

Основы фотопортрета

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

Хорхе Луински – старший лектор по фотографии и истории искусств Лондонского полиграфического колледжа. Автор книг «Фотография – словарь фотографов, терминов и приемов», «В фокусе – цвет». Автор иллюстраций ко многим изданиям, среди них «Байроновская Греция» леди Лонгфорд и «Писательская Британия» Маргарет Дрэбл. На его счету не одна персональная выставка. Многие работы Хорхе Луински хранятся в музейных собраниях Великобритании и США.

Мэйотт Магнус сотрудничает с целым рядом английских, французских и американских журналов включая «Харперз» и «Форчен». У нее состоялось много персональных выставок. Некоторые работы Мэйотт Магнус входят в фонды Национальной портретной галереи в Лондоне и Национальной библиотеки в Париже.

Словарь толкует слово «портрет» как «воссоздание определенных черт конкретного человека, какими их видит художник». При оценке портрета наиболее важным его достоинством принято считать передачу индивидуальных особенностей модели. На фотографии должна быть не просто хорошенькая девушка или старик. Она должна изображать конкретную девушку или старика и никого другого. Портретисты — первые и самые зоркие наблюдатели, подмечающие свойства человеческого характера, проявления темперамента, привычки и жесты, движения и манеру говорить; выделяющие индивидуальные черты каждой модели.

Не забывайте, однако, что, «рисую» личность, характер, вы еще и строите изображение. Композиция, освещение и общее впечатление тоже играют немаловажную роль в портретной съемке. Об этом настоящая глава книги. Не следует видеть на снимке только модель, нужно использовать все дополнительные элементы окружающей обстановки — мебель, растения, тени на стене — и с их учетом сделать изображение более привлекательным и осмысленным. Хороший портрет редко бывает плодом счастливого случая. Обычно это результат долгих раздумий и приготовлений. А при такой работе важно все: и особенности модели, и окружающая обстановка, и композиция, и качество освещения.

Композиция

Глаз человека предпочитает порядок и простоту и решительно отвергает хаос. А потому первым признаком хорошей композиции является отсутствие в кадре лишних, затрудняющих восприятие деталей и доминирование объекта съемки. Обычно у фотографа нет такой возможности, как у художника — перегруппировать элементы изображения. Фотограф должен тщательно обдумать, что именно он хочет включить в кадр. В каждом случае существует множество решений. Но иногда для улучшения слабой композиции бывает достаточно сместить фотоаппарат немного в сторону, изменить расстояние до объекта либо воспользоваться другим объективом. Положение главного объекта в кадре есть основа композиции портрета. Важно найти для позирующего такое место, чтобы броские формы окружения не отвлекали от него внимания. Для этой цели обычно подбирают однотонные, незагроможденные деталями задние планы, скажем, гладкую стену или ширь неба.

Рис. 4 *Линия и композиция*

Рис.2 *Привлечь внимание к изображению можно за счет линий. В этой простой композиции линии скамейки направляют взгляд к модели (см. рис.), а темная листва заднего плана останавливает его в поле кадра, сосредоточивая внимание на объекте. Я сместил модель немного в сторону от центра, чтобы придать композиции динамичность.*

Порой изобразительные свойства фотоснимка можно усилить за счет традиционных правил композиции — правила третей и принципа, согласно которому изображение будет удобным для восприятия, если линия или ряд форм ведут за собой взгляд зрителя. Старайтесь включать в кадр плотно сгруппированные или пересекающиеся формы, зритель воспринимает их как одно целое. Однако не изменяйте благоприятного для глаза положения объекта в угоду правилам. Фотография — очень динамичное средство выражения, поэтому ни в коем случае не становитесь рабом каких-либо канонов, иначе забудете о самом важном элементе портретной фотосъемки — живом, выразительном изображении человека.

Рис. 1 *Правило третей*

Рис. 3 Тщательно обдумывайте композицию фотоснимка, ибо портрет должен не только показывать человека, но и радовать глаз. Портрет поэтессы Стиви Смит я усилил за счет классического построения. Она занимает правую треть, что придает изображению равновесие и упорядоченность. Поза модели и разбитый цветочный горшок перекликаются с ее одиночеством и преклонным возрастом.

За счет композиции можно также усилить экспрессивность снимка. Не стоит приковывать внимание зрителя к центру кадра: именно центральное положение головы часто оказывается самым неудачным и неинтересным. Старайтесь сместить ее немного в сторону и уравновесить другим элементом, например, руками модели, картиной на стене или хотя бы линией плеч. Если вы хотите (или вынуждены) поместить объект в центральной части кадра, непременно оживите изображение за счет цвета, деталей переднего плана, необычного освещения, различных видов обрамлений. Работая над выбором композиции, вы со временем убедитесь, что наиболее сильное зрительное воздействие оказывает хорошо организованное, простое по композиции изображение.

Рис. 5 Композиция «не по центру»

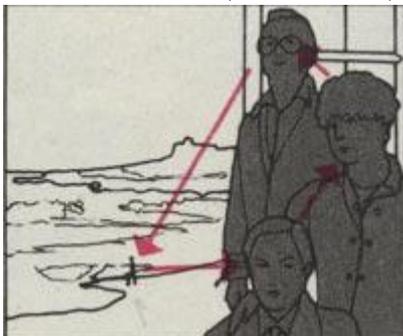

Рис. 6 Снимок выразителен и необычен по композиции. Группа из трех человек занимает правую сторону и уравновешена морским пейзажем и одинокой фигурой, виднеющейся в окне. Взгляд переходит от одного лица к другому, затем к берегу и возвращается к лицам (см. рис.). «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 7 **Композиция «по центру»**

В этом незамысловатом снимке, где модель помещена почти в центре, интерес вызывают вспомогательные элементы. Цветовой контраст оживляет его, линии картины обрамляют изображение, а краски и кисти обогащают деталями передний план. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Кадрирование

Фотография — активное средство выражения. Она строится на ощущении жизни, действительности и непосредственности восприятия. Классические правила позволяют добиться эффекта приостановленного мгновения. Глядя на фотографию, зритель должен увидеть, что объект не позирует специально, а замер лишь на миг и вот-вот тронется с места, продолжая свои обычные дела.

Используйте рамки кадра для создания динамичной композиции. Старайтесь не «замораживать» голову или фигуру модели в центре кадра, смещайте ее к краю фотографии. Однако, расположив основной объект у края кадра и не заполнив остальное поле изображения, можно нарушить композиционное равновесие. Восстановить его поможет дополнительный центр композиции, который позволит взгляду свободно переходить от объекта к дополнительной детали и обратно. Это скольжение взгляда вызывает ощущение движения.

Рис. 9 **Неожиданный взгляд**

Многие фотографы снимали Дейм Барбару Хепуорт на персональной выставке, стоя лицом к ее скульптуре. Я решил сделать портрет сквозь круглое отверстие в скульптуре и показать только профиль и руку художницы. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Рис. 8 Использование краев кадра

В этой резко «смещенной» композиции фигура художника помещена у самого края кадра и уравновешена окружностями на картине. Любая деталь изображения становится тем значительнее и заметнее, чем ближе она расположена к краю кадра. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 18.

Рис. 13 Применение диагоналей

Рис. 12 Этот снимок останавливает внимание за счет необычного кадрирования, доминирующего ярко-красного цвета и резко выраженных диагоналей. Источник света установлен так, что модель уравновешена своей же тенью, а эффектные диагональные срезы получены с помощью кэширования части изображения. «Мамияфлекс СЗ», 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 10 Естественные обрамления

Рис. 11 *Окна и двери всегда служат превосходным средством обрамления. Важным композиционным приемом является окантовка. В качестве дополнительного центра композиции этот прием создает динамичное равновесие. «Пентакс» 6x7,75 мм, 1/30 с., диафрагма 11 (сверху); «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/60 с., диафрагма 8, (снизу).*

При работе с камерой формата 35 мм и 6x7 см обязательно рассмотрите объект как при вертикальном, так и при горизонтальном положении фотоаппарата. Вертикальный, «портретный» формат не всегда бывает удачным. Если вы хотите включить в кадр окружающую обстановку, больше подойдет горизонтальный, «пейзажный» формат.

Работа с цветом

Умение строить цветовую композицию основано на хорошем знании и использовании свойств двух «противостоящих» цветовых групп: теплых — красный, оранжевый, желтый и холодных — зеленый, синий и пурпурный. Приятное для глаз сочетание красок на фотоснимке может включать цвета лишь одной из двух групп, и тогда это будет теплая или холодная гармония.

Но это не единственный возможный путь. Для оживления кадра можно использовать и контрастные цвета. Существующие правила цветовой композиции опираются на три цвета — красный, желтый и синий, которые являются основными. Три других важных цвета принято считать дополнительными, поскольку каждый из них состоит из двух основных: оранжевый — из красного и желтого, пурпурный — из красного и синего, зеленый — из желтого и синего. Зеленый является дополнительным к красному, оранжевый — к синему, пурпурный — к желтому. Если основной цвет поставить рядом с его дополнительным, получится цветовой контраст. Цветовой контраст оживляет изображение, будоражит восприятие, а гармония умиротворяет, настраивает на спокойный лад. В редких случаях неплохой результат дает соседство «противоборствующих» цветов. Наличие цвета в изображении не требует сколько-нибудь значительных изменений в главных принципах композиции. Сочетание основных форм или участков сильного, ровного цвета необходимо организовать в кадре таким образом, чтобы сохранить ощущение порядка и равновесия. У этих форм бесконечное множество цветов и оттенков. В черно-белой композиции выделяются и, следовательно, привлекают внимание чисто-черные и чисто-белые участки. В цветной фотографии ведущая роль принадлежит насыщенным цветам.

Рис. 14 **Яркие цвета**

На портрете балерины Линн Сеймор цвета создают атмосферу непринужденности и жизнерадостности, которые сродни ее характеру и пристрастию к темпераментным балетным партиям. Желтый цвет придает особую четкость всей композиции. «Хассельблад 500С», 80 мм, 1/60 с., диафрагма 5,6.

Рис. 15 **Холодные цвета**

Холодные цвета, доминирующие в этой композиции, вызывают ощущение тишины и покоя, которое прекрасно сочетается с позой девочки. Предметы в комнате и небо за окном окрашены в гармоничные прохладно-голубые цвета. «Пентакс» 6x7,75, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 16 **Теплые цвета**

Рассеянный свет подходит для освещения лица, он слегка ослабляет яркость цветов. Здесь мягкие, теплые тона сосредоточены на заднем плане. В заброшенный железнодорожный вагон сквозь окно и щель в двери проникал яркий солнечный свет. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/8 с., диафрагма 8.

Дело в том, что глаз человека не все цвета воспринимает одинаково. Черно-белые формы и линии мы склонны видеть отвлеченно, рационально, а цвет действует на нас гораздо более открыто,

непосредственно, даже чувственно. Эти реакции обусловлены личными пристрастиями и привычными представлениями, которые порой относятся к области подсознания. Например, зеленый цвет ассоциируется, как правило, с обновлением и радостью, синий — с покоем и умиротворением, красный — с огнем и опасностью.

Рис. 17 **Доминирующий цвет**

С помощью единственного, доминирующего цвета можно отчетливо выразить определенное настроение. В данном случае использованы зеркало и шаль, чтобы получить снимок, где безраздельно властвует красный цвет. Он, по мнению автора, более всего соответствует характеру изображенной здесь писательницы Эдны О'Брайен. «Хассельблад 500С», 80 мм, 1/30 с., диафрагма 8.

Рис. 18 **Изолированный цвет**

Мастерская на снимке покрыта слоем сероватой пыли. Единственное яркое пятно здесь — красный джемпер. Небольшой участок резкого тона, который выделяется на плоском, ровном контрастирующем или приглушенном, монохроматическом фоне, часто производит сильное впечатление. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 19 **Умышленный «диссонанс»**

Придя к Молли Паркин, которая не скрывает своей эксцентричности и пишет фривольные романы, я заметил зеленую стену, ставшую фоном для этого фотоснимка. Мне сразу пришло в голову составить «диссонансную» композицию. Яркие контрастирующие тона создают броскую, даже вызывающую картину, которая отражает присутствующей модели бурный образ жизни. «Хассельблад 500С», 80мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Кроме того, цвета сильно отличаются друг от друга по степени яркости. Если поместить рядом два одинаковых по размеру пятна желтого и синего цвета, то сразу станет очевидно, что желтое пятно гораздо ярче синего. Значит, для равновесия снимка, содержащего эти цвета, нужно довольно маленькое желтое пятно поместить на фоне большого участка синего цвета. В сравнительной шкале цветовой яркости высшую ступень занимает желтый цвет, за ним по нисходящей следуют оранжевый, красный, зеленый, синий и фиолетовый.

Свойства света

Свет играет не самую важную роль в портретной съемке, ибо хороший портрет должен не только привлекать, но и нести глубокий смысл. Однако фотограф не вправе считать себя мастером портрета, если он не умеет оценить качество освещения.

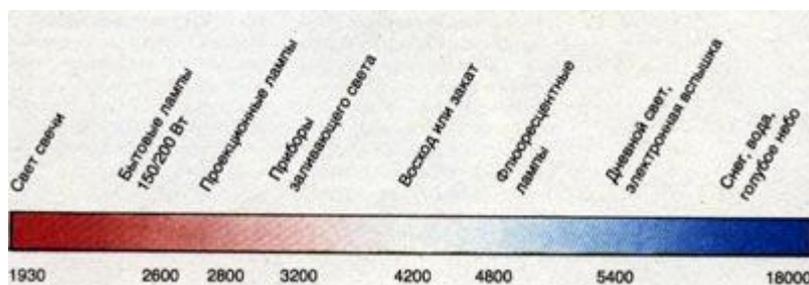

Рис. 20 Шкала цветовой температур (в Кельвинах)

Спектральный состав света весьма изменчив в зависимости от источника, времени суток, погоды и географического положения. Фотопленка балансируется либо для искусственного света (3200 K), либо по «среднему» полуденному свету (5400K). В иных случаях применяют корректирующий светофильтр.

Прежде необходимо составить представление о такой характеристике света, как яркость, то есть о силе и интенсивности света, который воспринимается зрительно. Интенсивность потока зависит от количества света, отраженного от объекта и попавшего в объектив. Различные участки фотографируемого объекта бывают далеко не одинаковы по яркости, и хорошо освещенное место кажется всегда ярче в соседстве с темным. Выбор экспозиции и композиция фотоснимка зависят от того, как эти участки распределяются в поле изображения.

Вторым важнейшим свойством света является его качество, то есть степень жесткости или мягкости. От качества света во многом зависит внешний вид предметов и людей. Мягкий свет придает лицу нежную округлость, он освещает тени и смягчает облик, зачастую скрадывая дефекты кожи. Такое освещение дают скрытое облаками солнце и хорошо рассеянный свет фотоламп. Жесткий свет усиливает резкость изображения, подчеркивая контраст света и тени. Он ничего не приукрашивает, но фотографии производят глубокое впечатление. Этот эффект достигается с помощью яркого прямого солнечного света или прожектора.

