

СЪЕМКА ПОРТРЕТА

Фиксируя или интерпретируя мир, фотографы пользуются языком света. От того, насколько хорошо мы понимаем и используем свет, зависит выразительность наших фотографий. Именно он дает возможность пленке фиксировать цвета, детали, формы и текстуру предметов.

Фотограф подобно живописцу «рисует» объем предмета с помощью света и тени - он тоже создает на плоскости объемное изображение. В этом уроке мы расскажем о том, как это происходит. Узнав особенности света, вы улучшите качество снимков и сделаете хорошие портреты ваших родственников и друзей.

Психология - важнейший элемент портретной фотографии. Человек на хорошем портрете узнаваем, потому что фотограф сумел выразить его «натуру» через характерный жест, выражение лица или позу. Это проще сделать, если вы можете сфотографировать человека в его естественной среде, за повседневными занятиями с вещами, которые ему привычны. К тому же гитара в руках музыканта или вязальные спицы у бабушки смогут помочь им отвлечься от вашей камеры и создадут необходимый колорит.

ПОСТАНОВКА И «РЕПОРТАЖ»

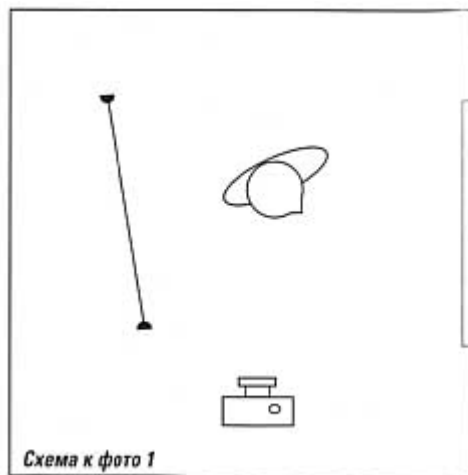
Можно «следовать за моделью» в репортажном стиле, наблюдать за ней либо воплощать задуманный вами образ. Главный вопрос: для кого вы делаете этот портрет? Для себя или «для заказчика»? В первом случае возможна любая форма общения и игры, любая схема освещения. Делая портрет для другого, надо учесть, каким он хочет увидеть себя. В этом случае фотограф старается «не навредить» клиенту, использовать наиболее удачный свет, чтобы не подчеркивать недостатки лица или фигуры.

Один и тот же человек может выглядеть по-разному в зависимости от стиля вашей съемки (фото 1и2).

На фото 2 девушка явно чувствует себя более свободно, чем на фото 1. На снимке внизу общее освещение, нет никакой специальной схемы; на втором модель не могла легко менять позу, потому что был выбран один определенный ракурс и подсвечивались волосы и часть щеки в теневой части.

Если вы выстраиваете схему света, модели приходится ждать, поэтому поза и выражение лица могут быть менее естественными. Но иногда форма сама по себе

бывает очень выразительной - тогда стоит набраться терпения и выстроить схему света, чтобы подчеркнуть красоту человека.

Другой вариант - поставить свет так, чтобы забыть о нем и сосредоточиться на модели. Человеку нужно пространство для движения и возможность менять позы - тогда ему проще расслабиться. Освещенная область должна быть достаточно большой, чтобы не стеснять модель. Для портретной съемки хороши зонтики, они создают мягкий широкий поток света, и с ними легко работать. Если световая схема проста, вы сможете забыть о технике и

сконцентрироваться на выражении лица и позе модели.

Эмоции очень кратковременны, даже улыбка имеет нужную фазу лишь долю секунды. Иногда ее начало бывает более выразительным, чем кульминация. Поэтому имеет смысл всегда держать камеру наготове или вообще смотреть через видоискатель, если это не очень смутит вашу модель.

СВЕТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕМА

Свет, падая на лицо или любой другой объект, создает определенный светотеневой рисунок. От угла падения лучей и положения источника света зависит размер, направление и глубина теней. Пластичность освещения влияет на восприятие формы предмета. Как и на рисунке, мы должны суметь увидеть на плоском листе объемное изображение. На первом этапе важно увидеть, как свет «лепит» форму, научиться контролировать его.

