

Некоторые практические приёмы съёмки пейзажей в цвете и немного практической теории

наличия этих трёх составляющих вовсе недостаточно, что бы получилась по-настоящему хорошая, запоминающаяся работа. Однако, без их гармонии Ваша работа не может претендовать на успех. В данной статье автор хотел бы поделиться некоторыми сугубо практическими приёмами при работе с этими понятиями.

Все снимают пейзажи.

Это, пожалуй, самый распространённый жанр любительской художественной фотографии. Снимаем всё, что нам нравится: разнотравье полей, тишину леса, воздух долин, живописные берега рек и озёр; на даче, в походе, на отдыхе... Как хороша жизнь! Чего не скажешь о получившихся фотографиях: какие-то неинтересные, низ – чёрный, верх – белый. И ровно посередине дорога, идущая в никуда... Вот и поговорим, почему так получается.

Фотография, с технической точки зрения, состоит из трёх условно-независимых составляющих: **СВЕТА**, **ЦВЕТА** и **ФОРМЫ**. Отметим сразу, что простого

1. СВЕТ.

Свет бывает естественный и искусственный. Источником естественного света является Солнце, в то время как искусственный свет дают различные источники освещения: лампы накаливания, лампы искусственного освещения, свечи и так далее. Физическое различие между этими видами света заключается в различной цветовой температуре источника излучения. Так как обычная фотоплёнка сбалансирована для правильной цветопередачи при дневном освещении, она начинает “врать” при любом другом освещении. Все замечали жёлтый тон фотографий, снятых при освещении лампами накаливания или в лучах заходящего солнца.

Другой, менее известный пример: серость фотографий зимних пейзажей, выполненных в пасмурную погоду. В первом случае источник освещения даёт около 3200К, во втором – свыше 7000К. Обычные плёнки, рассчитанные на 5500К, не могут “справиться” с таким освещением без специальных корректировок. Для такой корректировки автор рекомендует использовать коррекционные светофильтры. Существуют светофильтры для всех типов подобных ситуаций. Не хотелось бы сейчас останавливаться на этой теме подробно, поскольку автором написаны две статьи как раз на тему об использовании светофильтров для преобразования цветовой температуры.

Другим практическим приёмом является использование фотовспышки. Да-да, использование фотовспышки при съёмке пейзажей. Дело в том, что классический пейзаж имеет три плана: ближний (передний), средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то передний план часто “проваливается” из-за плохого освещения. Очень часто его вообще не бывает на работах начинающих авторов. В таких случаях автор всегда рекомендует сместить камеру ниже (или, попросту говоря, присесть) и использовать вспышку. При этом надо следить за предметами, находящимися в непосредственной близости перед камерой, которые могут быть пересветлены вспышкой. Минимальное расстояние до самых ближних предметов должно быть не менее полутора метров. Если это трава, то иногда полезно попросту удалить самые ближние высокие травинки. Так же, полезно самому построить передний план, добавив в него какие-либо предметы, по смыслу композиции. Автор придерживается мнения, что хорошую фотографию должно быть интересно разглядывать, поэтому можно добавить на передний план какие-либо цветочки, сорванные неподалёку, или другие интересные предметы, типа веточек, коряг или засохших растений.

Особенно полезна вспышка при съёмке против солнца; и наиболее ярким примером является съёмка заката. Большинство популярных фотоплёнок просто не в состоянии передать высокий контраст между самой светлой областью снимка и самой его тёмной частью. Если померить оптимальную экспозицию самой светлой части и самой тёмной части, то можно видеть, что разница между ними превышает 4-5 шагов экспозиции. В результате получается либо белое небо и приемлемого качества передний план (если фотоаппарат был нацелен большей частью на траву), либо наоборот, нормального цвета небо и чёрный передний план, с неразличимыми деталями. Избавиться от такого недостатка можно, используя нейтрально-градуированный фильтр, либо используя фотовспышку. Стоит отметить интересный эффект, который

можно получить – холодная тональность переднего плана (до 4 метров со встроенной вспышкой и плёнкой 100 единиц), на фоне тёплых тонов заката. Рекомендую такой эксперимент, результаты которого Вам, несомненно, понравятся, не задерживать до самого последнего момента, когда солнце уже коснётся горизонта, так как в этом случае средний план “провалится” в

темноту. Полчаса до заката – в самый раз.