Рис. 21 Утренний свет

Ранним утром солнечный свет имеет холодноватую голубую окраску, особенно в теневых участках. Чтобы заполнить тени и добавить теплый тон, применяйте светло-розовый светофильтр или подсветку слабой вспышкой. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Рис. 22 Полуденный свет

В полдень свет обычно сильный и прямой. На этом снимке яркие контрасты вызваны марокканским солнцем, оно, вероятно, немного теплее, чем полуденный свет в северном полушарии, для которого сбалансированы все цветные фотопленки для дневного света. «Пентакс спотмэтик», 50 мм, 1/125 с., диафрагма 11.

Рис. 23 Послеполуденный свет

Летом во второй половине дня солнечный свет часто создает более теплые по тону цвета, чем средний дневной. В данном случае такая гамма вполне соответствует объекту съемки. Страусиное яйцо помогает выявить красивую мягкость освещения. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 24 Предвечерний свет

Из всех разновидностей естественного освещения свет заходящего солнца самый романтический. Он отлично подходит для съемки портретов, так как низкие лучи непосредственно освещают лицо, не вызывая неприятных резких теней. Его температура теплее «средней» дневной, но это не мешает восприятию изображения, поскольку закат связан в нашем представлении с желто-красными тонами. «Никкормат FT2», 28 мм, 1/60 с., диафрагма 5,6.

Направление света по отношению к модели выявляет форму и структуру. Когда источник света находится прямо перед объектом, освещение становится плоским и объемность едва заметна. По мере смещения источника света в сторону черты лица постепенно обретают форму. Проработка деталей зависит и от того, на какой высоте находится источник света по отношению к модели. Если он расположен на уровне лица, изображение получится бестеневым и плоским. Если же поднять его выше, появятся тени от носа, бровей и скул. Освещение, направленное под прямым углом, дает густые тени. При освещении головы снизу тени отодвинутся вверх, что придаст лицу зловещее выражение. Все упомянутые приемы относятся и к естественному, и к искусственному освещению.

Рис. 25. Рис. 27 Расположение источников света

Различные положения источника света относительно модели дают разный эффект при освещении лица. Прямой свет (1) обеспечивает подробную проработку деталей, но скрадывает его форму. При смещении источника вправо (2) черты лица приобретают объем. Боковой свет (3) освещает только половину головы. Если переставить лампу еще дальше, то большая часть головы и лицо окажутся в тени (4). При заднем освещении (5) изображение предстает в виде силуэта.

Используя искусственное освещение, важно усвоить главное: один источник света, будь то прожектор, прибор заливающего света или вспышка, должен стать основным. Все прочие лишь дополняют этот — моделирующий — свет. Наибольшую привлекательность придает объекту «голливудское» освещение, которое создают по меньшей мере два источника света. Один из них устанавливается так, чтобы получить среднее освещение

между жестким, боковым и плоским, фронтальным. Это подчеркивает выпуклость скул и делает лицо уже, а его очертания — мягче. Второй источник играет роль «заполняющего», он не дает теней, а наоборот, высвечивает их. Этот источник должен быть гораздо слабее первого (около трети его мощности), а свет — более рассеянным. Чтобы исключить появление теней от второго источника света, поставьте его как можно ближе к фотоаппарату или установите против основного источника света отражатель — лист белого картона или бумаги.

Рис. 26 **Освещение по «голливудской» схеме**

Источник света установлен под углом в 45° к модели и на высоте около 1 м от головы. Возле фотоаппарата размещен более слабый источник рассеянного заполняющего света, чтобы осветить тени. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 28, 30 **Балансировка света**

Рис. 29 *При искусственном освещении одна лампа обязательно должна выполнять роль основного источника моделирующего света. Остальные приборы можно использовать только в качестве вспомогательных. Снимая это фото, я применил как основной источник лампу заливающего света и еще одну лампу послабее для заполнения теней светом, отраженным от белого экрана. По*

нижней фотографии видно, насколько беспорядочным становится освещение, когда на лицо с разных сторон направлено 2 одинаковых по мощности осветительных прибора. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/8 с., диафрагма 11.

Дневной свет

Фотография, сделанная с использованием самых изощренных способов освещения, всегда лишена той прозрачной прелести, что свойственна хорошему снимку, выполненному при дневном свете. Лучше всего ясный, рассеянный дневной свет: он достаточно силен, чтобы обеспечить четкую проработку лица, и к тому же ненавязчиво смягчает теневые участки, идеально выполняя функцию заполняющего света. Если вы хотите добиться такого эффекта в яркий солнечный день, расположите модель в открытом затененном месте. Лицо позирующего должно быть непременно в тени, поскольку солнечные пятна на нем приводят к появлению бликов. И избегайте освещенного солнцем заднего плана, иначе он получится сильно передержанным.

Рис. 31 Затенение модели

Для передачи тесной связи писательницы Эдны О'Брайен с природой я использовал дерево в саду в качестве «пасторальной» природы. Лицо модели было в тени, а ветви и листва сыграли роль естественного рассеивателя. «Хассельблад 500С», 80 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Рис. 35 Съемка ранним утром

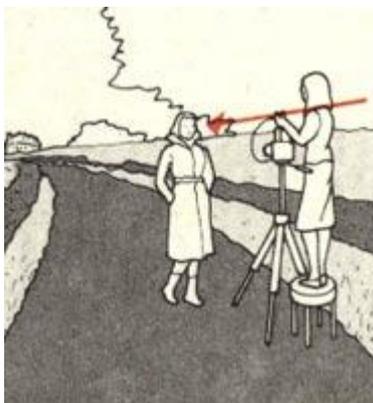

Рис. 32 Для съемки этого сюжета использованы утренние лучи низкого зимнего солнца. Фотоаппарат стоял на высоком штативе. «Хассельблад 500С», 80 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 33 Заднее освещение

Рис. 34 Солнце — за спиной у объекта. Чтобы сохранить оттенок волос, я установил короткую выдержку. Для компенсации пришлось применить свет вспышки, рассеянный двойным слоем тонкой бумаги. «Никкормат», 28 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Не всякий дневной свет хорош для портрета; нет, к примеру, ничего хуже яркого прямого солнечного света. Он вызывает появление резких, неприятных теней, почти полностью скрывающих глаза модели. Однако если солнце находится позади объекта, то с помощью прямого света можно получить «венчик» по контурам головы и плеч. Во избежание диффузного ореола необходимо иметь солнечную бленду для объектива. Если голова модели в тени, постарайтесь смягчить ее светом, отраженным от белой стены.

Основное освещение в интерьере

При съемке в интерьере желательно использовать только естественный дневной свет, чтобы избежать затруднений, связанных с цветовым балансом. Смешение дневного света в помещении со светом дополнительных источников, будь то лампы накаливания или лампы-вспышки, дает порой плохие результаты, особенно при съемке на цветную пленку.

Для работы в интерьере при естественном освещении необходимы прежде всего ясная погода, удобно расположенное окно и штатив. Разместите модель возле окна так, чтобы на нее не падал прямой солнечный свет. Выдержать контраст между солнечными пятнами и сравнительно темными теневыми участками в нужной пропорции почти невозможно, особенно при съемке на цвет. Старайтесь использовать яркий, но рассеянный дневной свет. Не устанавливайте фотоаппарат против окна, если снимаете с низкой точки, иначе в кадре окажется большой участок неба. Это редко приводит к появлению ореола, однако свет, попадающий в объектив, достаточно сильный, он может ослабить контрастность и цветовую насыщенность. Чтобы уравновесить свет из окна и сохранить привлекательный эффект заднего освещения, необходимы светлые стены либо естественный экран из белого материала для отражения света на лицо позирующего. Определяете экспозицию по своей руке, протянув ее в полосу света, падающего на лицо модели.

Рис. 37 Свет из окна

Большое окно позволяет осветить модель в интерьере только с помощью естественного света. В данном случае его оказалось в избытке благодаря широкому окну в гостиной, где располо-жился позирующий. Белая стена слева от модели как нельзя лучше использовалась в качестве отражателя и давала нужное количество заполняющего света. «Никон FE», 24 мм, 1/60 с., диафрагма 2,8.

Рис. 36 Положение объекта при естественном освещении

Для съемки при естественном освещении в интерьере модель обычно размещают возле окна. В данном случае я решил попробовать такой вариант: попросил человека сесть на лестнице, ведущей в коридор. С одной стороны она освещалась окном, а с другой — стоял отражатель. Поскольку света все же было маловато, я установил довольно большую выдержку и попросил модель не двигаться. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 38 **Съемка модели в интерьере с улицы**

Эту фотографию я сделал, уходя после сеанса. Съемка прямо с улицы избавила меня от проблем контрастности. Есть и другое преимущество: можно усилить выразительность кадра, используя окно или дверь для обрамления. Густой плющ, небо и облака, отраженные в окне, сообщают изображению таинственность. Я тщательно скомпоновал кадр, чтобы облако не заслонило лица женщины. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/125 с., диафрагма 8.

Дополнительное освещение в интерьере

Когда в помещении естественного света недостаточно, часто приходится выбирать между лампами накаливания и вспышкой. Вспышка гораздо удобнее: ее легче переносить, а краткие импульсы способны «замораживать» любое движение. Желательно приобрести импульсную систему вспышек с двумя или тремя головками. Одну вспышку можно включить на полную мощность как основной источник света, вторая в сочетании с рассеивателем или отражателем подойдет для заполняющего света, а третья заменит заднее освещение. Однако у вспышек есть серьезные недостатки. Во-первых, они затрудняют управление световыми эффектами. Во-вторых, существует весьма ограниченный выбор вариантов размещения импульсных осветительных приборов. И в-третьих, при срабатывании вспышки некоторые люди часто жмурят глаза.

Осветительные приборы с лампами накаливания открывают гораздо более широкие возможности. Их свет постоянен, и вы ясно видите, как освещена модель. Кроме того, их можно свободно передвигать и менять лампы до тех пор, пока не будет желаемого результата. Однако свет ламп накаливания требует более длительной выдержки и/или широко открытого отверстия диафрагмы. А поскольку модель, в сущности, статична, трудно передать в кадре живость и непосредственность лица.

Особенно нежелательно смешивать свет ламп накаливания со светом вспышки, так как цветовая температура у них разная. При свете ламп накаливания используйте фотопленку, сбалансированную для данного освещения, а при съемке со вспышкой нужна пленка для дневного света.

Рис. 39 **Вспышка в студии**

Импульсное устройство с рассеивателем для получения ровного, мягкого освещения. Белый отражатель дает заполняющий свет. Вспышка «замораживает» движение. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

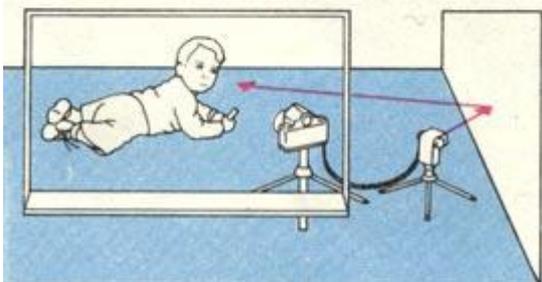

Рис. 41 **Отраженный свет вспышки**

Повысить уровень освещенности удалось благодаря отраженному свету вспышки. Пользуйтесь удлинительным тросиком чтобы поставить вспышку в нужном месте. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 42 **Движение при свете ламп накаливания**

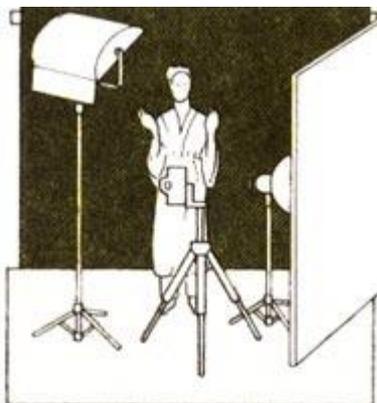

Рис. 40 Здесь использованы лампа накаливания, белый отражатель и дополнительная лампа для заполняющего света. Руки модели «смазаны», большая выдержка не «замораживает» движение. «Пентакс» 6х7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Выбор объектива

Объектив следует выбирать тщательно, с учетом задач съемки. Как правило, для крупных планов лучше всего подходит длиннофокусный объектив, для съемки со средней дистанции — стандартный, а когда работа идет в ограниченном пространстве или есть необходимость намеренно увеличить какую-либо часть модели, самый подходящий — широкоугольный.

Долгое время портретисты пользовались только длиннофокусными объективами. Они передают черты лица в безупречно верной пропорции, без малейших искажений. Фотографируя объективами с более коротким фокусным расстоянием (менее 90 мм для 35-мм камер), приходится ставить камеру очень близко к лицу, чтобы голова заполняла весь кадр. При съемке анфас часто происходит искажение формы носа. Избежать этого можно, если фотографировать с поворотом на три четверти или в профиль.

Современный стиль портретной съемки рекомендует показывать модель в привычной для нее обстановке. Для этой цели лучше применять объективы со средним и коротким фокусным расстоянием. Многие фотожурналисты, работая даже в маленькой комнате, фотографируют широкоугольными объективами, чтобы включить в кадр не только модель, но и часть интерьера.

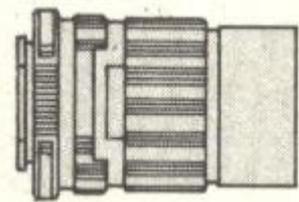

Рис. 44 Длиннофокусный объектив

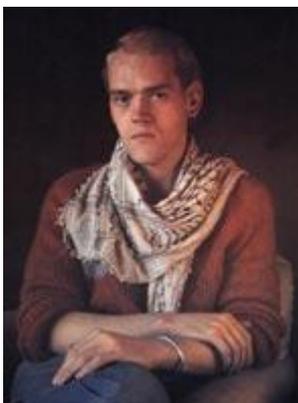

Рис. 50 Длиннофокусный объектив подходит для поясного портрета. Руки модели при коротком фокусном расстоянии получились бы непропорционально большими. Благодаря малой глубине резкости детали остаются не в фокусе. «Пентакс» 6x7, 200 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

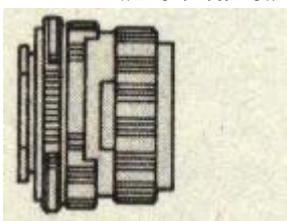

Рис. 45 Стандартный объектив

Рис. 43 Стандартный объектив позволяет включить в кадр часть магазинчика. Объект снят почти в профиль, но без искажений. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

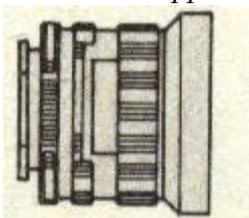

Рис. 46 «Широкоугольник»

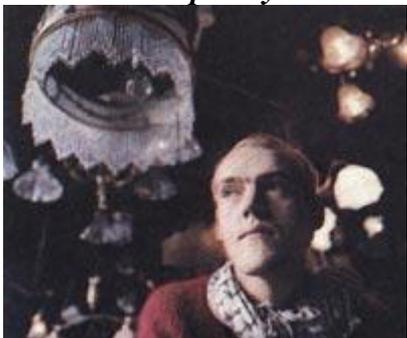

Рис. 47 Я снимал с очень низкой точки, нарочно расположившись близко к лицу модели. В результате подбородок кажется больше лица. «Пентакс» 6x7, 55 мм., 1/30 с., диафрагма 11.