Светом можно подчеркнуть или смягчить черты лица, создать абсолютно разное настроение. Пока мы рекомендуем снимать портреты крупным планом, не включая в кадр руки. Мы используем один источник света и отражатели. Рассмотрим основные типы освещения.

Фронтальным можно назвать освещение от солнца, которое находится за спиной фотографа и падает на объект съемки спереди, или если встроенная вспышка освещает модель «в лоб». В этом случае свет равномерно распределяется по поверхности объекта, и он кажется плоским. Имеет смысл чуть разворачивать голову модели, чтобы создать хотя бы небольшой объем за счет теней. (фото3).

Солнце было довольно ярким, но рассеивалось в березовой листве. Лучи стали мягче, поэтому лицо и блузка не превратились в яркие белые пятна. Области глаз, носа и губ сохранили легкую тень, а значит, и объем тоже.

Светлое в кадре - всегда главное, именно оно привлекает внимание в первую очередь. Светлые пятна на фоне не должны быть ярче лица.

Боковое освещение заметно выявляет текстуру предметов, поскольку свет скользит вдоль их поверхности. Такое освещение бывает на закате, когда солнце опускается к линии горизонта. В это время можно обойти объект съемки вокруг и найти наиболее удачное направление света.

Боковой свет подчеркивает вертикальные морщинки и акцентирует фактуру кожи. Это видно на фото 4. На границе между темной и светлой частью лица видны все неровности кожи на виске, над бровью, в нижней части щеки.

Фото 4

Фото 5

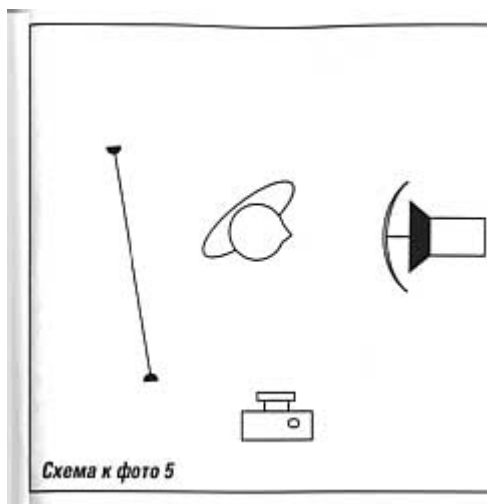

Схема к фото 5

Выровнять свет можно с помощью отражателя из бумаги, ткани или картона с наклеенной на него фольгой. Мы в данном случае использовали большой дисковый отражатель с серебряным покрытием, которое похоже на мятую фольгу, отблеск от него был довольно жестким (фото 5).

Кожа стала выглядеть более гладкой. Щека не пересвечена, отраженный свет падает почти на затылок: подчеркнута прическа, шея, форма уха стала практически незаметной. Область за ухом и

ниже, у челюсти, светлее щеки, поэтому форма самой щеки не теряется, не становится плоской.

На другой паре снимков - боковой свет от зонта, без отражателя с теневой стороны. На фото 7 лампа освещала и

модель, и фон - стало заметно, как более светлый задний план «вычертил» голову модели.

На фото 6 волосы и фон сливаются, справа от носа лежит глубокая тень. Теперь посмотрим, как небольшой поворот головы может изменить овал лица. Повернув модель к источнику света, мы уменьшаем тень от носа, «дорисовываем! надбровную дугу над правым глазом и сильнее высвечиваем скулу, намечаем ямочку на щеке. На первой фотографии лицо кажется овальным, на второй - тяготеет к треугольнику.

Не забывайте о том, что большинство лиц асимметричны - то есть правая и левая половины лица не одинаковы. Есть разница, с какой стороны от модели стоит прибор. Перемещайте прибор вверх, вниз и в стороны относительно модели и наблюдайте за размером теней на лице. Для этого лучше попросить помощника передвигать свет, а самому следить за тем, как меняется объект съемки.