Также при съёмках закатов полезно снимать не сами закаты (на западе), а возникающие картины на востоке с различными перламутровыми оттенками, а ещё лучше – перпендикулярно тому и другому – на север или юг.

Длинные стелящиеся по поверхности тени, подчёркивающие неровности ландшафта, могут создать волшебную неземную картину, от которой будет трудно оторвать взгляд. И в самом деле, что ещё более наглядно передаёт вечернюю атмосферу? Автор вообще призывает не работать “в лоб”, изображая предметы через них самих, а передавать задуманное посредством других вещей, давая зрителю возможность поразмыслить и додумать всё остальное самому.

Ночная съёмка имеет свои особенности. Основной трудностью является наличие на сцене источников освещения с различной цветовой температурой. Кроме того, из-за недостатка освещения величины оптимальных выдержек могут достигать до 30 секунд, что делает невозможным съёмку с рук. Поэтому необходимо использовать штатив. Что же касается цветовой температуры, то иногда её можно скорректировать, а иногда просто противопоказано. Если присутствуют источники различной природы – неоновые рекламы, уличные фонари, окна домов (лампы накаливания), тогда корректировать свет не нужно, оставив всё на откуп игре разнообразия света. Если же вокруг одни только фонари, натриевые или ртутные, то полезно применить коррекционный фильтр, к примеру фильтры серии 80 (синие или голубые). Применяя коррекционный фильтр всегда обдумайте, а какого эффекта Вы хотите достичь. Конечно, можно снять вечерний зимний пейзаж с одиноко горящим окошком в избушке на опушке леса, используя “охлаждающий” фильтр, только вот зачем он тут? Тёплые тона привлекают, холодные, наоборот, отталкивают. Подробнее об этом поговорим чуть позже.

И ещё одно замечание, касающееся света. Я уверен, что свет сам по себе нельзя передать, не используя теней. Я даже склонен сказать, что если Вы хотите изобразить свет, то рисуйте (снимайте) тени. Нет теней – нет света. Очень простая зависимость. Тени обычно имеют оттенок вторичного источника освещения: неба или другого фонаря, к примеру. Это явление называется рефлексом.

Теперь о погоде и времени суток для съёмки. Для насыщенных цветов нужна хорошая погода, но небо не должно быть безоблачным. Однако крайне не рекомендуется снимать пейзажи в полдень (когда солнце очень высоко над горизонтом) из-за того, что нарушается гармония между формой, цветом и освещением. Пейзаж теряет объём и становится плоским. Цвет теряет интенсивность, контраст зашкаливает.

Также интересно снимать в дождь, как днём так и ночью. Днём автор обычно снимает городские пейзажи, иногда используя при этом поляризационный фильтр. Ночные городские пейзажи тоже очень интересны, со всеми этими бликами огней, отражающихся отовсюду. Чтобы в камеру не попала вода, необходимо защищать её зонтом, или, если камера на штативе, временно одевать на неё полиэтиленовый пакет, пока камера не используется и защищать объектив блендой от брызг. Не забудьте также про защитный UV или Skylight фильтр.

Также полезным является съёмка нескольких вариантов одной и той же сцены с различными значениями величин экспозиции. К примеру, первый кадр снимаем с нормальной экспозицией, второй – с экспозицией +2 единицы (варьируя величину диафрагмы или выдержку), и третий -2 единицы. Я не рекомендовал бы разницу в одну единицу, так как при печати Ваших снимков на автоматической машине разница заметна не будет. Получив из лаборатории три снимка с разными плотностями, можно выбрать лучший. И далеко не всегда это будет снимок с нормальной экспозицией.

2. ЦВЕТ.

