ассоциируются с резкими, интенсивными, высококонтрастными результатами

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

■ Подчеркните теплый оттенок уходящего дня или только-только наступающего вечера, обманув автоматику вашей камеры и установив настройку баланса белого в состояние „облачно“

■ Белая кожа на один шаг экспозиции светлее средних тонов, так что проведите экспозамер по лицу модели, а затем в параметрах экспокоррекции задайте +1 для получения более адекватно экспонированного кадра

■ Фэшн-фотографы для ослабления цветовой насыщенности и контрастности в определенной области изображения часто используют блики. При съемке против света нужно сделать так, чтобы солнце находилось на кромке кадра

■ В черно-белой фотографии справиться с высококонтрастной подсветкой значительно проще, чем в цветной, поэтому стоит поэкспериментировать с ней при съемках ранним утром или в конце дня с боковым освещением в безоблачную погоду

Низкий солнечный свет раннего утра или наступающего вечера наиболее подходит для портретной съемки, но и его надо использовать с осторожностью

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ НА ПОРТРЕТАХ

Низкий солнечный свет ранним утром или только наступающим вечером лучше всего подходит для портретной съемки, но и его надо использовать с осторожностью — здесь тоже есть свои подводные камни. Если посадить модель лицом к солнцу, то оно даст пронзительно яркую подсветку, что не всегда хорошо для удачного портрета. Если облачный покров недостаточен, то вашей „жертве“ не останется ничего лучшего кроме как щуриться и жмуриться от прямых солнечных лучей, а если облака, наоборот, слишком плотные, то теряется эффект направленного освещения.

Другая идея, которая приходит в голову — повернуть человека к солнцу боком, так, чтобы оно подсвечивало его справа или слева. Но в этом случае не стоит забывать, что с одной стороны фотографируемая персона получится темнее, чем с другой (различия будут видны тем сильнее, чем слабее рассеивался падающий свет). Этот эффект придает снимку объемность, но одновременно проявляет все неровности и дефекты кожи, так что для женщин такая съемка не всегда подходит. А вот

если вам хочется подчеркнуть изборожденное морщинами лицо старика или обветренное лицо рыбака, то такое боковое освещение будет в самый раз.

При всем при том, помните, что производимый эффект зависит от качества света — боковое освещение может быть очень мягким, если облака или воздушная дымка обеспечивают достаточный уровень рассеивания солнечных лучей. Прелесть цифровой фотографии как раз в том, что можно сразу же проверить результат на ЖК-дисплее и изменить композицию или установку камеры, если снимок не соответствует вашим ожиданиям.

Ну и, конечно же, еще одной альтернативой при низком солнце будет съемка модели против света — так, чтобы на лицо вообще не падало прямых солнечных лучей, а только шла подсветка, отраженная от окружающих предметов. Этого эффекта можно достичь, если поставить или посадить модель так, чтобы голова полностью закрывала солнце и вокруг нее наблюдалось нимообразное свечение от лучей, просвечивающих через волосы. Если же угол солнца над горизонтом таков, что достичь описанного эффекта невозможно, надо скомпо-

ДНЕВНОЙ СВЕТ: АЗЫ

Облака рассеивают солнечный свет, поэтому чем больше облаков закрывают солнце и окружающее его небо, тем более рассеянным получается освещение — в очень пасмурный день может оказаться, что на модель вообще не падает прямых лучей света, а следовательно, нет и четко видных теней. И наоборот — солнце, сияющее на ясном безоблачном небе, посылает интенсивные потоки прямых лучей, так что подсветка будет очень контрастной, с плотными четко очерченными тенями. Направление, в котором свет падает на фотографируемого человека, определяет, как лягут тени и будут ли они вообще заметны. В полдень солнце находится высоко в небе, так что тени отбрасываются сверху вниз, и они очень короткие. Утром и вечером солнце находится близко к линии горизонта, поэтому и тени начинают вытягиваться в горизонтальном направлении и увеличиваться в размерах.

Портретная съемка не признает жестких правил — ваша модель может бегать, прыгать, да хоть орать благим матом! Вся соль в том, чтобы поймать такую позу, действие или движение, которые усилят впечатление от фото и смогут больше рассказать о личности человека

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Если вам доводилось фотографировать ранним утром или на исходе дня при относительно безоблачном небе, то вы наверняка замечали, что полученные снимки имеют легкое смещение в сторону теплых цветов — светло-оранжевый оттенок, который часто оказывается уместным. Происходит это потому, что свет имеет так называемую «цветовую температуру», которая может меняться (чем она выше, тем свет холоднее, и наоборот), но если человеческий глаз может элементарно адаптироваться к этим изменениям, сенсорная матрица цифровой камеры самостоятельно с такими вариациями справиться может не всегда. Потребуется вмешательство извне, которое, как вы уже, наверное, догадались, называется настройкой баланса белого.