Сначала лампу ставят со стороны фотокамеры, повыше ее. Свет сверху - самый близкий к естественному восприятию, именно так мы обычно видим лица людей при дневном свете. Потом источник света нужно перемещать налево и направо, менять угол освещения и высоту прибора, наблюдая за изменениями светотеневого рисунка. Если освещать лицо снизу, оно примет угрожающий вид, а если только одну половину лица - появится тревожность и недосказанность. Возможно, именно это ощущение вам и захочется передать - поэкспериментируйте с моделью. Чем больше вы удаляете свет от модели, тем больше он рассеивается, соответственно меняется световой рисунок. Обычно при использовании одного прибора расстояние его до модели не превышает 1,5 м.

Полезно записывать, какую схему света вы применяли вместе с показаниями диафрагмы и выдержки - тогда позже вы сможете проанализировать работу.

Контрольное освещение помогает отделять контур одного объекта от другого или от фона сияющим ореолом. Роль контрольного освещения может выполнять солнце (фото 11).

Заполняющего света со стороны фотокамеры должно хватать, чтобы осветить лицо. Если его мало, постарайтесь найти отражатель - светлую ткань, экран из бумаги или даже

светлую стену здания. Главное, чтобы лучи контрового света не попадали в объектив, иначе на снимках появятся светлые пятна. Чтобы такого не случилось, пользуйтесь блендой или прикрывайте объектив рукой.

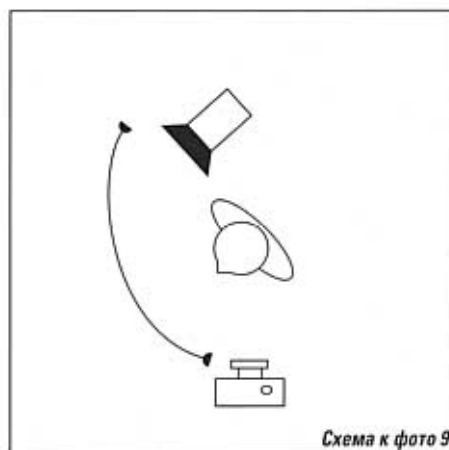
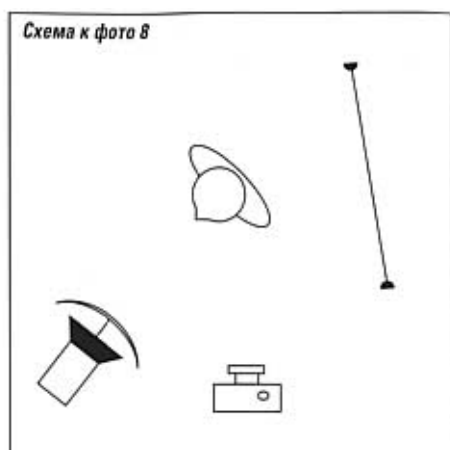

Моделирующий свет должен разделять похожие тональности, например, на прическе (фото 5), или подчеркнуть светлой полоской какую-то часть лица. На фото 1 таким образом подсвечивался рисунок скулы. Источник моделирующего света считается дополнительным, локальным. Отражатели такого рода должны быть небольшими, чтобы не высвечивать весь объект целиком.

Фон должен контрастировать с цветом волос и одежды модели. Серый тон практически идеален, но в целом подойдет любой приглушенный тон. Не трогайте фон с повторяющимся узором вроде обоев и занавесок. Выделяйте объект. Резкий фон с большим количеством деталей отвлекает внимание от главного объекта. Даже если вы очень ограничены пространством, постарайтесь, чтобы человек сидел или стоял на расстоянии не меньше полутора метров от фона: таким образом он будет больше размыт и на него не попадет тень от фигуры. Кроме выведения яркого или пестрого фона из фокуса можно дополнительно затемнять или освещать его. Если фон имеет отношение к модели и улучшает портрет, включите его в кадр. Можно подобрать фон, который добавит подробностей о характере или увлечениях вашей модели. Человек может неплохо смотреться в своем рабочем кабинете, механик - на фоне своих инструментов и техники, папа - с машиной в гараже. Главное правило - оставлять в кадре как можно меньше деталей.