Если в предыдущем разделе мы говорили о характеристиках источников освещения, объединив их словом СВЕТ, то в настоящем разделе остановимся на особенностях отражения, то есть цветовых характеристиках. Первый вопрос, который надо рассмотреть – это целесообразность использования цвета. Неплохие пейзажи можно снимать и в чёрно-белом виде, если это оправдано. Конечно, для иллюстрации цвета разнотравных лугов надо использовать цветную плёнку, а вот передать серость и атмосферу освещённых солнцем городских улиц, или просто солнечный денёк удаётся и в монохроме. Вовсе не обязательно использовать при печати оттенки серого – оттенки других цветов подходят даже больше, к примеру, оттенки коричневого лучше передают глубину полутонов. Важно только помнить, что тёплые цвета и холодные цвета должны использоваться в соответствии со смыслом сюжета, и подчёркивать идею. Я бы не стал изображать зимнее в тёплых монохромных тонах. Для себя проблему цветного/чёрно-белого я решил нехитрым способом: имея два фотоаппарата, я постоянно ношу в кармане один из них, с заряженной чёрно-белой плёнкой. Это также очень удобно для съёмок случайных сцен из повседневной жизни.

Отмечу также, что очень приятный эффект даёт использование чёрно-белой плёнки с высокой чувствительностью (напр. FUJI NEOPAN 1600) при ночных съёмках без вспышки и штатива. Эта плёнка очень крупнозернистая, что придаёт работам необъяснимую мягкость. (Имеется так же цветная плёнка FUJICOLOR SUPERIA 1600).

Поговорим непосредственно о цвете. К сожалению, возможность фотографа свободно оперировать цветом очень ограничена, в отличие от света и композиции. Но кое-какие возможности всё-таки имеются. Во-первых, мы уже упомянули использование чёрно-белых фотоматериалов. Вторую возможность предоставляет использование светофильтров. Цветные градуированные (затемнённые) фильтры, поляризаторы и коррекционные фильтры придадут вашему труду элемент творчества, изменив цветовую картину по вашему желанию. В третьих, задумавшись, а зачем вообще природа наделила нас возможностью различать цвета, мы приходим к выводу, что способность различать цвета изначально нам дана для двух целей: предупредить и **привлечь внимание**.

Отсюда вытекает вывод о том, что роль цвета - показать нам утилитарные свойства того или иного объекта, влияя непосредственно на подсознание. То есть, цвет показывает нам, на что годится этот предмет в данной композиции. Предназначение цвета, как и освещения, композиции, формы - помочь автору в изображении

задуманной идеи. Выделить, подчеркнуть, создать цветовую тональную перспективу... Грамотное использование цвета (и сочетания цветов), как символа, может заменить целые понятия. Неграмотное же его использование (или неиспользование его там, где наличие цвета необходимо) приводит к нарушению гармонии Вашего снимка.

Цвета бывают тёплые и холодные. К тёплым цветам относят красный, оранжевый, жёлтый; к холодным – голубой, синий и фиолетовый. Зелёный цвет может иметь как тёплый, так и холодный оттенок. Предметы, окрашенные в тёплые цвета на фотографии кажутся расположенными ближе, чем на самом деле и привлекают внимание, холодные – дальше и

отталкивают. Холодные тона обычно служат фоном для тёплых. Очень удачным приёмом является изображение небольшого количества тёплого цвета на фоне холодного. Вышеупомянутый вечерний зимний пейзаж с одиноко горящим жёлтым окошком в избушке на опушке леса является хорошей иллюстрацией к сказанному. Обратная комбинация обычно не гармонична и режет глаз. Следует помнить, что тёплые цвета могут иметь холодные оттенки, так же как холодные цвета – тёплые оттенки. Например, незрелый лимон – холодный жёлтый цвет. Для притепления холодных цветов используется “утепляющие” розовые фильтры, а для охлаждения тёплых цветов – “охлаждающие” синие фильтры. Первое полезно при съёмках зимой, второе – в ночное время.

Использование различных “светлот” одного и того же цвета создаёт цветовую тональную перспективу. Всем известны снимки дальних видов с полями, лесами и горами. Тональная перспектива передаёт воздух, атмосферу, что всегда нравится зрителю. Дело в том, что очень трудно получить не “плоский”, а объёмный снимок. Большинство любительских снимков двухмерны и не передают объём. Тут поможет тональная перспектива и некоторые приёмы композиции, о которых будет сказано

чуть ниже. Поскольку ультрафиолетовый фильтр а особенно фильтр Haze “съедают” дымку и увеличивают прозрачность воздуха, тут их использование противопоказано.