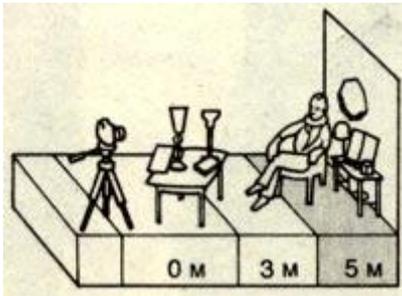

Рис. 49 *Избирательный фокус*

Рис. 48 *Это фото сделано при широко открытой диафрагме, наводка на резкость производилась по модели, чтобы лампы на переднем плане остались не в фокусе. «Пентакс» 6x7,105 мм, 1/60 с., диафрагма 5,6.*

Использование светофильтров

Светофильтры помогают устранить недостатки освещения, которые отрицательно влияют на качество фотоснимка. Корректирующие светофильтры изменяют цветовую температуру света, падающего на пленку. Компенсационные устраняют сильную цветовую вуаль, ультрафиолетовые светофильтры нейтрализуют синеватую окраску, а поляризационные убирают нежелательные блики и отражения.

Цветные пленки для дневного света сбалансированы со «средним» полуденным светом умеренной климатической зоны. Но вот близится закат, и свет приобретает теплый желтоватый оттенок. Если вы хотите сохранить цвет кожи модели без искажений, нужно поставить голубой светофильтр. На больших высотах и у моря снимки получаются с избытком синевы. Для исправления этого недостатка воспользуйтесь ультрафиолетовым светофильтром. В сущности, ультрафиолетовый светофильтр не повредит во всех случаях.

Поляризационные светофильтры, как показано на рисунке внизу, не пропускают поляризованные световые лучи. Вращая светофильтр на объективе, ослабляют блики от отражающих поверхностей. При съемках на воздухе поляризационные светофильтры сгущают голубизну неба. Свет ламп накаливания в помещении имеет характерную желтую окраску. Если вы снимаете на фотопленку для дневного света при свете ламп накаливания без светофильтра, то фотография получится чрезмерно желтой, поэтому нужно воспользоваться корректирующим светофильтром. Если же пленка предназначена для света ламп накаливания, а работа ведется при дневном освещении, установите желтый корректирующий светофильтр, чтобы избежать синей вуали. К сожалению, избавиться от недостатков флюоресцентных осветительных приборов практически невозможно. Обычно рекомендуется применять пленку для дневного света со слабым пурпурным светофильтром, чтобы не допустить появления зеленой вуали.

Рис. 51 **Поляризационный светофильтр**

Вращая поляризационный светофильтр, устраните отражения (внизу). «Пентакс» 6x7,105 мм, 1/30 с., диафрагма 11 (вверху), 1/15 с., диафрагма 11 (внизу).

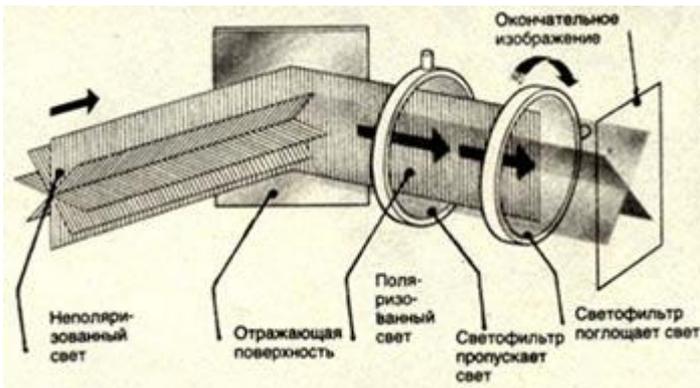

Рис. 53 **Поляризация**

Световые лучи распространяются волнообразно по прямой. Поляризационный светофильтр ограничивает отражение света плоскостью и ослабляет отражения от блестящих поверхностей.

Рис. 52 **Коррекция фотопленки для искусственного света при дневном освещении**

Рис. 54 Если пленка предназначена для ламп накаливания, а съемка ведется при дневном свете, фотография будет холодной по цвету, синей. Поможет желтый корректирующий светофильтр. Потеря света компенсируется за счет увеличения отверстия диафрагмы на одно деление. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 11 (верхняя), 1/60 с., диафрагма 8 (нижняя).

Рис. 56 Коррекция фотопленки для дневного света при искусственном освещении

Рис. 55 В некоторых случаях применение фотопленки для дневного света в интерьере вполне допустимо (фото сверху). Однако если необходимо исправить изображение (фото внизу), нужно снимать с синим корректирующим светофильтром (80А). Для компенсации потерь света увеличьте выдержку на два деления. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 8 (сверху), 1/6 с., диафрагма 8 (внизу).

Сеанс

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

Классический портрет

Такого понятия, как стандартный сеанс, в портретной съемке не существует. Ведь в любом человеке есть что-то неповторимое. Поэтому каждый сеанс решает свои проблемы, требует особого подхода. Для достижения неизменно высокого качества портрета важно уберечься от штампов. Изучайте модель, но не только во время съемки. Если есть возможность, заранее узнайте о ней как можно больше еще до первой встречи. Используя все доступные средства, проявите интерес к личности и характеру человека, а уж потом решайте, в каком ключе выполнить его портрет и как провести сеанс.

Множество вопросов возникнут у вас перед сеансом: как фотографировать модель? где? какие черты характера показать? какое впечатление создать у зрителя? Лишь тогда, когда ответы на эти вопросы будут найдены, можно считать, что вы во всеоружии, и уверенно идти на сеанс. Необходимо вселить в свою модель уверенность, что ее фотографирует умелый, тонкий портретист. Во время сеанса следует держаться раскованно, работать целеустремленно. Такая решительность произведет на человека должное впечатление, и наградой будет доверие и желание помочь, без которых нельзя рассчитывать на успех.

В классическом портрете основное место уделяется голове модели; используется минимальное количество деталей. Это строгий портрет, показывающий модель в наиболее интересном ракурсе. Фотографу необходимо передать не столько характер и личность человека, сколько его внешность с лучшей стороны. Классический портрет никогда не снимают «на ходу», здесь надо все обдумать.

Кроме того, он должен быть сделан на высоком техническом уровне, исполнен спокойствия и достоинства. Обычно следует применять основной и вспомогательный источники света, расставляя их по «классической» схеме. По сути она проста, но освещение дает сильное. Направление света от основного источника должно совпадать с линией носа. В этом случае освещение станет равномерным. Оно вообще наиболее выгодно для лица. Если необходимо, используйте третий источник света для волос и четвертый — для заднего плана. Тогда объект будет освещен полностью и ни одна важная деталь не останется в тени. Пусть на готовом портрете зритель заметит все световые эффекты, но они не должны мешать восприятию. Старайтесь подчеркивать привлекательные особенности внешности. А поскольку наиболее выразительны в лице человека — глаза, всегда старайтесь сделать их центром композиции. Не думайте, что сложные светотехнические приемы сами по себе есть залог хорошего портрета. В сущности, немудреная световая схема зачастую оказывается лучше. Некоторые шедевры мирового фотопортрета созданы именно с простейшим освещением.

Рис. 58 **Классический портрет**

Освещение, цвет и экспозицию для классического портрета нужно подбирать так, чтобы модель выглядела как можно привлекательнее. Постарайтесь скрыть от зрителя использованные при этом технические приемы. Окончательное изображение должно быть простым и естественным, но "С ИЗЮМИНКОЙ".
«Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 57 **Съемка в профиль**

Рис. 59 Я попросил модель чуть-чуть перевести взгляд в сторону. Основной источник света — против лица, заполняющий — отражается от белого экрана. Прожектор освещал волосы, а источник заливающего света — задний план.
«Пентакс» 6x7, 200 мм, 1/15 с., диафрагма 11.

Рис. 60 *Поворот на три четверти*

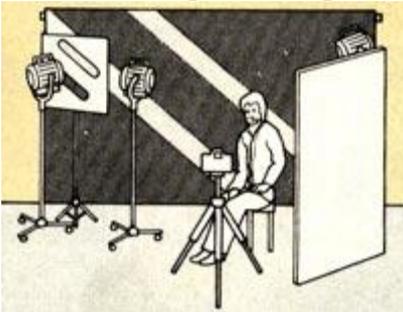

Рис. 61 *Классический портрет не претендует на импровизацию. Следовательно, не исключено решение фотоснимка в «низком» или «высоком» световом ключе. Здесь темный задний план лишь едва «облегчен» двумя лучами. Голова освещена со всех сторон. «Пентакс», бх7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 22.*

Варианты расположения деталей

Говоря о портрете, мы, как правило, представляем себе традиционное изображение человека, сделанное по плечи, хотя это редко бывает именно так. Зачастую снимок можно сделать интереснее, включив в кадр другие элементы, например руки, или сфотографировав модель во весь рост.

При съемке во весь рост будет лучше, если человек прислонится к чему-нибудь или сядет. Гораздо легче работать при естественном освещении и по возможности на натуре.

Общеизвестно, что фотографировать руки необыкновенно трудно. Даже самое естественное их положение часто выглядит на фотопортретах надуманным и неловким, поэтому перед съемкой дайте модели время, чтобы расслабиться. Включая в кадр руки, вы должны подумать и о том, как их осветить. Руки, лежащие на коленях, будут наверняка освещены недостаточно, если основной источник света расположен выше модели. То же относится и к объекту в целом, особенно если он в одежде темного цвета. По этой причине такие мастера традиционного фотопортрета, как Юсуф Карш, часто используют для освещения рук небольшой дополнительный прожектор. Если у вас нет дополнительного источника, постарайтесь подсветить тени лампой основного света.

Рис. 63 **Портрет во весь рост**

При съемке человека во весь рост желательно, чтобы он стоял не лицом к фотоаппарату, а боком. Тогда модель выглядит стройнее и выше. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 64 **Использование вспышки для четкой передачи движения**

При свете ламп накаливания «заморозить» быстрое движение почти невозможно. В этом случае лучше всего воспользоваться вспышкой. Одна вспышка направлена на объект. Она выполняет роль заполняющего света благодаря отражателю. Другая подсвечивает задний план. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

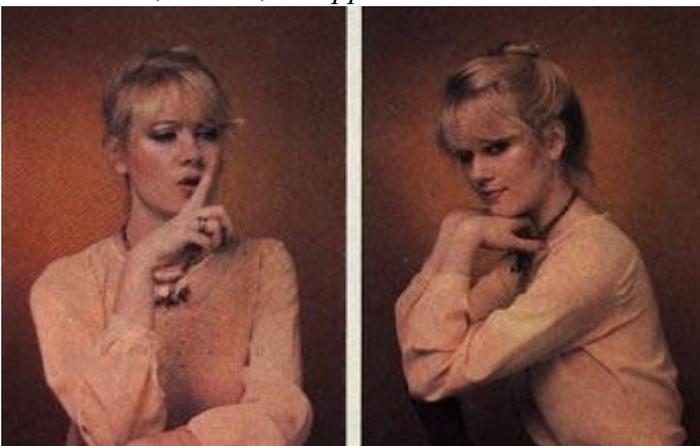

Рис. 62 **Руки в кадре**

Руки в портрете всегда привлекают внимание. Они являются как бы дополнительным центром либо очень важным элементом композиции. Причем это относится не только к ладоням и пальцам.. Очень выразительны жесты, они сообщают фотографии непосредственность, живость. Наиболее естественные движения рук характерны для оживленного разговора. Если, беседуя с вами, человек жестикулирует, нужно это использовать. Делая эти кадры, я применил вспышку и зонтичный отражатель. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма

Съемка крупных планов

Очарование фотопортрета в большой мере объясняется тем, что каждый объект — это индивидуальность. Причем неповторимы не только его характер и таланты, но и внешность. Лицо, без сомнения, наиболее характерная часть облика человека. Однако у всех людей есть рот, нос, щеки, глаза, уши, лоб. Некоторые портретисты допускают ошибку, неизменно фотографируя голову в одном и том же масштабе и ракурсе. Это приводит к монотонности. Рассматривайте лицо как абстрактное сочетание форм: треугольник носа, впадины глаз, овал рта, прямоугольная плоскость лба — и манипулируйте этими элементами в рамках кадра.

Попробуйте фотографировать участки головы, это расширит разнообразие вариантов. Мало кто из нынешних фотографов, за счастливым исключением Ирвинга Пенна, экспериментирует с очень крупными планами, а ведь крупноплановый портрет необычайно интересен. Большинство фотоаппаратов и объективов не позволяют делать крупноплановые снимки без специальных приспособлений. Макрообъективы и объективы с фокусированием на близком расстоянии сконструированы так, что позволяют подходить довольно близко к объекту. Поскольку расстояние от плоскости фотопленки до объектива в этом случае больше нормального, необходимо увеличивать выдержку на одно деление.

Рис. 65 Рис. 66 **Кадрование изображения**

Большой объем информации можно передать минимальным количеством изобразительных деталей. Оставьте в кадре только самое интересное. Это лицо я сфотографировал сначала целиком), а затем скадрировал. «Роллейфлекс», 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 67 **Крупный план**

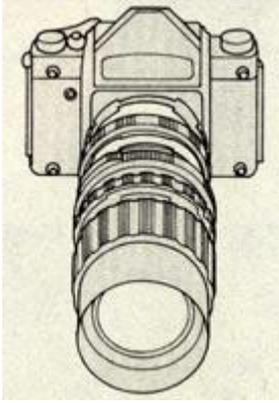

Рис. 68 Я снимал 200-мм объективом с удлинительными кольцами (см. рис. справа), а прямо над фотоаппаратом установил один прожектор заливающего света с рассеивателем. Необычный угол съемки и контрастное освещение придают этому крупноплановому снимку оттенок драматичности. Сильное освещение было необходимо, поскольку на таком расстоянии глубина резкости очень мала и приходится прикрывать диафрагму. Наводите фотоаппарат на фокус всегда по глазам модели (они должны получиться очень резко) и обязательно следите за тем, чтобы глубина резкости охватывала всю композицию. «Пентакс» 6x7, 200 мм, удлинительные кольца № 1, 1/15 с., диафрагма 22.

Рис. 69 **Диагональная композиция**

Важную роль в композиционном построении крупнопланового снимка играют контуры лица. Хорошо, если штатив снабжен шарнирно-муфтовой головкой и вы можете без труда придавать фотокамере любой уклон. Диагональное расположение глаз усиливает выразительность изображения, поскольку диагональ контрастирует с рамкой кадра. В данном случае диагональная линия глаз контрастирует к тому же и с вертикальными линиями косичек. «Пентакс», 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Фон и реквизит

Набор фонов и реквизита, имеющийся обычно в студии, весьма ограничен. Старайтесь обходиться простыми средствами, чтобы не заслонять, а дополнять основной объект. Фон можно сделать из бумаги и специального каркаса с крючками, состоящего из двух выдвижных стоек, закрепленных на полу и потолке. В продаже бывает бумага примерно двадцати цветов. Можно расположить рядом два разных рулона, и фон получится двухцветный. Есть еще более дешевый и простой вариант решения фона — белая бумага или белая стена и набор прозрачных цветных пленок. Такая пленка закрепляется на прожекторе или приборе заливающего света. Чтобы получить более изошренное изображение с тенями на заднем плане, можно в сочетании с цветной пленкой использовать прорези. Обычно включать в кадр тень, которую

отбрасывает модель, не рекомендуется. Когда на портрете есть случайные неоформленные тени, он выглядит неопрятно. Следовательно, модель нужно располагать на расстоянии 2—3 метров от фона, чтобы ее тень находилась ниже и вне поля зрения объектива. Однако тени можно вводить сознательно, используя их как прием. В 30-е годы так поступал Эдвард Стейхен, снимая свои знаменитые портреты «звезд» для «Харперс базар».