Включен у вас автоматический баланс белого или ручной режим — вам не надо беспокоиться об этом легком оранжевом цветовом сдвиге, который возникает, если вы снимаете утром или рано вечером. Не надо беспокоиться потому, что этот светло-оранжевый оттенок очень выигрышно смотрится в портретной съемке. Поэтому по возможности старайтесь снимать портреты именно при таких условиях освещения. Однако иногда в снимках возникает смещение в синюю часть цветового спектра (в облачные дни — и особенно между часом и тремя часами дня), а этот холодный налет уже портит портреты. Похоже, что здесь автоматика камеры плохо справляется с настройкой баланса белого — вот почему вам надо брать управление в свои руки и включать специальные настройки, соответствующие съемкам при повышенной облачности, или балансироваться вручную.

Есть пара трюков, которые помогут фотографу подружиться с матерью-природой...

новать кадр таким образом, чтобы солнце вообще в него не попадало — в противном случае можно загубить портрет паразитной засветкой от лучей, рассеянных в объективе.

Контрольная съемка всегда представляет задачу повышенной сложности для экспозащиты камеры — из-за очень высокого контраста в кадре. Чтобы ее решить, можно произвести замер экспозиции по среднему тону на одежде человека, а затем «заморозить» это значение функцией фиксации экспозиции и перекомпоновать кадр нужным образом. Либо, если вы не совсем уверены, что чувствуете себя с точечным экспозамером, при съемке надо ввести экспокоррекцию на +1 или +2 шага. Альтернативный подход заключается в уменьшении контрастности снимка путем направления части отраженного рефлектором света в лицо модели либо применением заполняющей вспышки.

РЕФЛЕКТОРЫ И ДИФфуЗОРЫ

Может показаться, что портретная съемка на открытом воздухе полностью находится во власти природных стихий, но есть пара трюков, которые помогают подружиться с матерью-природой. Первый состоит в том, чтобы использовать рефлектор для того, чтобы часть света отражалась на фотографируемого человека и, таким образом, уменьшала или «заполняла» нежелательные тени. Если же, наоборот, проблема в слишком низкой, а не высокой контрастности, то надо постараться добавить в композицию более ярких цветов. Рефлектор можно купить в Интернет-магазине, либо в обычном магазине, торгующем фотопринадлестностями. Но если вы совсем в безвыходной ситуации, выручит и отражатель, сделанный в домашних условиях из подручных средств, — например, большой кусок белого картона, белая простыня и даже газета.

Как правило, чем крупнее рефлектор, тем качественнее получаемый с его помощью эффект, так что не ожидайте слишком многого от клочка бумаги, развевающегося на ветру. Влияние отраженного света можно слегка изменить, если использовать рефлектор с серебристой или золотистой фольгой. Серебристый отражатель дает более резкий эффект по сравнению с бумажным (его легко можно заменить с помощью куска тонкой фольги, прикрепленной к картонке), а золотистый добавляет теплые оттенки к телесным тонам (здесь в качестве заменителя может поработать золотистая оберточная бумага для подарков). Однако золотистый отражатель можно приме-

нять только при съемках в теплых лучах света уходящего дня и только-только наступающего вечера — в противном случае фотография в целом будет казаться неестественной: светло-оранжевое лицо в слишком теплых тонах на фоне холодного заднего плана.

Рефлектор лучше всего располагать как можно ближе к модели, но так, чтобы он не попадал при этом в кадр, с наклоном в 45 градусов, идущим из-под подбородка вверх. Такое положение нейтрализует любые тени, возникающие на лице при различных вариантах освещения, уменьшает чрезмерную контрастность от контрового света и делает лицо более живым при съемках в особенно пасмурный день. Если вы снимаете трехчетверной портрет или портрет в полный рост, вам придется слегка отодвинуть рефлектор назад. Если же вы решили применить боковое освещение, а облачный покров слабый, то в такой ситуации рефлектор поможет справиться с тенями на менее подсвеченной стороне лица модели, снизит контрастность и уменьшит видимость морщинок и прочих недостатков кожи.