В завершение этого раздела замечу, что все Ваши труды по работе с цветом могут быть загублены при печати карточек в лаборатории. Продукция из обычного минилаба отличается ненасыщенными цветами. Поэтому автор настоятельно рекомендует печатать снимки в профессиональной лаборатории, хоть и дороже, но зато качественнее. Кроме того, в пролабе Вы можете вручную корректировать не только яркость и контрастность, но и цветовую гамму, применив фильтры при печати. В той лаборатории, где автор печатает свои снимки, имеются фильтры трёх основных цветов (RED, GREEN, BLUE) и трёх вспомогательных (YELLOW, MAGENTA, CYAN).

3. ФОРМА.

Тут прежде всего хочется остановиться на принципах композиции. Как известно, тут не может быть “законов” композиции, которых следовало бы непреложно придерживаться. Есть только базовые основы, о которых надо помнить. Знание законов композиции позволяет их грамотно и осознанно нарушать.

Композиция бывает “открытая”, “закрытая”, “статичная” и “динамическая”. В “открытой” композиции преобладают центробежно направленные оси, в “закрытой” – центростремительные силы притягивают внимание зрителя к центру, или к другой точке, в “статичной” – наличествуют пересекающиеся горизонтальные и вертикальные композиционные оси и, наконец, в “динамической” превалируют композиционные оси, пересекающиеся под острыми углами, образуя диагонали, так же иногда встречаются круги и овалы. Каждый тип композиции несёт определённый “настрой”. Открытая и статичная композиции вызывают ощущение простора, широты, незавершённости картины, позволяя зрителю самому представить то, что осталось за кадром. Она очень хорошо передаёт ощущение “вечности и неизбылемости”. Закрытая композиция самодостаточна, завершена, и акцентирует внимание на том, что изображено в кадре. Художники классического направления в основном используют этот тип построения. Динамичная композиция исключительно полезна для вовлечения участия зрителя в конкретной фотографии, добавляя

эффект притяжения или отталкивания (зависит от направления сегментов окружностей), и придавая эмоциональной настройке работе.

Фотохудожникам следует помнить, что разные типы композиции используются в различных стилях изображения пейзажей. В настоящее время часто используется открытая композиция, хотя ещё 30 лет назад преобладал закрытый тип. Динамичная композиция, встречающаяся всё последнее столетие, актуальна и по сей день. Таким образом, используя эту информацию, фотограф может влиять на восприятие зрителя.

К сказанному можно добавить, что осями композиции служат деревья, тени, люди, дороги, берега, линия горизонта, полосы леса, улицы, дома, мосты и даже некоторые виды облаков. Автор настоятельно рекомендует (по-возможности) не снимать сюжеты с наличием линий, одновременно входящих в кадр и выходящих из него. Это так же относится к линии горизонта. В таких случаях хорошо ограничить её деревом с края или ещё чем-нибудь. Такие линии просто “разрезают” кадр. Также важно правильно “обрезать” кадр, при съёмке объективом со средним фокусным расстоянием. Тут рекомендация проста: лучше обрезать сверху, а не снизу, оставив зрителю ощущение присутствия и доступности.

При наличии осей композиции, очень важно, чтобы они не пересекались ровно в середине кадра. Такие работы, как правило, скучны. Хорошей практикой является расположение осей на треть от границ снимка, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Однако следует следить за тем, чтобы композиция оставалась сбалансированной, то есть ни одна сторона не “перевешивала”. Проведите мысленный эксперимент, положите свой снимок серединой нижнего среза на острие карандаша, и определите, какая сторона “тяжелее”. Несбалансированные снимки, как правило, раздражают людей. Однако это не означает, что работа должна быть симметричной. Каждый фотограф имеет целый арсенал средств, чтобы этого избежать. Наличие в снимке диагоналей исключительно приветствуется. Окружающий мир переполнен горизонтально-вертикальными осями, поэтому часто полезно нарушить этот порядок. Диагонали делят на “восходящие” и “нисходящие”.