Если фоном служит комната модели, убедитесь, что в ней не слишком много отвлекающих предметов, вроде полок за головой человека или чего-то «растущего из глаза». Не прислоняйте модель к стенам и убирайте все лишнее. Уберите все, что вам не нравится. Хороший фотограф во время съемки становится режиссером, он знает, чего хочет, и не боится требовать. Не стесняйтесь передвигать вещи, даже если вы только «гость» в чужом доме. Фон на портрете никогда не должен соревноваться с моделью. Это важно, потому что фотографию мы рассматриваем. Глядя на человека в жизни, мы фиксируем взгляд в определенной точке, остальная информация остается «общим впечатлением». А на плоскости глаз «сканирует» изображение от одной точки к другой,

поэтому внимание к деталям возрастает. Слагаемые портрета - выражение лица, поза, костюм, прическа. За ними нужно постоянно следить.

СЪЕМКА В ПОМЕЩЕНИИ

Поговорим в этом разделе о естественном освещении. Дневной свет от окна в пасмурный день - ровный и мягкий и отлично подходит для портретов, мы сможем увидеть формы без искажений от прямой вспышки фотокамеры. Портреты у окна будут более удачными, если на небе есть легкие облака и на модель не падают прямые солнечные лучи (фото 1).

Иногда при свете от окна контраст оказывается слишком большим, тогда нужно использовать отражатель возможно больший по размеру. Для человеческого глаза контраст меньше заметен, потому что он быстро перестраивается с темного на светлое и различает градации в тенях лучше, чем пленка. Контраст между половинами лица не должен превышать соотношения 1:2, старайтесь сделать освещение более равномерным за счет отражателей.

На фото 1 отражатель поставили слева, чтобы подсветить волосы. Чтобы было видно фактуру волос, прядь положили на плечо, ближайшее к источнику света. Подчеркнуть скулу, линию щеки или шеи можно моделирующим светом от небольшого отражателя, кусочка фольги или бумаги.

Дневной свет - самый привычный для наших глаз. Именно с ним портреты будут выглядеть самыми естественными. Рассеянное, светотональное освещение ассоциируется с такими состояниями, как спокойствие, мечтательность, нежность. Оно отлично подходит для женских и детских портретов. При низкоконтрастном освещении в сильную облачность границы теней размыты, тональные переходы становятся более плавными, сам рисунок - мягче (фото 10).

СЪЕМКА НА УЛИЦЕ

Управлять естественным светом трудно, его нужно выбирать. Нужно научиться видеть, как свет формирует лицо, как меняются его черты в зависимости от освещения. Идеальная погода - множество облачков или легкая облачность. Тени при этом слабые, и людям легче сохранить естественное выражение лица, когда не нужно щуриться от яркого солнца.

Самым неблагоприятным бывает жесткий солнечный свет ближе к полудню, когда тени на лице, под глазами, носом и подбородком бывают самыми резкими. На улице в такой день можно спрятаться в тень от листвы, которая рассеет прямые солнечные лучи (фото 3). Нужно следить, чтобы пятна света и тени не были слишком заметными.

На улице фон редко бывает однородным. Так же, как и при съемке в городе, на заднем плане может оказаться все, что угодно. Сделайте акцент на модели, постарайтесь отделить ее от фона, чтобы столбы и деревья не торчали «из головы». Попробуйте подобрать задний план, не освещенный солнцем, и

максимально откройте диафрагму для увеличения глубины резкости (фото 11).

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Основная задача портретной съемки - создание атмосферы, в которой модель может расслабиться и проявить себя. Хорошие шутки или отвлеченный разговор важнее, чем самая модная автофокусная камера. Способности раскрепощать человека нельзя научиться по книжке. Единственный совет - настроить все так, чтобы расслабиться самому. Если вы спокойны и уверены, то у модели больше шансов достичь того же состояния.