В качестве реквизита годится любой предмет, большой или маленький. Для портрета особенно подходят стеклянные вазы, подсвечники и зеркала. Во многих случаях предметы реквизита рекомендуется изображать абстрактно, чтобы они составляли часть композиции.

Рис. 74 *Простой реквизит*

Рис. 71 *Здесь подсвечник часть композиции. Установлен в 3 м от модели и в 1,5 м от камеры. Сфокусировано по лицу девушки, чтобы свечи получились нерезко. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 8.*

Рис. 70 *Съемка без теней*

Рис. 731 Я поместил бумажный фон в 2,5 м за моделью, и ее тень не попала в кадр. «Пентакс» 6X7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 8.

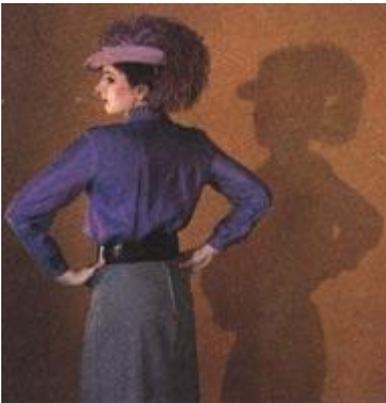

Рис. 72 Тени как прием

Рис. 732 Модель стояла близко к фону, для образования отчетливой тени я применил открытый прожектор. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Силуэтное освещение

Силуэт — один из самых простых специальных эффектов, которые создаются с помощью освещения. Для получения силуэта в студии нужен белый или светлый фон, освещенный равномерно либо ярким направленным лучом. Модель должна находиться непосредственно перед фоном.

В силуэтной фотографии внимание сосредоточено, прежде всего, на очертаниях объекта, поэтому композиция здесь играет еще более важную роль, чем в обычном фотопортрете. Самый четкий силуэт дает профиль. Лучше всего, когда поза модели выразительна, голова немного смещена от центра кадра, а руки расположены так, что уравнивают композицию.

Можно часть модели, обращенную к зрителю, оставить без освещения, тогда детали

будут практически неразличимы, либо слегка осветить этот участок. Очень слабый заполняющий свет позволит разглядеть форму воротника, контуры уха или детали глаза — и в то же время сохранится таинственность, которая служит одним из притягательных свойств силуэта. Можно направить лучик небольшого прожектора на часть лица, оставив при этом всю фигуру в тени. При съемках силуэта, определяйте экспозицию по освещенности фона, а не по лицу. При частично освещенном лице экспозиция определяется и по фону, и по лицу.

Рис. 78 *Силуэт при слабом заполняющем свете*

Рис. 75 *Белая бумага фона была освещена двумя приборами заливающего света, установленными с двух сторон от модели. Спереди модель была освещена слабым заполняющим светом, отраженным от двух белых экранов. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 11.*

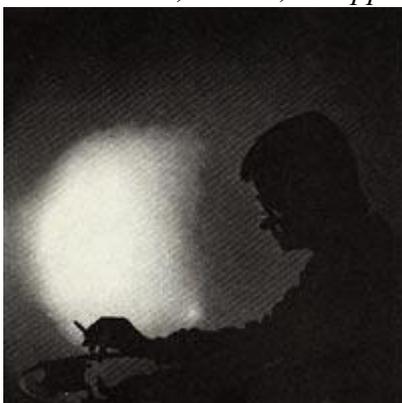

Рис. 76 *Силуэт с пятном*

Рис. 77 Задний план был освещен двумя приборами заливающего света, образовавшими за моделью световое пятно. Позирующий облакачивался на круглый стол, и на его лицо был направлен луч маленького прожектора. «Пентакс» 6х7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Заднее освещение

Установите основной (или основные) источник света позади модели таким образом, чтобы свет не попадал непосредственно в объектив и не вызывал ореола. Самое простое и эффективное — вырезать в большом листе черного картона отверстие диаметром 25—30 см, а позади него поставить сильный прожектор. Черный экран и прожектор разместите прямо за спиной модели, чтобы получить свечение контуров головы и плеч. При этом лицо будет почти в полной темноте. Если применить переднее освещение такой же интенсивности, то этот эффект попросту исчезнет, поэтому лучше всего осветить лицо модели отдельно непрямым светом, который гораздо слабее прожектора и позволит сохранить свечение вокруг головы. Непрямое переднее освещение представляет собой разновидность заполняющего света: оно высвечивает тени, но само по себе не дает никакого эффекта.

Рис. 82 Заднее освещение волос

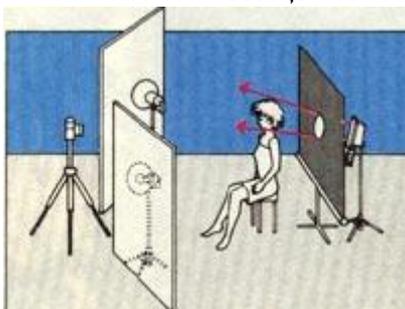

Рис. 83 Заднее освещение лучше всего подходит для непричесанных или длинных волос. Короткие прически в этом случае менее удобны, так как свет рассеивается мало

за такой головой трудно спрятать лампу. Здесь я применил один прожектор для заднего освещения и подсветку теней двумя приборами заливающего света, смягченного двумя белыми экранами. «Пентакс», 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Установите слева и справа от модели белые экраны и направьте на них приборы заливающего света средней мощности. Экспозицию определяйте по плоско освещенному лицу.

Есть еще один способ заднего освещения: метрах в 3-х позади модели установите слева и справа источники света под углом в 45°. Перед ними необходимо поместить экраны, чтобы устранить блики. Во всех приведенных примерах мы применяли свет ламп накаливания, однако с таким же успехом можно воспользоваться импульсным осветительным прибором с двумя головками. Одна головка даст заднее освещение, а свет второй, отраженный от рефлектора, «заполнит» лицо.

Рис. 81 *«Непринужденное» заднее освещение*

Иногда заднее освещение можно использовать, чтобы подчеркнуть непринужденность. Хорошо продуманное переднее освещение носит более казенный и статичный характер, между тем как заднее освещение бывает почти «домашним», кажется, что позирующего застали врасплох, особенно если в его позе и выражении лица нет никакой нарочитости. Заполняющий свет я получил с помощью одного прожектора с отражателем. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 11.

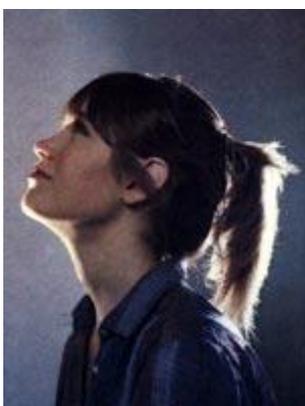

Рис. 79 *Сочетание заднего и контурного освещения*

Рис. 80 Низко установленный слева от модели прожектор дает контурное освещение профиля, а второй прожектор освещает сзади ее волосы. Непрямой свет третьего источника отражается от рефлектора перед моделью. «Пентакс» 6х7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 8.

Контурное освещение

Нежная световая линия выделяет очертания лица и фигуры. Это один из самых эффектных и привлекательных способов освещения лица. Естественное контурное освещение возникает при ярком солнце и выглядит на фотографиях очень красиво. Однако им невозможно управлять по своему желанию. Воспользуйтесь студийным контурным освещением, которое состоит из двух видов света: сильного, прямого, высококонтрастного и рассеянного, непрямого. Доминирующим светом является второй, создающий световой контур. Расположение источника этого света очень важно — он должен находиться немного выше головы позирующего. Расстояние от источника света до головы может быть различным: передвиньте его назад — и получите контуры профиля, перенесите вперед — и луч света упадет на глаз и щеку. Но ни в коем случае световой пучок не должен попадать в поле зрения фотоаппарата, иначе появится сильный ореол. Передний свет, падающий на остальную часть лица, обычно более слабый, плоский и бестеновой. Применяйте рассеянный, мягкий заливающий свет, а еще лучше — не прямой, отраженный от белой поверхности. При желании можно вовсе отказаться от заполняющего света и получить силуэт с контурным освещением.

Рис. 84 **Студийный вариант**

Благодаря положению модели контурное освещение можно получить на большом участке. Я использовал сильный прожектор и отражатель, который обеспечил заполняющий свет и убрал лишние тени. Еще одним прожектором подсвечены волосы и спина, тем самым получено менее яркое контурное освещение на других участках. «Пентакс» 6х7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 85 *Естественное контурное освещение*

При естественном свете также возникает эффект контурного освещения, хотя обычно им трудно управлять. В данном случае яркое солнце светило в окно позади модели и лучи его падали на лицо под углом. Заполняющий свет не использовался, поэтому неосвещенные части лица остались в темноте. Я только попросил модель немного повернуть голову и подставить солнцу глаз и щеку. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Высокий ключ

Для портрета, выполненного в «высоком ключе», будь то цветная или черно-белая фотография, характерны очень светлые, нежные тона. «Высокий ключ» подразумевает полное отсутствие густых теней. В идеале такой портрет должен быть вообще бестеневым, лишь с отдельными черными «ударами», роль которых выполняют глаза, ресницы и частично контуры лица. С помощью этого стиля можно передать определенное настроение. Обычно он ассоциируется с женственностью, нежностью, мягкостью. Джон Френч, один из ведущих специалистов 50-х годов по фотографированию мод, первым снискал популярность этому стилю своими бестеневыми фотоснимками.

Снимать фотопортрет в «высоком ключе» лучше всего при непрямом освещении. Ни один источник света не должен быть направлен на модель, весь свет отражается от белой поверхности. Вам понадобится по меньшей мере три источника света: два — по обеим сторонам от модели, с двумя белыми отражающими экранами, а третий — для освещения фона. Он также должен быть светлого тона, желателен белый. Многие профессиональные фотографы снимают портреты в «высоком ключе» в специально изготовленных палатках, где модель со всех сторон окружена совершенно белыми, сверкающими стенами. Белый свет падает на объект отовсюду, а так как он равномерный, то теней нет.

Рис. 88 *Съемка без теней*

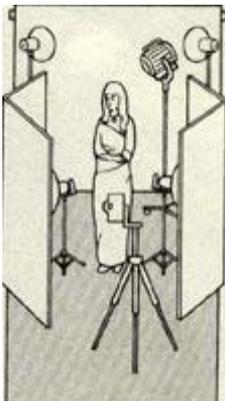

Рис. 87 Делая эту фотографию, я применил пять осветительных приборов. Два — заливающего света по обеим сторонам от модели, направленные на белые экраны; еще два — для освещения фона, прожектор подсвечивал сзади волосы. Нежность тонов будет не столь очевидна без темных «ударов» для контраста. В данном случае я попросил модель немного подкрасить ресницы. «Пентакс» 6x7, 105мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 89 *Съемка в «высоком ключе»*

Фотографировать в «высоком ключе» фигуру человека очень трудно. В кадр включено много деталей, и велика вероятность появления нежелательных теней. Этого можно избежать, если воспользоваться специальной «световой» палаткой, однако такой способ не всегда удобен. Но хорошо рассеянное заднее освещение ослабит тени и подчеркнет прозрачность и нежность композиции. «Пентакс», 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 86 *Реквизит*

Зачастую вы можете усилить эффект «высокого ключа» за счет ненавязчивого, но вполне уместного реквизита. В данном случае это светлая, тонкая, вышитая накидка, которая освещена сзади, чтобы подчеркнуть ее прозрачность. «Пентакс» 6x7, 105мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Низкий ключ

Фотопортрет в «низком ключе» является полной противоположностью снимка, сделанного в «высоком ключе». В нем преобладают темные тона, густые тени, многие участки едва освещены. Этот прием по традиции используется в мужских фотопортретах, ибо создает впечатление твердости, стойкости и физической силы. Однако не следует ограничивать область его применения, так как благодаря этому приему можно в равной мере успешно создавать и женские портреты.

Самый подходящий источник света для портретной фотосъемки в «низком ключе» — мощный прожектор с контрастным, высококонцентрированным лучом. При такой съемке очень важно ограничить размеры освещенного участка, а это нелегко, когда пользуешься приборами заливающего света, у которых площадь светового потока велика. Наиболее выразительные фотопортреты часто снимают с использованием только одного источника света — прожектора, направленного на лицо или на часть лица; очертания головы и плеч при этом едва угадываются. Однако случается, что нужно чуть осветлить темные участки, тогда рядом с фотоаппаратом устанавливают отражатель и регулируют степень проработки деталей в тенях, меняя расстояние от модели до отражателя. В данном случае не стоит полагаться на зрение.

Для верности снимите показания экспонометра по бликам и теням. При разнице более чем в четыре деления детали в тенях станут неразличимы. Например, если замер около лица показал диафрагму 16, то для тени она должна составлять не менее 5,6. Желательна разница в два деления, то есть в нашем случае лучшие результаты будут при диафрагме 8.

Рис. 91 *Передача настроения*

Я выбрал низкую точку съемки и скадрировал изображение, чтобы придать ему большую выразительность и вызвать ощущение, что музыкант берет высокую ноту. Темные тона, пожалуй, хорошо сочетаются с настроением джазовой музыки. «Мамияфлекс СЗ», 80 мм. 1/60 с., диафрагма 16.

Рис. 92 *Освещение для «низкого ключа»*

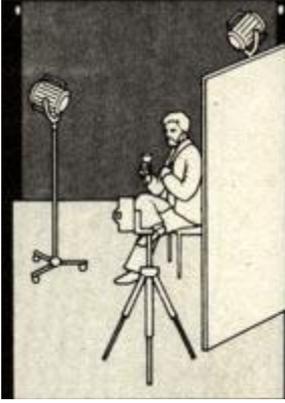

Рис. 90 Здесь я применил самое бесхитрое освещение для «низкого ключа». Луч прожектора, направленный на лицо, выхватил контуры бокала. Заполняющий свет отражается от рефлектора, который находится возле фотоаппарата, а над головой модели установлен дополнительный источник света. «Пентакс» 6х7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Грим

Количество и стиль грима, которым пользуется объект, могут существенно влиять на его внешний вид. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы грим соответствовал настроению, которое вы хотите создать. Для обычного фотопортрета лучше всего пользоваться простым гримом, подчеркивающим достоинства модели. Для съемки используют грим более насыщенных тонов, чем это принято в обиходе, так как на фотографии он почти не заметен. Кроме того, рассеянное освещение в отличие от направленного требует яркого грима.