Восходящие диагонали направлены из левого нижнего угла в правый верхний, и несут оптимистический смысл, надежду. Нисходящие диагонали, направленные из левого верхнего в правый нижний угол, несут некий “упаднический” настрой, ощущение завершенности. Альпинист, карабкающийся по восходящей диагонали будет восприниматься как стремящийся к цели, в то время как движущийся вверх по нисходящей диагонали будет вызывать тревожное ощущение того, что сейчас свалится вниз. Таким приёмам учат на курсах операторского искусства, обратите внимание на передачи телевидения, там найдёте подтверждение.

Далее стоит остановиться на непосредственно визуальной форме, то есть на самих предметах. Замечено, что некоторые предметы вызывают устойчивые ассоциации. К таким предметам относятся мосты, велосипеды и их тени, одинокие скамейки, старые автомобили, поезда, лодки и другие. Вызывая в зрителе приятные воспоминания из личной жизни, они помогают сформировать нужное настроение. (Сюда же можно,

условно, отнести туман и дымку.) Кроме того, важно количество изображённых главных предметов. Предпочтительное их число – нечётное, 1, 3, 5. Чётное число обычно не приветствуется, но это только рекомендация. Опять отмечу, что таковы принципы, которым учат на курсах телеоператоров. Также отмечу, что вокруг нас имеется ряд кривых линий, которые гармоничны от природы. Это окружность, линия свободного провисания верёвки (цепи) и форма линии, повторяющая изгиб насыпанной кучи абсолютно сухого песка. Использование таких линий гармонизирует фотографию.

При съёмке пейзажей очень подходят широкоугольные объективы. Например, объектив SIGMA 18мм. имеет угол зрения 100 градусов по диагонали, что даёт примерно широту

снимка 88 градусов по горизонтали. Автор заметил, что фотографии, сделанные таким объективом, напоминают пейзажи художников. Объективы с фокусным расстоянием 35 мм. и более, такого эффекта не дают.

Интересным творческим экспериментом является съёмка с наложением двух изображений на один кадр. Некоторые фотоаппараты позволяют делать это в ручном режиме, есть так же камеры, где эта опция реализована автоматически при задействовании специального режима. Тут важно не перемудрить с изображениями, что бы не создать излишнего хаоса

и мешанины. Для начала можно попробовать снять какой-либо городской пейзаж и наложить на него какую-либо фактуру (к примеру, шершавую стену здания). Первая часть экспозиции будет нести смысловую нагрузку, а вторая – эмоциональную. Воистину, тут есть бескрайнее поле для эксперимента!

Теперь поговорим о порядке и хаосе. Порядок (ритм) часто является объектом изображения на фотографии. Колонны, шпалы, столбы, шагающие вдаль... Однако такие работы, как правило, крайне скучны (но бывают приятные исключения!). Работы, с хаотичным содержанием, как например изображение рисунка опавших листьев или ковёр садовых цветов вызывают в зрителе другое чувство – чувство растерянности. Поэтому один лишь только порядок или один супрематический хаос являются не целью, а средством изображения. Хаос требует включения элементов порядка, чего-то упорядоченного, в то время как порядок полезно “разбавлять” чем-то хаотическим, создавая контраст ритмик и гармоний.

Также автор хотел бы посоветовать Вам ЗАДУМЫВАТЬ Ваш кадр перед съёмкой, смотреть, что именно Вы хотите снять, всё ли играет на смысл или эстетику данной идеи, и только тогда снимать. То есть провести как минимум минут пять (а то и больше) перед сценой съёмки, в анализе картины и самое главное, ваших чувств (раз у Вас возникло желание достать камеру, значит Вас что-то затронуло). Придумайте также название Вашей карточки перед тем, как снимать, а не после.

В заключение хочу напомнить, что фотография – это материальное выражение философии, наших чувств, стремлений, мыслей и желаний, и поэтому самоанализ и размышление несомненно приведут Вас к созданию работ, понятных любому зрителю и вызывающих в нём именно те чувства, которые Вы хотели передать.