Чтобы получаемый в последнем случае эффект был максимальным, рефлектор придется переместить из центрального положения к теневой стороне, но при этом не стоит его ставить совсем напротив солнца. Один из минусов работы с рефлектором заключается в том, что вам потребуется старательный помощник, готовый терпеливо держать этот отражатель, пока вы заняты компоновкой кадра, фокусировкой и собственно съемкой. Альтернативный, но более дорогой подход — купить

Даже самые замечательные портреты всегда можно сделать еще лучше — особенно если кожа модели получилась не очень удачно. В следующем месяце в разделе „Мастер-класс“ мы расскажем, как с помощью „электронного макияжа“ сгладить портретные недостатки

профессиональный штатив с зажимом и закрепить рефлектор на нем.

Второй тип модификаторов потока света, используемый при съемках на открытом воздухе, — это рассеиватели (или диффузоры) — приспособления, гораздо менее известные среди фотографов-любителей. Диффузор по существу представляет собой кусок полупрозрачного материала, натянутого на раму и выступающего в роли „переносного облака“, рассеивающего поток прямого света и создающего более мягкую и равномерную подсветку. При работе они помещаются между солнцем и фотографируемой моделью. Диффузоры прекрасно справляются со снижением уровня контрастности жесткого бокового освещения или с потоком света от высокого полуденного солнца в безоблачный день.

К сожалению, диффузоры можно найти далеко не в каждом фотомагазине, так что, скорее всего, вам придется обратиться в салон, торгующий профессиональной техникой. Обычно диффузоры более габаритны, чем среднего размера отражатели. Неплохие модели производит компания Lastolite (www.lastolite.com), но самыми лучшими профессиональными диффузорами считаются модели компании California Sunbounce (www.sunbounce.com) — однако будьте готовы к тому, что за профессиональное оборудование надо заплатить соответствующую цену. Но, как и в случае с рефлектором, умелые руки и смекалка помогут вам сэкономить деньги — калька, тюль или кусок муслина, натянутые на деревянную раму, прекрасно справятся с ролью рассеивателя прямого солнечного света.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Многие великие фотографы последнего столетия в совершенстве владели искусством работы с естественным светом при выполнении портретов „на пленэре“, но среди них есть несколько, чьи альбомы состоят только из таких работ — они всеми силами стремились избежать работы со вспышкой и тяготели к тому свету, который щедро предоставляет сама природа. Вполне возможно, что вы почерпнете дополнительное вдохновение от просмотра портретов, выполненных современными коммерческими фотохудожниками на открытом воздухе с естественным светом. Этот относительно простой вид портретной фотографии не очень приветствуется в артистических „высокохудожественных“ кругах, зато находит широкое применение в каталогах, рекламных полосах журналов и рекламных щитах.

Эннабель Вильямс (Annabelle Williams) как раз является профессиональным фотографом, специализирующимся в этой области, поэтому стоит внимательно познакомиться с ее работами. А самым лучшим местом для поиска отличных примеров, наверное, будет сайт Ассоциации Фотографов (www.theaop.com), где размещены онлайн-портфолио сотен профессионалов.

ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ВСПЫШКА

Если вам не удалось уговорить друзей или родственников помочь вам управиться с рефлекторами и рассеивателями, то заполняющая вспышка — единственная оставшаяся у вас альтернатива, достойная внимания. Работа со вспышкой среди бела дня может вызвать некоторое недоумение у окружающих, но свет вспышки является очень эффективным средством нейтрализации теней от мощных потоков света, а также проверенным способом оживить портрет в особенно пасмурный день — ну прямо точь-в-точь эффекты, для получения которых обычно нужен отражатель.

Методика съемки в нашем случае состоит в обычном принудительном включении вспышки с пониженным уровнем мощности — так, чтобы она не доминировала в кадре и не „сносила“ тонкие едва заметные оттенки цветов в композиции, которые столь характерны для съемок в естественном свете. Подавляющее большинство современных цифровых камер сами „догадываются“, что съемка идет днем и, соответственно, автоматически уменьшают мощность импульса вспышки. Однако в ряде моделей есть специальный режим работы вспышки в заполняющем режиме (Fill-In), который вы должны выбрать вручную.

Если же камера не столь „продвинутая“, то можно попробовать управлять мощностью импульса вспышки вручную через специальный пункт меню, установив его на самое слабое значение, или задать экспокоррекцию для работы со вспышкой, равной –2 ступеням. Однако не принимайте указанные нами настройки на веру — поэкспериментируйте, чтобы выяснить, какие значения параметров лучше всего подходят к вашей ситуации.