Простой натуральный грим

Для фотопортрета нет нужды применять театральный грим, если только вы не стремитесь к нарочитости. Эта схема подскажет, на какие части лица наносить грим. Цвета, использованные в этой серии снимков, подходят для женщин с рыжими волосами, блондинок и шатенок. Для женщин с более темными волосами и смуглой кожей синеватые и розоватые тона нужно заменить на золотистые и янтарные.

Наиболее значительную роль в портрете играют глаза, рот и скулы. С помощью умело нанесенного грима их можно подчеркнуть или изменить. Скулы имеют важное значение, поскольку придают лицу форму. Легкие румяна помогут четче обозначить тени под скулами.

Помада должна не увеличивать рот, а только выявлять его естественную форму. При съемке черно-белых портретов необходимо пользоваться коричневой помадой, так как на черно-белой фотопленке красная помада получается почти черной, а помада бледных тонов — белой. Самые разительные перемены во внешности дает грим для глаз. Умелый гример может изменить их до неузнаваемости. В данном случае хотелось сделать глаза объекта ярче и привлекательнее. Однако вы вольны гримировать глаза в самых разнообразных вариантах в зависимости от общего настроения фотоснимка.

Рис. 94 **Гримирование**

Перед началом работы лицо должно быть чистым, увлажненным (вверху). Без грима лицо обычно бледно и бесформенно.

Рис. 96 **Основа**

Чтобы кожа стала матовой, нанесите на лицо крем под пудру, чуть более светлый, чем кожа. Для равномерности пользуйтесь влажной губкой и напудрите лицо.

Рис. 97 Грим для глаз

Затем нанесите тени для век. В данном случае гример соединил два цвета — бирюзовый и розовато-лиловый.

Рис. 98 Брови и ресницы

Пригладьте брови кисточкой. При необходимости подведите их карандашом для бровей. Накрасьте тушью верхние и нижние ресницы.

Рис. 95 Форма лица

С помощью румян (в данном случае — розовых) оттените те участки, которые, на ваш взгляд, должны выглядеть «запавшими».

Рис. 99 **Выборочное освещение**

Обработайте косметическим карандашом (в данном случае — бледно-розовым) те участки, которым вы хотите придать выпуклость.

Рис. 100 **Грим для губ**

Подведите губы. Карандаш должен быть чуть темнее основного цвета губной помады. Теперь покрасьте губы помадой и нанесите немного блеска.

Рис. 101 **Окончательный результат**

Закончив гримировать модель, сделайте ей причёску и фотографируйте. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Мужчинам тоже иногда не мешает пользоваться небольшим количеством грима для глаз, особенно при съёмке черно-белых портретов. Многие кинозвезды обрели «зажигательный» взгляд благодаря туши или мазку коричневых теней.

Как бы привлекательно ни выглядел ваш объект, всегда найдется мелкая деталь или «изъян», которые нужно исправить: чуть длинноват нос, слишком заметны морщинки на шее или под глазами. Шея почти всегда сразу выдает возраст, поэтому нужно повязывать

платок или выбрать такое освещение, при котором тень скрыла бы нужный участок. Чтобы спрятать двойной подбородок, установите фотоаппарат выше лица. Большой нос не так бросается в глаза, когда фотоаппарат находится ниже уровня рта. Вообще по возможности удаляйте объектив от той части лица, которая кажется слишком крупной, и всячески выделяйте то, что выглядит чересчур мелким.

Внешний вид модели станет привлекательнее, если использовать такой прием, как смягчение рисунка изображения. Опыт показывает, что насадки «мягкий фокус» дешевле, их легче приобрести, чем специальные объективы. Степень смягчения рисунка зависит от типа насадки и величины диафрагмы: чем меньше значение диафрагмы, тем отчетливее и резче будет изображение, и наоборот.

Рис. 102 *Модель в очках*

Рис. 103 *Очки могут вызвать трудности (см. фото сверху). Всякий источник света, установленный перед очками, отражается в них, и отражения падают на глаза. Во избежание этого освещайте лицо под углом, а ни в коем случае не спереди (см. фото внизу). Основной источник света установите сбоку от фотоаппарата. Источник заполняющего света опустите ниже точки съемки; если поставит лампу чересчур высоко, тень от оправы упадет прямо на глаза. «Пентакс» 6x7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 8.*

Самый удачный кадр

Сеанс портретной фотосъемки разделяется на три отдельных, но тесно связанных этапа. Первый — предсеансовая подготовка. Сюда входит изучение модели, рождение замысла окончательного изображения и подбор реквизита и освещения. Второй — собственно сеанс. Третий этап включает лабораторную обработку фотопленки, просмотр диапозитивов или контрольных отпечатков и выбор окончательного изображения.

На сеансе вы осуществляете свои заранее продуманные идеи в фотоснимках, постоянно стремясь найти для них возможно лучшую форму. Зачастую замысел обретает ясные очертания уже в ходе сеанса. На натуре наверняка найдутся более подходящие или

интересные части пейзажа, которые полезно включить в кадр. В студии постарайтесь улучшить освещение или, скажем, позаботьтесь о том, чтобы модель приняла более непринужденную позу.

После сеанса наступает третий, вероятно, самый благодарный этап работы — просмотр результатов. Оживите в памяти образ модели и выберите фото, которое в наибольшей степени соответствует этому образу. Сравнивайте освещение, экспозицию, композиционный строй, выражение лица. Проверьте также, не попало ли в кадр что-нибудь лишнее.

Рис. 106 **Отбор окончательного варианта портрета**

В числе этих контактных отпечатков вошли немногие из 60 кадров, что были отсняты во время сеанса с балериной Антуанеттой Сибли. Всегда пробуйте фотографировать модель и крупным планом, и во весь рост. В приведенной серии я отработал только поясной вариант, с каждым кадром приближаясь к модели. Во второй серии (справа) балерина сфотографирована в полный рост. Когда вы отбираете по контрольным отпечаткам окончательный портрет, рассматривайте каждый кадр в лупу и помечайте нужные снимки.

Рис. 107 **Цветной снимок**

Цвет приобрел в наше время столь важное значение, что большинство фотографов обязательно делают несколько цветных снимков для своего архива, даже если получили заказ только на черно-белые фото. В данном случае я соблазнился цветом платья модели, бледными тонами стен и контрастной чернотой камина. За время сеанса я убедился, что лучше этой позы мне не найти, и в результате отснял одну-единственную катушку — в цвете. «Пентакс» 6x7,75 мм, 1/8 с., диафрагма 11.

Рис. 108 **Лучший крупный план**

Судя по моим контрольным отпечаткам, это изображение было лучшим из крупноплановых снимков. Объект рельефно освещен рассеянным дневным светом, падающим из окна. И все же сочетание направленного освещения без заполняющего света довольно контрастной фотопленкой средней светочувствительности оказалось чуть жестковато. В качестве компенсации я немного смягчил рисунок в фотолаборатории за счет печати через один слой нейлона и передержки теней. «Пентакс», 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Разнообразие объектов

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

Фотография — очень гибкое средство выражения. Когда портретист работает с разными людьми, к его услугам огромное количество оригинальных методов и приемов. К каждому объекту можно и должно найти свой подход. В прошлом мастера фотопортрета даже традиционного направления, ограниченные возможностями студии и выбором ламп, по-разному решали детские снимки и портреты пожилых людей. Варианты трактовок достигались за счет освещения, поз и реквизита. Современный фотопортретист перестал быть узником студии и может находить места для съемки бесконечно, как в помещении, так и на натуре. Кроме того, у него богатый выбор всевозможных фотоаппаратов, светофильтров и насадок для специальных эффектов. Главное — иметь представление об этих приборах и принадлежностях и использовать их изобретательно и творчески. Накануне съемки обязательно обсудите с новым объектом поставленную задачу и выберите оптимальный способ ее решения. Как правило, ход съемки, место съемки, использование аппаратуры и фотоматериалов во многом зависят от модели.

Индивидуальный портрет

Снимая портрет, легко допустить такую ошибку, как однообразие приемов. Особенно это относится к съемке в студии, где многие фотографы норовят усадить модель на один и тот же стул, в одной и той же позе, при одном и том же освещении. Постоянно выдавать фотографию по стандартному рецепту не так уж трудно, а вот чтобы на каждом сеансе творить нечто новое — требуются технические знания, профессиональные навыки и живое воображение. Создать иное настроение, свежую интерпретацию и даже подобрать другие тона или цвета не столь просто, как может показаться. Именно в этом и состоит своеобразие индивидуального портрета.

В идеале все портреты должны решительным образом отличаться друг от друга. Ведь каждый человек — индивидуальность, то есть уникальная личность со своими мыслями, чаяниями и талантами. На деле невозможно за сеанс создать нечто совершенно небывалое. Если фотограф лишен воображения, он склонен к шаблону. Творческая натура стремится с помощью камеры, освещения и фотоматериалов придать всем своим произведениям черты неповторимости.

Работая над индивидуальным портретом, узнайте основные сведения о модели: возраст, профессию, свойства характера, отношение к жизни. Сообразно с ними определяйте общую направленность сеанса, тональность фотографии — драматичная, романтическая, сентиментальная, энергичная, мрачная, деловая; продумайте приемы, с помощью которых можно создать такое настроение. Затем решите, где будет проходить сеанс — в естественной обстановке или в студии. На примерах, приведенных в этой главе, показаны все варианты студийной съемки, где характер модели раскрывается только за счет освещения, различия поз и выражения лица.

Рис. 111 *Тональность портрета*

Рис. 109 *Портрет Гленды Джексон сфотографирован при свете одной лампы и с небольшой недодержкой, чтобы вызвать ощущение таинственности и драматизма. Из тьмы, словно театральными прожекторами, выхвачены только голова и руки. Не следует в этой манере фотографировать всех актрис, подряд; обязательно учитывайте личность позирующего. "Хассельблад 500С". 80 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Рис. 110 *Выбор позы*

Рис. 113 *Небольшое изменение позы может решительно повлиять на настроение снимка.*

Рис. 114 Достаточно легкого наклона головы, и впечатление решительности уступит место застенчивости. Чаще всего фотограф снимает несколько серий и выбирает кадр, который соответствует характеру модели. «Пентакс» 6x7, 105мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 112 **Выражение лица**

Регулировать освещение и экспозицию гораздо легче, чем управлять выражением лица позирующего. Улыбки чаще всего мимолетны, и, как правило, их невозможно «включать» по своему усмотрению. Будьте наготове, чтобы не упустить нужное выражение лица, и старайтесь предугадать его появление. Управлять моделью и вправду трудно, однако вы должны уметь так держаться во время сеанса, чтобы вызвать у нее необходимую реакцию. В данном случае я шутил с девушкой и получил в награду ее привлекательную улыбку. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Автопортрет

Будущий фотопортретист должен попробовать себя в жанре автопортрета. Это доставит удовольствие и многому научит. Начните с отражающей поверхности, желательно с зеркала. Даже когда включать зеркало в кадр нет необходимости, посмотрите заранее, как будет выглядеть снимок, и оцените позу и выражение лица. Это весьма поучительно: вы поймете, сколь трудно позировать для портрета, сохраняя естественность.

Существует два основных способа съемки автопортрета. Простейший состоит в непосредственном фотографировании своего отражения в зеркале. Здесь трудность в том, что фотоаппарат, отраженный в зеркале, будет виден на снимке. Если вы не хотите включать камеру в кадр, пользуйтесь вторым способом. Закрепите ее на штативе и сфокусируйте по приятелю, который вам помогает, либо настройте объектив на то расстояние, на которое объект удален от плоскости пленки, а затем включите автоспуск или подсоедините длинный тросик для спуска затвора.

Рис. 119 **Съемка своего отражения**

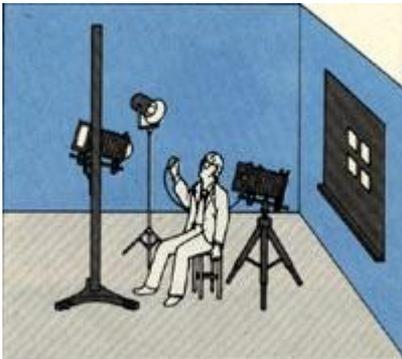

Рис. 115 *Изображение отражается в объективе увеличителя, вставленном в павильонный фотоаппарат 9x12. Пол О'Кейн применил здесь студийную вспышку и естественный свет. Из черной бумаги он вырезал оконный переплет и занавесил им окно (см. рис. снизу). Товарищ помог ему навести камеру на фокус. Когда все было готово, фотограф занял свое место и привел в действие камеру и вспышку посредством тросика. "Де Вере" 5x4, 150 мм, 1 с., диафрагма 16.*

Рис. 116 **Ночной автопортрет**

Карл Уорнер сделал этот снимок ночью на кладбище. Он закрепил фотоаппарат на штативе, настроил объектив на заранее отмеренное расстояние и установил выдержку 6 секунд. Его голова освещена уличным фонарем. Включив часовой механизм, он в течение первых четырех секунд стоял неподвижно, а затем сделал движение, чтобы изображение получилось смазанным. "Кэнон А1", 24 мм, бс., диафрагма 8.

Рис. 118 *Тройной автопортрет*

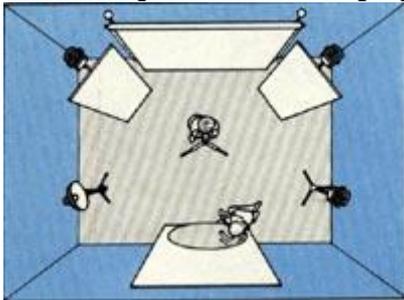

Рис. 117 *Автопортрет Трейси Николе представляет собой ее отражение с фотоаппаратом. Два других «автопортрета» — это в действительности ее сестра-близнец (см. рис. снизу). Если вы работаете без посторонней помощи, воспользуйтесь двойным кашэ и добьетесь такого же эффекта. В этом случае можно сфотографировать свое отражение на одной части кадра, а затем автоспуск даст время, чтобы расположиться возле зеркала и получить второе изображение. «Пентакс спотмэтик», 90 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Дети

Дети, быть может, самый благодарный объект в портретной фотосъемке. Они обладают привлекательной наивностью и по этой причине бывают довольно раскованными. В большинстве своем дети любят фотографироваться. Им нравится наряжаться, и они охотно принимают любую позу, какую ни попросишь. Однако эта готовность помочь небезвозмездна — взамен фотограф все свое внимание целиком и полностью должен посвятить ребенку. Дети чутко воспринимают отношение взрослых. Сделайте так, чтобы они почувствовали, что нравятся вам, что вы считаете их товарищами по игре в фотографию. Снимки детей непременно должны быть яркими и жизнерадостными, а потому требуют хорошего освещения. Применяйте рассеянное освещение: либо чуть затянутое облаками солнце, либо подобный по качеству искусственный свет, скажем, отраженную вспышку или сильный заливающий прожектор. При работе в помещении убедитесь в том, что пространство перед объектом и позади него освещено полностью. Затененные интерьеры редко подходят для детских портретов. Используйте простые технические приемы, но старайтесь проявить изобретательность в отношении обстановки и поз. Самый полезный объектив в данном случае — стандартный.

Рис. 121 **Свет с северной стороны**

Естественное освещение для этой фотографии было идеальным. Я сделал ее на северной стороне мастерской художника со стеклянными стенами и потолком. Вся комната была залита мягким светом с изумительной фактурой. "Никкормат FT2", 50 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 120 **Рассеянный дневной свет**

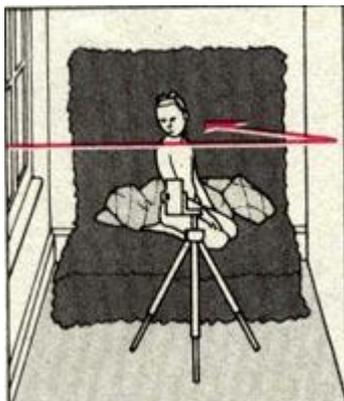

Рис. 122 Для передачи нежной, мягкой фактуры кожи подходит рассеянный дневной свет. Я сделал этот снимок ранним утром на фоне черного покрывала в очень хорошо освещенной комнате. Благодаря белым стенам освещение было равномерным. "Никкормат FT", 50 мм, 1/30 с., диафрагма 8.

Рис. 123 **Выражение лица**

Некоторые мальчики не допускают никакого легкомыслия в поведении, считая, что это ниже их достоинства. Игривый снимок совершенно не вязался бы с характером этого ребенка, и я попытался передать обычное для него серьезное настроение. Фото сделано пасмурный день. «Пентакс», 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 124 **Съемка с белым задним фоном**

Побеленные стены всегда служат великолепным задним планом – они ярко-белые и в то же время имеют свою фактуру. Объект освещен рассеянным светом, падающим из большого окна. Избегайте прямого солнечного света и по возможности фотографируйте в облачный день. «Хассельблад 500С», 80 мм, 1/60 с., диафрагма 8.

Рис. 125 **Необычный задний план**

Эта девочка была сфотографирована перед картиной с изображением православной церкви. Живописные формы гармонично повторяют очертания головы и плеч и дают приятное разнообразие в ряду гладких задних планов. «Пентакс», 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 127 *Съемка с зеркалами*

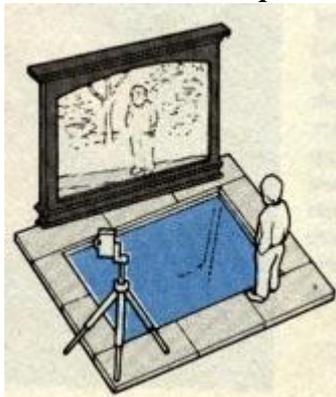

Рис. 126 *Фотографировать с зеркалом увлекательно. Отражение в зеркале находится вдвое дальше, чем само зеркало, поэтому необходимо уменьшить действующее отверстие объектива, чтобы и зеркало и объектив получились резко. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Рис. 128 *Мать и дитя*

Выразительность портретов на тему «Мать и дитя» зависит от меры их искренности и естественности. Обычно такие портреты лучше всего удаются очень близким родственникам. Чрезвычайно важно, чтобы не было ни тени наигрыша, ибо фотокамера обнажит его. Этот снимок сделала старшая сестра изображенной здесь девочки, сумев хорошо передать ощущение покоя. «Никормат FT», 50 мм, 1/125 с., диафрагма 8.

Мальши

Как правило, малышей фотографировать легко. Они не обращают никакого внимания на фотоаппарат и потому ведут себя на редкость непосредственно. Однако по той же причине съемка может вызвать и затруднения, ибо фотограф не в состоянии управлять ими. Они беспрестанно двигаются, быстро устают. Применяйте мягкое, рассеянное

освещение, но достаточно яркое для съемки с короткой выдержкой (не больше 1/125 с). Подойдет рассеянный дневной свет, отраженный свет вспышки, либо свет вспышки, рассеянный с помощью носового платка.

Выражение лица у малыша часто настолько мимолетно, что можно не заметить, как на мгновение закрылись глаза или насупились брови. Старайтесь делать сразу серию кадров и тогда вернее добьетесь хорошего результата. Не следует заставлять ребенка позировать специально, в естественной ситуации получится более выразительное фото. Выберите простой задний план в светлых тонах; хорошо, если мать возьмет малыша на руки или будет поблизости, чтобы он не испугался. Как правило, лучше всего, когда фотоаппарат, расположен на том же уровне, что и ребенок. При съемке сверху возникает оттенок казенщины и отчужденности. Не стоит пользоваться широкоугольным объективом.

Рис. 130 **Мать с детьми**

Этот домашний на вид портрет был снят для журнала. И хотя он вполне может сойти за импровизированный снимок из семейного альбома, над ним пришлось немало потрудиться, чтобы как следует всех расположить и добиться нужного выражения лиц. День выдался тускловатым, поэтому я воспользовался в качестве заполняющего света вспышкой, прикрытой носовым платком. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 8.

Рис. 129 **Ловите мгновение**

Завидев, как малыш обернулся, я тут же щелкнул затвором. Будьте начеку, чтобы не упустить такие мгновения. Зачастую чем проще задний план, тем лучше, но старайтесь все же выбрать фон, обладающий хоть какой-то глубиной или фактурой. Здесь грубые каменные ступени служат еще и композиционным противовесом положению тела. Отпечаток был окрашен в тон сепии. «Никкормат», 50 мм, 1/125 с., диафрагма 11.

Рис. 131 **Брат и сестра**

При съемке двух маленьких детей наверняка придется отснять несколько кадров, чтобы получить фотографию, в которой выражение лиц и расположение малышей удовлетворяет вас. В данном случае игрушка на диване как магнитом притягивала начинающего ходить брата, а его старшую сестру приняли в игру позже. Фотографируйте с низкой точки зрения, на уровне объекта и широко откройте отверстие диафрагмы, чтобы задний план оказался не в фокусе и не мешал восприятию. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/125 с., диафрагма 5,6.

Пожилые люди

Изображая пожилых людей, можно воспользоваться одним из двух приемов: либо сознательно подчеркнуть приметы возраста, либо тактично сгладить следы прожитых лет, сохранив при этом характерные особенности объекта. Первый прием обычно выбирают тогда, когда портрет предназначен для печатного издания или для выставки. Контрастный, направленный под углом свет, беспощадно обнажает фактуру и тем самым усиливает глубину морщин и печать времени, лежащую на лице. А можно последовать примеру Ричарда Эйвдона, который намеренно подчеркивает возраст, фотографируя при рассеянном, умеренно наклонном освещении, повышая фактурность и контрастность за счет недодержки и последующего перепроявления негатива.

Большинство фотографов предпочитают второй, «щадящий» путь. Портретисты в прошлом ретушировали крупноформатные негативы. Такое рвение нередко приводило к тому, что полностью исчезало портретное сходство. Однако скрадывать «следы времени» можно и другими, не столь решительными средствами.

Применяйте мягкое, рассеянное освещение, лучше всего дневной свет в облачную погоду. Чтобы осветлить лицо, попробуйте немного увеличить выдержку — от половины до одного деления диафрагмы. Не следует фотографировать с низкой точки, так как в этом случае внимание зрителя сосредоточится в основном на шее и подбородке позирующего. Рисунок окончательного изображения можно смягчить также во время печати с помощью нейлона.

Рис. 135 **Как передать брэнность**

Стремясь показать возраст этой женщины с долей такта, я не стал снимать лицо крупным планом, а уделил главное внимание ее позе. Фотосъемка велась при дневном свете, падавшем через открытую дверь, лицо немного «передержано». «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

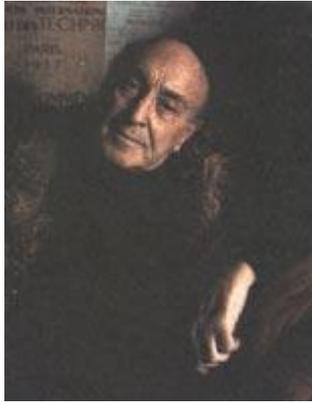

Рис. 132 **Возраст без прикрас**

Иногда для портрета пожилого человека бывает предпочтительнее чуть более жесткое освещение. Здесь использован один большой рефлектор с галогенной лампой накаливания. «Пентакс» бх7, 105 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 133 **Рассеянное освещение**

Рис. 134 *Модель освещена мягким дневным светом из окна. Заполняющий свет не использовался. Это привело к явной недодержке части лица, и пришлось прибегнуть к передержке при печати. Для большего смягчения рисунка я фотографировал через нейлон (см. рис. снизу). "Хассельблад 500С», 80 мм, 1/30 с., диафрагма 11.*

Парный портрет

Бывает, фотографировать двух человек вдвое труднее, чем одного. Здесь очень важно передать точно выражения лиц. Если позирующие находятся на расстоянии друг от друга, взгляд должен постоянно переходить с одной модели на другую. Приходится быть чрезвычайно внимательным в продолжение всего сеанса. При съемке в интерьере обе модели необходимо осветить равномерно и приблизительно одинаково. Можно в качестве общего освещения взять

большой прожектор заливающего света или вспышку с зонтом, они дадут рассеянный свет на весь фотографируемый участок. Можно также осветить каждую модель в отдельности, сбалансировав оба источника.

Трудно, конечно, уследить за двумя моделями и хорошо осветить их, зато строить композицию при съемке парного портрета — истинное удовольствие. Появляется больше возможностей для оригинальных решений и создания динамичного равновесия. Желательно, чтобы головы позирующих находились на разных уровнях, так как «построение в ряд» обеднит композицию.

Рис. 136 **Композиция парного портрета**

Когда фотографируешь двух человек, большое значение имеет композиция. Ведь вы не только делаете портрет, а еще пытаетесь создать интересное или красивое изображение. Пусть модели примут разные позы; в данном случае одна модель сидит, другая стоит. Затем постарайтесь зрительно «спаять» их: обойдите кругом, примеряясь к различным точкам съемки. В случае нужды измените позы моделей. В итоге найдется интересное решение. Здесь две девушки образуют треугольник. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 137 **Супружеская пара**

Мне захотелось сфотографировать художника-примитивиста Элен Брэдли дома с мужем. В комнате множество различных предметов, и поэтому трудно было выбрать такую точку съемки, чтобы детали заднего плана не мешали восприятию основных объектов. Продумывая композицию, я нашел ракурс, при котором одна голова кажется больше и как бы расположена выше другой. И хотя изображение мужчины в кадре крупнее, однако благодаря углу съемки взгляд устремляется к основному объекту — Элен Брэдли. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 138 *Крупный план в парном портрете*

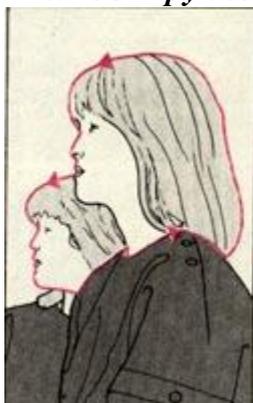

Рис. 139 *Поза «почтовой марки» – простой, но надежный прием при съемке двух человек. В основе такой композиции лежит принцип непрерывности: взгляд следует по линии первого профиля, с линии плеча переходит на второй объект, затем по контуру головы возвращается к первому лицу (см. рис. внизу). Освещение здесь не составит труда – вы освещаете два объекта как одно целое. Установите прожектор заливающего света с рассеивателем прямо перед лицом. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 16.*

Групповой портрет

Насколько удачным получится портрет, во многом будет зависеть от взаимопонимания между фотографом и моделью, от способности фотографа управлять объектом без команд и понуканий.

В групповой портретной фотосъемке дело обстоит иначе. Во-первых, нельзя оказаться наедине сразу с несколькими людьми, а во-вторых, невозможно следить за движениями и выражением лиц всех объектов сразу, особенно если это дети. Поскольку мало надежды на то, что большая группа людей как по волшебству составит стройную и ласкающую взгляд композицию, единственный выход — с самого начала взять деловой и строгий тон.

Выберите для съемки интересное, но не переполненное деталями место, чтобы сосредоточить внимание на лицах. Установите фотоаппарат на штатив и максимально прикройте отверстие диафрагмы. Вся группа должна оказаться в зоне резко рисуемого пространства. Поэтому фотографировать можно и при неярком освещении, но с длительной выдержкой, при условии, если модель во время съемки не будет двигаться.

Избегайте геометрически правильных и симметричных построений — они скучны и дают заранее известные результаты. Располагайте людей на разных уровнях и расстояниях от

фотокамеры. И пусть у них будут разные позы и выражения лиц. Старайтесь изобретательнее построить композицию группового портрета: одних выделите, других сведите в тесный кружок. В качестве источника вдохновения можете обратиться к голландским портретам XVII века, особенно кисти Хальса и Рембрандта.

Рис. 140 **Групповой портрет**

Совладать с большим числом позирующих, особенно когда среди них есть дети, практически невозможно. В данном случае я попросил некоторых ребят сесть возле телевизора, а остальных — устроиться вокруг их «духовной матери» Эрин Пицци. Дети все время были как на иголках, и мне пришлось напомнить им, что нужно сидеть спокойно. Лишь отсняв несколько кадров, я сделал этот снимок. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 143 **Крупный план в групповом портрете**

Эта тщательно продуманная композиция построена симметрично для того, чтобы объединить причудливо разряженных членов музыкального ансамбля. С одной стороны я направил на них большой прожектор заливающего света, с другой — дал заполняющий свет, отраженный от экрана, а третьей лампой осветил задний план. "Пентакс" 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 141 *Строгая композиция*

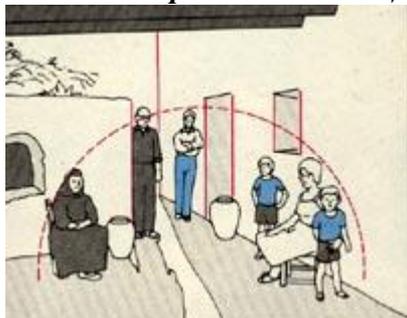

Рис. 142 *Готовясь сделать эту строгую фотографию испанской семьи, я расположил каждого из ее членов отдельно в определенной позе. Пока я собирался фотографировать, все немного освоились и на снимке выглядят естественно. Люди размещены так, что их головы образуют четкий полукруг, а вертикальные линии окна и двери нарушают зрительное однообразие. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 16.*

В кадре – действие

О динамике фотопортрета можно говорить тогда, когда объект сфотографирован в движении. Внимание зрителя должно быть сосредоточено на выражении лица. Ведь вы хотите сделать портрет, а не показать действие. На натуре не будет никаких технических трудностей при наличии высокочувствительной фотопленки и привода от электродвигателя. Но если вы снимаете портрет человека, выступающего на сцене или работающего в помещении, возникает ряд проблем. Сочетание естественного освещения со светом вспышки несколько искажает настроение происходящего, а при театральном освещении трудно обеспечить цветовой баланс. К тому же на некоторых представлениях запрещено пользоваться вспышкой. Тогда нужно использовать высокочувствительную фотопленку либо снимать со штатива с большой выдержкой.

Чтобы вызвать у зрителя ощущение действия, можно смазать изображение — этот эффект возникает при съемке движущихся объектов с длительной выдержкой. Если же, напротив, вы хотите остановить какое-то мгновение, необходимо выждать, когда действие достигнет наивысшей точки напряжения. Даже при быстром движении можно улучшить долю секунды, когда объект неподвижен.

Рис. 144 *«Смазанное» изображение как прием*

Обычно в театрах запрещено пользоваться вспышкой, поэтому вам придется «дотягивать» фотопленку, устанавливая большую выдержку, полностью

открывать отверстие диафрагмы и пользоваться штативом, чтобы сделать хорошее фото. Некоторые детали изображения могут получиться смазанными, но зачастую это передает ощущение действия. «Пентакс спотматик», 50 мм, 1/15 с., диафрагма 3,5.

Рис. 145 Театральное освещение

Этот снимок сделан в театре. Я фотографировал со штатива, с длительной выдержкой в момент, когда актеры замерли. «Пентакс спотматик», 50 мм, 1/15 с., диафрагма 4.

Рис. 146 Проблемы освещения

Объект почти не двигался в процессе работы, и я мог фотографировать с длительной выдержкой, чтобы четче показать россыпь искр. Был использован рефлектор заливающего света с лампой накаливания и фотопленка для света ламп накаливания. Дневной свет, проникавший снаружи, придал части изображения синеватую окраску, однако этот эффект сочетается с общей тональностью снимка. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/30 с., диафрагма 5,6.

Работа над стилем

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

Многие знаменитые фотопортретисты прошлого сознательно стремились найти свой, оригинальный стиль. Зачастую истоки их славы в широком зрительском признании именно своеобразного почерка, свойственного их работам. Однако в нем есть доля ограниченности. К чему замыкаться в узкие рамки одной манеры выражения, когда объект столь богат и многообразен. Ответ прост: во-первых, следовать формуле, состоятельность которой уже доказана, проще; во-вторых, это выгодно, ибо люди начинают требовать, чтобы их фотографировали именно в данном, всеми признанном стиле. И в результате шаблонность и однообразие приемов порой сводят на нет индивидуальность позирующего. С другой стороны, каждый фотограф — тоже личность, и даже если он стремится быть абсолютно объективным, выступая в роли портретиста, ему необходимо быть толкователем, творцом пристрастного изображения. Выход в компромиссе. Хороший портретист всегда учитывает особенности и пожелания позирующего, но обязательно вкладывает в работу частицу себя — своего я. Работая в разных стилях, постарайтесь овладеть некоторыми из них. Со временем появятся собственный взгляд на мир и интересные выразительные средства. Настоящая глава посвящена стилистическим возможностям портретных серий: юмористических, «фото без лестии», моментальных фотографий, заканчивается она портретами, выполненными в манере знаменитых фотографов. Иллюстрации подбирались с таким расчетом, чтобы дать представление о широком многообразии стилей, существующих в жанре фотопортрета.

Проба стиля

Первые фотографии утверждали, что фотоаппарат не лжет и запечатлевает действительность беспристрастно, с документальной точностью. К счастью, дело обстоит не совсем так, ибо фотоаппарат — это еще и превосходный инструмент творчества, который может показать все, что хочет показать фотограф.

Фотографии, помещенные на этой странице, были сняты за два сеанса и представляют собой портреты одной и той же девушки. Однако все они выполнены в различных стилях.

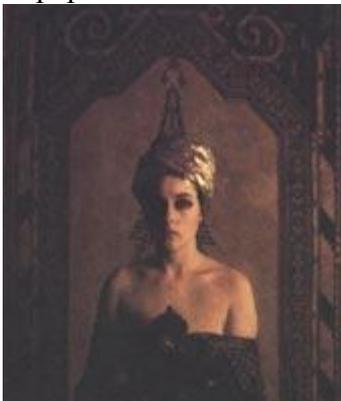

Рис. 147 *Роковая женщина*

Восточные ковры, экзотический тюрбан, резной стул и немного грима превратили мою модель в роковую женщину эпохи немого кино. Чтобы придать снимку теплую окраску, я использовал одну вольфрамо-галогенную лампу со светофильтром янтарного цвета. «Пентакс» 6x7, 75, мм, 1/15 с., диафрагма 16.

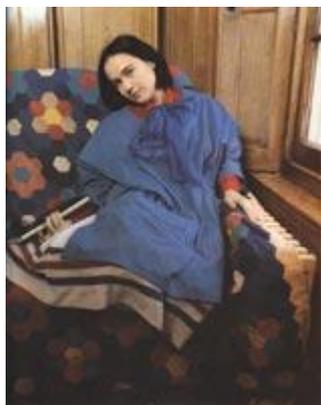

Рис. 150 **Женственный портрет**

В этом нежном, романтическом изображении модель почти без грима. Основной вид освещения — рассеянный дневной свет. Слева для подсветки теней установлен прожектор с лампой накаливания и синим конверсионным светофильтром. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/8 с., диафрагма 16.

Рис. 149 **Клоун**

Простой реквизит — красное стеганое одеяло и кусок шелка в сочетании с нарочито ярким гримом — преобразил девушку в клоуна. Съемка велась в студии при заливающем свете ламп накаливания. Чтобы снимок получился в теплых цветах, я установил красный желатиновый светофильтр на прожектор, освещавший фон. «Пентакс» 6x7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Это доказывает, что вдумчивый фотограф, как правило, может по желанию предложить свой взгляд на модель.

Стилевое различие достигается за счет освещения, цветовой гаммы, позы, окружающей обстановки, реквизита, грима и выражения лица. Сочетание всех или некоторых элементов всякий раз создает новое настроение.

Помимо грима, который в значительной мере изменяет облик женщины, самым важным фактором, влияющим на внешность, является освещение. Лицо при контрастном, направленном свете выглядит иначе, нежели в рассеянном, нежном, причем тональность мгновенно меняется с резкой на мягкую. По той же причине очень важно следить, как освещена вся фигура позирующего и то, что его окружает. Еще одним важным фактором в формировании тональности изображения являются поза и выражение лица. И наконец, характер окончательного изображения зависит также от места съемки и реквизита.

Рис. 153 *Дух времени*

Эта фотография сделана в лондонском доме, где некогда жил художник-прерафаэлит. Длинное белое платье помогает «вернуться» в прошлое. Чтобы усилить общую тональность изображения, я сохранил естественные блики на деревянной стене. Лицо модели освещено отраженным от потолка светом вспышки. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 151 *«Модернистский» портрет*

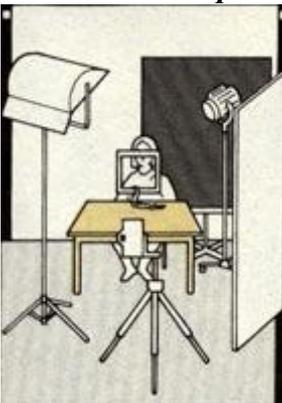

Рис. 152 *Футуристический оттенок в этой композиции возникает за счет резкого контраста черного и белого, почти лишенных полутонов. Я сделал фон из листов черной и белой бумаги. Освещение было жестким, с очень слабой подсветкой теней (см. рис. внизу). Я немного передержал пленку, чтобы лицо получилось как бы чрезмерно освещенным. Подстраиваясь под этот «контрастный ключ», девушка нанесла вокруг глаз густые тени и накрасила губы ярко-красной помадой. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/60 с., диафрагма 16.*

Портреты юмористические и «без лести»

Юмор — понятие весьма относительное: то, над чем один хохочет, у другого не вызывает и тени улыбки. Фотограф с чувством юмора инстинктивно ощущает маленькие причуды и странности

человеческого поведения, и когда сталкивается с ними, его реакция мгновенна. Юмористический портрет чаще всего очень удачен тогда, когда показывает объект «без лести». В этом случае человек даже не подозревает что его фотографируют.

Одним из самых талантливых фотомастеров юмористического склада является Робер Дуано. Он часто подмечает и даже сам создает смешные положения; так, в серии фотоснимков, сделанных скрытой камерой, он показал реакцию разных людей на выставленную в витрине картину с изображением обнаженной натуры. Еще один хорошо известный мастер — Эллиотт Эру-итт. Ни одного из этих крупных фотографов нельзя упрекнуть в жестокости. Очень важно уметь подшучивать над людьми, но не высмеивать их.

Обычно фотограф имеет право снимать людей в общественных местах, не спрашивая у них разрешения. Это не распространяется лишь на фотографии дискредитирующего характера. Если выставить человека в смешном свете и тем самым нанести ущерб его достоинству или репутации — за это могут привлечь к суду.

Рис. 155 **«Фото без лести»**

Я высмотрел эту лоточницу в толпе прохожих и побыстрее сфотографировал, пока она не успела заметить камеру. Снимать и остаться при этом незамеченным удобнее всего с помощью двухобъективного зеркального фотоаппарата. Направив его на объект, стойте боком и смотрите в другую сторону. Объект не обратит внимания на аппарат, так как фотограф всем своим видом будет показывать, что его занимает нечто совсем иное. «Мамияфлекс», 80 мм, 1/125 с., диафрагма II.

Рис. 154 **Объект подыгрывает**

Этот забавный кадр снят во время сеанса, проходившего в квартире позирующего. Он был не прочь пошутить и принял предложение фотографа выглянуть из-за двери. «Хассельблад БООС», 80 мм, 1/125 с., диафрагма 8.

Рис. 156 **Колические группы**

Необычные сочетания людей часто создают комический эффект. Этот семейный портрет вызывает улыбку несообразностью экипировки: один из сыновей облачен в полную парадную форму, а второй лишь обмотан полотенцем. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Импровизированные и моментальные фото

Моментальные фотографии уже не вызывают безусловного презрения со стороны серьезных знатоков. Подобные снимки делают чаще всего в домашнем кругу и получаются они, как правило, естественными и непринужденными.

Для моментальной фотосъемки нет лучшей камеры, чем SX-70. Когда смотришь, как из нижней части фотоаппарата выползает квадратный отпечаток, испытываешь нечто подобное тому невероятному благоговению, с которым в 1839 году была встречена первая демонстрация дагерротипа. Возможности специальных фотоаппаратов ограничены: нельзя отрегулировать диафрагму и выдержку, объектив закреплен жестко. Тем не менее общую экспозицию можно изменить регулятором «светлее—темнее». Некоторые фотографы достигают в работе с «полароидными» фотоматериалами высокого художественного уровня. Многие применяют «разъемные» комплекты, поскольку они подходят для специальных адаптеров («задних стенок»), используемых в фотоаппаратах квадратного формата 6x6 и в крупноформатных камерах, и позволяют в большей мере влиять на качество изображения. Видный мастер моментального фотопортрета Мари Косиндас снимает на пленку «Полаколор» с довольно большой выдержкой, а затем увеличивает время проявления. Интересного результата можно добиться также на негативной пленке, которую обычно выбрасывают. Перенесите отклеенную, ненужную часть комплекта на лист обычной бумаги, прижмите поплотнее — и получите необычное изображение в духе импрессионистов.

Рис. 157 **Реакция зрителя**

Когда объект может почти сразу взглянуть на готовый портрет — это хорошая возможность сделать еще один кадр. Первыми фотоаппаратами для моментальной съемки нельзя было снимать крупные планы, а новой моделью можно фотографировать с расстояния 30 см. Позаботьтесь о том, чтобы вспышка не ослепила человека. «Полароид SX-70 альфа».

Рис. 158 **Выбор правильной экспозиции**

Когда большая часть изображения в тени, снимок обычно получается передержанным. Это можно исправить с помощью регулятора «светлее / темнее» на камере. «Полароид SX-70 альфа».

Рис. 159 **Моментальный фотопортрет**

Если уделить моментальному фотопортрету такое же пристальное внимание, как при съемке 35-мм камерой, тщательно подобрать задний план и позу для модели, можно сделать очень хороший снимок. «Полароид SX-70».

Рис. 160 **Специальный эффект в портрете**

Способ печати с «бросовой» части разъемного комплекта на обычной бумаге таит долю риска. Полностью кадр не получится. Поэтому выбирайте изображения без деталей. «Полароид 600».

Приемы профессионалов

Фотография — идеальное средство выражения в том случае, когда нужно запечатлеть мимолетную улыбку или жест, раскрывающие характер человека. Один из путей овладения жанром — изучение и использование приемов крупных мастеров. На первых порах, пока у вас не сложился собственный стиль,

это принесет пользу.

Главная задача в самом начале сеанса заключается в том, чтобы заставить модель расслабиться и показать свое истинное лицо, а не то «искусственное», которое предназначено для внешнего мира. Признанные мастера фотографии делают это по-разному. Билл Брандт предпочитает оставлять модели в одиночестве и почти не разговаривает с ними. Другие, и в их числе Юсуф Карш, придерживаются противоположной точки зрения. Карш ведет оживленную беседу как раз для того, чтобы модель не соскучилась.

Однако даже когда люди раскованы, им удастся многое скрыть. Поэтому некоторые портретисты разрабатывают особые методы с целью заставить модель, так сказать, сбросить маску. Филипп Холсмен предлагал своим моделям попрыгать, ибо думал, что уж во время прыжка человек не в состоянии управлять выражением лица. А вот Ирвинг Пени ставил ящики в пустой студии и просил модель позировать, стоя на них.

Рис. 162 **Портрет в стиле Ричарда Эйвдона**

Обычно Эйвдон фотографирует крупноформатным складным аппаратом с матовым стеклом. Для его фотографий характерны мягкое, рассеянное освещение и недодержка с последующим перепроявлением, что увеличивает контрастность. В данном случае я дал недодержку на одно деление и продлил проявление на треть. Получилось четкое фактурное изображение, где видна каждая морщинка. «Де Вере» 9x12 см, 150 мм, 1/30 с., диафрагма 32.

Рис. 164 **Портрет в манере Билла Брандта**

Всякая новая фотография Брандта «скроена» по мерке конкретной модели. Но во многих его снимках заметна тяга к драматичности «низкого ключа». Работает в основном фотоаппаратом квадратного формата (6x6 см) и снимает без дополнительного освещения. Часто улучшает или изменяет изображение, умело используя приемы фотопечати. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 161 *Имитация стиля Филиппа Холсмена*

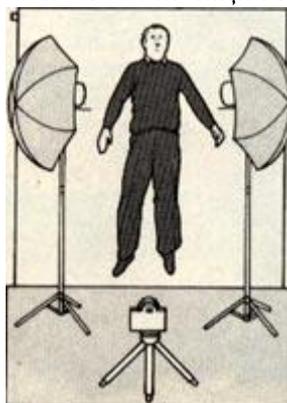

Рис. 163 *Перед Холсменом прыгали президенты, принцы и знаменитые актрисы. Иногда он фотографировал объект в студии на белом фоне, как здесь. Снимал камерой «Полароид» при сильном импульсном освещении. В данном случае я применил две вспышки: по одной с каждой стороны. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.*

Рис. 166 *Портрет в стиле Ирвинга Пэнна*

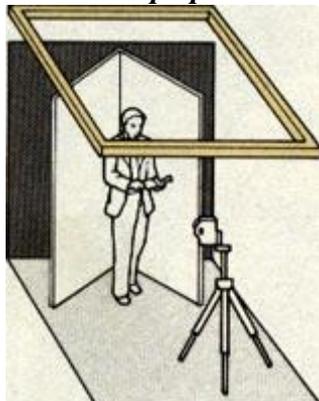

Рис. 165 *Один из приемов Ирвинга Пэнна, с помощью которых он стремился раскрыть образ своего героя, заключался в том, что он заставлял модель втиснуться с острый, около 60°, угол. Кроме того, Пенн – убежденный поклонник освещения с северной стороны. Он даже сконструировал*

передвижную палаточную студию для съемки только при этом свете. В данном случае я симитировал «бедняцкий» северный свет верхним прибором мягкого, рассеянного освещения. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 22.

Современный фотопортрет

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

С течением времени мы то и дело убеждаемся в непостоянстве вкусов. По мере того, как меняются взгляды и взаимоотношения людей, происходят изменения и в жанре фотопортрета. Главной чертой традиционного студийного портрета было совершенство технического исполнения, благодаря ему утвердился строгий классический стиль позирования, олицетворявший серьезность и основательность. Однако в нынешнем мире эти качества отошли на второй план, и такой стиль перестал быть общепризнанным. Развитие современных средств связи, позволяющее электронным устройствам мгновенно передавать изображение с одного континента на другой, заставляет нас рассматривать под иным углом характер фотоснимков.

Чтобы идти в ногу со временем, фотопортрет должен отражать все новое, что появляется в жизни. Жанр не может оставаться неизменным, когда столь решительно меняется предмет изображения; показывать современных мужчин и женщин нужно такими, какие они сегодня, а не такими, какими они были когда-то. Люди живут ныне гораздо более непрямой жизнью, чем их деды, у них больше волнений и переживаний. При каждом удобном случае вы должны пытаться отразить это в своих фотографиях. Художественный портрет, исследующий личность позирующего, «обаятельные» снимки, воплощающие в себе современные взгляды на красоту, и свободный от привычных канонов фоторепортаж, естественно, больше соответствуют духу времени, чем традиционные приемы. Но это не значит, что только модные стили имеют право на существование. Портретист должен быть готов удовлетворить и потребности меньшинства, которое предпочитает строгую манеру жанра.

Фотожурналистика

Съемка портретов, предназначенных для средств массовой информации, выделилась в особое направление в немецких иллюстрированных журналах 30-х годов и достигла расцвета в журналах «Пикчер поуст» и «Лайф» в 40—50-х годах. Задача такого портрета — привлечь внимание читателя. Автору приходится порой прислушиваться к пожеланиям или подчиняться требованиям художественного редактора, который дает конкретные указания по разработке темы. Съемка обычно ведется в привычной для модели обстановке.

Приступая к работе, выберите для съемки наиболее привлекательное или необычное место. Поскольку редактору нужно предоставить какой-то выбор, рекомендуется использовать несколько вариантов окружающей обстановки. Писателя, например, сфотографируйте в рабочем кабинете и на месте действия одного из его романов. Избегайте статичных поз, снимок должен быть живым и неказенным. Не включайте в кадр чересчур много деталей и не размещайте модель в центре без серьезных на то оснований. При любой возможности старайтесь привлечь внимание зрителя чем-то незаурядным, будь то необычный ракурс или иной оригинальный прием. Доля юмора не помешает никогда, однако опасайтесь высмеять модель — это может враждебно настроить будущих ваших персонажей. И всегда помните, что стиль и приемы фотожурналистской портретной съемки должны соответствовать личности, характеру или профессии объекта.

Качество воспроизведения фотографий не зависит от фотографа. Только в первоклассных

журналах, которые печатаются на дорогой бумаге, удастся сохранить нюансы тональных переходов в черно-белых иллюстрациях. Следовательно, снимки должны быть простыми по композиции, контрастными и очень резкими. Лучше всего делать отпечатки чуть контрастнее, иначе при воспроизведении они могут оказаться слишком мягкими по рисунку и серыми по тону. Среди цветных снимков полиграфисты выбирают насыщенные изображения, поэтому экспозицию необходимо знать точно. Непременно постарайтесь представить редактору снимок в нескольких форматах, горизонтальных и вертикальных, так как ему может понадобиться иллюстрация определенного размера, чтобы заполнить свободное пространство. Очень часто фотографии подрезают или кадрируют, поэтому при печати оставляйте со всех сторон «запас».

Рис. 169 *Необычная поза*

Важнейшая задача журнальной фотографии — привлечь и задержать внимание читателя. В данном случае я использовал оригинальную позу, а в качестве композиционного приема — зрительное сходство между скульптурой и моделью. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

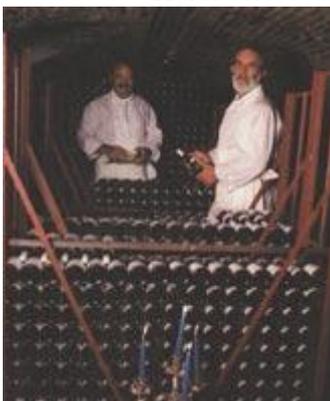

Рис. 167 *Освещение места съемки*

Рис. 168 *Интересные для съемки места зачастую трудно освещать. Фотографируя двух рестораторов в винном погребе, я воспользовался вольфрамо-галогенной лампой (см. рис.), черные стены не отражали свет. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 11.*

Рис. 173 *Съемка по заданию*

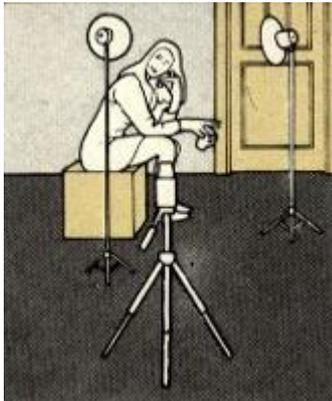

Рис. 170 Журнал часто дает задание фотографу проиллюстрировать статью. Когда меня попросили сделать фотопортрет, Дайна Ригг играла в популярном телефильме роль жизнерадостной, энергичной женщины. Задача состояла в том, чтобы сделать живой, непринужденный снимок. Я осветил объект двумя прожекторами заливающего света (см. рис. ниже), и когда выражение лица и поза актрисы устроили меня, щелкнул затвором. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/125 с., диафрагма 5,6.

Рис. 172 *Люди в горе*

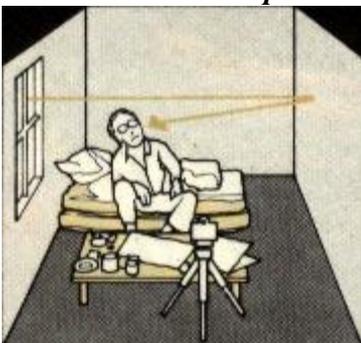

Рис. 171 Фотожурналисты нередко вынуждены запечатлеть печальные стороны жизни. Старайтесь проявить по отношению к объекту чуткость и такт, не скрывая при этом истинного положения вещей. В этой фотографии выразилась вся безысходность, наполнившая последние месяцы жизни художника Роджера

Хилтона. Когда я делал этот снимок в его крошечном домике в Корнуолле, он был уже очень слаб. Писал лишь небольшие картинки гуашью, а нередко лист бумаги так и оставался чистым. Я фотографировал при естественном освещении (см. рис. внизу). «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 175 **Интересная окружающая обстановка**

Художник Фрэнк Ауэрбах жил и работал в комнате, где безраздельно царила живопись. Снимок воссоздает эту атмосферу. Художник здесь словно составная часть полотен. «Мамияфлекс С3», 65 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 174 **Съемка на улице**

Не упускайте случая сфотографировать детей на улице; фотоаппарат обычно возбуждает их любопытство. Этот снимок я сделал на Портобелло-роуд, когда иллюстрировал статью об уличных базарах в Лондоне. «Мамияфлекс С3», 80 мм, 1/125 с., диафрагма 8.

Художественный портрет

Художественный портрет — это наиболее полное изображение модели, которое доступно фотографу, где передана не только внешность, но, что важнее, раскрыты внутренние свойства личности. В идеале при съемке такого портрета все, что включено в кадр, должно иметь какое-то отношение к модели. В арсенал творческих средств входят не только элементы окружающей обстановки, но и доминирующие цвета и тона, ракурс, поза, жесты, выражение лица. На деле вы, вероятно, сосредоточитесь лишь на одной-двух важнейших сторонах: отношении героя к жизни, его профессия, нрав или привязанности. Хотя бы одну важную существенную мысль о модели вы должны выразить очень ярко.

Для начала нужно предварительно выяснить все, что можно, об интересующем вас человеке. Составив общее представление, вы решите, какое именно место съемки более всего подходит для данного объекта. Побывайте у него дома и на работе, а затем обдумайте другие варианты. Скажем, архитектора хорошо сфотографировать на фоне спроектированных им зданий, а образ исследователя, первооткрывателя созвучен, скажем, бескрайним пустынным просторам. Избегайте

шаблона. Необходимо менять приемы в зависимости от характера модели.

Естественное окружение — наиболее подходящая обстановка для создания художественного портрета. В студии гораздо труднее добиться выразительности. Оказавшись в привычной для своего героя среде, вы можете выбрать самые важные детали. Старайтесь найти в доме или на работе любые интересные и необычные предметы. Но для съемки выбирайте только подходящие и характерные. Кроме того, не забывайте, что объектив способен выделять одни элементы и «приглушать» другие либо неестественно выпукло изображать определенные детали окружающей обстановки с помощью специальных насадок, обрамления или увеличения.

Определив средства для выражения основной черты образа, можно дополнить его отдельными красками и штрихами, которые составят как бы второй план, не отвлекая внимание от главной идеи.

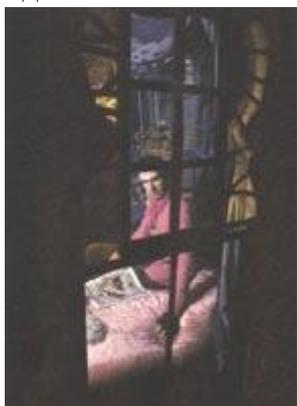

Рис. 177 *Изображение «стиля» жизни*

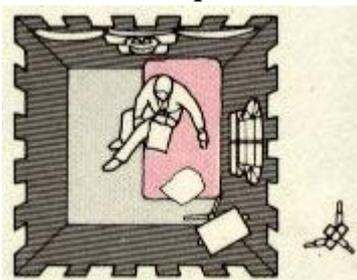

Рис. 176 *Нарочитый, вызывающе эксцентричный скульптор Эндрю Лоуган купил большую модель замка и поставил у себя дома. Я направил на него прожектор заливающего света и сфотографировал через окно замка (см. рис. внизу). Получилось стилизованное изображение. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/15 с., диафрагма 16.*

Рис. 178 *Освещение как выразительное средство*

Я сфотографировал художника Карла Вешке против света, чтобы создать впечатление картины, написанной маслом. За счет высокой точки съемки лицо модели немного в тени; подсветка ослабила бы заднее освещение. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 179 **Привычная окружающая обстановка**

Стеклянные колбы и трубки засверкали ярче благодаря одной вольфрамо-галогенной лампе, установленной напротив модели. Снимок сделан на пленке для дневного света, поэтому на лампе — синий преобразующий светофильтр. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 180 **Реквизит**

Здесь я представил мольберт в виде креста, и совместил с фигурой Фрэнсиса Бэкона, подразумевая мученическую природу его творчества. «Никкормат FT2», 65 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 181 **Передача мироощущения**

Рис. 182 *Я попросил Фрэнсиса Бэкона встать на верхнюю ступень лестницы, чтобы возникло впечатление обособленности. Его фигура словно нависает над зрителем. Осветительные приборы расставлены так, чтобы придать художнику мрачный вид. «Мамияфлекс С3», 65 мм, 1/60 с., диафрагма 11.*

Рис. 184 **Широкий угол зрения**

Широкоугольные объективы позволяют включать в кадр окружающую обстановку, что вносит в изображение интимную ноту. С их помощью можно также исказить пропорции, как, например, вышло со странной парой башмаков на этой фотографии. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Рис. 185 **Предметы-символы**

Дирижер Бернард Хайтинг сфотографирован в тщательно составленном обрамлении из музыкальных инструментов. Все элементы здесь подобраны не только по графической выразительности, но и по заложенному в них символическому смыслу. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 186 **Трактовка образа с помощью композиции**

Делая это фото, где Генри Мур стоит на фоне скульптуры, я сместил объект к

краю кадра, чтобы явственней ощущалась масштабность произведения скульптора.
«Никкормат FT2», 24 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 187 *Смысловая нагрузка окружающей обстановки*

Линдси Андерсон изображен в пустом классе вскоре после выхода на экраны его фильма «Если», действие которого происходит в школе. «Мамияфлекс С3» 65 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

«Обаятельные» и романтические портреты

Чтобы передать обаяние модели, нет нужды превращать хорошенькую девушку в рекламную красотку. На обложках модных журналов часто помещают по-настоящему творческие фотографии, выполненные в стиле «обаятельных». А в таких изданиях, как, например, «Вог», нередко публикуют подобные портреты, сделанные ведущими мастерами, среди них — Клайв Эрроусмит, Дейвид Монтгомери и Дейвид Бейли. Такого рода съемка ставит перед моделью и фотографом дополнительные требования. «Обаятельная» модель должна быть не только красива, но и обольстительна. А фотограф обязан найти в ней «изюминку» и обыграть в портрете. Невозможно перечислить по пунктам, в чем состоит залог успеха, ибо в каждом случае свой источник обаяния: взгляд или улыбка, жесты или волосы, поза, осанка. Зачастую грань, отделяющая романтический портрет от «обаятельного», стирается. Обычно романтический портрет представляет собой очень тонкое изображение хорошенькой девушки или молодой женщины, нередко полученное с помощью насадки «мягкий фокус».

При съемке таких портретов крайне важную роль играет освещение. Яркое контрастное освещение лишь в очень редких случаях дает хороший результат. Как правило, следует применять «голливудскую» схему. Тщательно продумайте позу: линии тела должны быть плавными и изящными, без острых углов и уродливых форм. Особое внимание необходимо уделить шее, плечам, груди и рукам. Никакого рецепта для романтического или «обаятельного» портрета не существует — к каждому объекту нужен свой подход. Но стоит забыть об индивидуальности модели и начать подгонять ее под шаблон «обаяния» — получится банальная красотка.

Рис. 188 *Классические позы*

Рис. 189 У девушки, изображенной на снимках, наиболее привлекательны волосы и глаза. Обе позы подчеркивают это. Важную роль играет и направление взгляда. Я применил прибор заливающего света с рассеивателем в качестве основного источника и отражатель для подсветки теней. Задний план освещен прибором заливающего света, а на волосы направлен прожектор с рассеивателем. Освещение при съемке таких фотографий должно быть мягким. Усилить контрастность черно-белого снимка можно за счет недодержки с последующим увеличением времени проявления. "Пентакс" 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 16, недодержка - одно деление.

Рис. 190 **Романтическое обаяние**

Сочетание нежности и наивности я решил подчеркнуть с помощью позы, в которой есть нечто традиционно романтическое. Фон в классическом вкусе и шляпка с вуалью дополняют общее настроение. "Пентакс" 6x7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 191 **Необычное освещение**

Этот портрет снят при жестком освещении. Оно больше подходит к ярко-красному платью и светлым волосам модели. Кроме того, игра света и тени придает линиям тела девушки кошачью грацию, а черное меховое покрывало усиливает это впечатление. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/8 с., диафрагма 11.