Важно поддерживать беседу с моделью. Постарайтесь проявить искренний интерес, но не допрашивайте, расскажите что-то и о себе. Это не пустая болтовня. Исследуя внутренний мир вашей модели, вы в то же время отвлекаете ее. Лучше всего разговаривать, когда человек уже сидит на месте съемки, потому что иначе, как только он туда сядет, он опять «заморозится». Продолжайте разговаривать с моделью в течение всей съемки и постарайтесь поддерживать рабочее настроение.

Старайтесь ловить живые эмоции, провоцировать человека на то, чтобы он «снял маску». Эмоции «объединяют» лицо в одном звучании - и глаза, и губы сохраняют внутреннюю энергию, и она доходит до зрителя. Мы прощаем фотографу погрешности в освещении,

если портрет будет душевным и верным по пойманному моменту. Это первый и самый важный этап - суметь вызвать эмоции и запечатлеть их.

ВЫБОР ТОЧКИ СЪЕМКИ

Точка съемки влияет на пропорции лица. Самым широким будет лицо, расположенное в фас, поворот в сторону от фотоаппарата делает лицо уже. Выбирая очень низкую точку съемки, вы рискуете зрительно увеличить размер подбородка и щек - не опускайте камеру ниже уровня плеч. Если вы снимаете сидящего человека с уровня талии или колен, обращайте внимание на положение ног - колени, направленные в сторону фотокамеры, будут казаться значительно больше. Если вы снимете модель в фас, ровные плечи будут слишком статичны и лишат снимок динамики. Предпочтительней разворачивать модель хоть немного в сторону, это подчеркнет линии фигуры. Но надо помнить о ближайшем к камере плече - оно не должно полностью входить в кадр, так как покажется слишком крупным.

Существует почти классический прием «выгодного освещения». Свет ставят под углом градусов 45, чуть сбоку от модели на расстоянии полутора метров, зонт при этом рассеивает лучи, не оставляя резких теней. Он освещает и модель, и фон (фото 8).

Девушка смотрит через плечо - подчеркнут разрез глаз, лицо приподнято, что исключает появление второго подбородка. Тени под носом почти нет, освещение очень мягкое. Блик в глазах довольно большой, потому что отражение светящегося зонта видно полностью. Освещенная сторона лица и прическа попадают на темный фон, темная часть - на светлый. Это отделяет тональности и придает динамику снимку.

Лучше разделять линии на лице: кончик носа не должен соприкасаться с линией щеки, линия губ не должна соединяться с ними тоже.

ЧЕМ СНИМАТЬ

Мы использовали импульсную лампу 600, штатив, зонт, дисковый отражатель диаметром 1 м с серебряной и матовой белой сторонами, серый фон из нетканого полотна. Камера - Сапоп EOS 30 с объективом 28-80 мм. Большинство фотографов-портретистов предпочитают среднефокусные объективы. Для 35-мм камеры это объективы с фокусным расстоянием 80-105 мм, для среднего формата - 150-200 мм. Широкоугольная оптика не подходит, потому что искажает пропорции лица. Длиннофокусные объективы неудобно использовать при ограниченном пространстве студии. Таким образом, лучше всего подходит объектив 85 мм или 90 мм, но подходят и зум-объективы.

Хорошо, если у вас есть объектив с большой светосилой (1.4, 2.8), тогда вам будет проще снимать в помещении в условиях недостатка света. Максимально раскрытая диафрагма смягчает изображение, позволяет размыть задний план и вести съемку с большей скоростью работы затвора.

Максимальная выдержка при съемке без вспышки - 1/30, поскольку при ней еще можно сохранить резкость объекта, если вы держите камеру в руках. При меньшем значении необходим штатив. Помните, что если модель при этом будет двигаться, резкости в кадре уже не будет. Импульсные лампы удобней естественного света, потому что дают необходимую мощность и больший контроль над светом. Выдержка в момент синхронизации вспышки - 1/125 секунды, что позволяет снимать объект в движении. «Поджигать» импульсную лампу можно встроенной вспышкой на вашей фотокамере,

направив ее свет в сторону от объекта съемки (прикрыв ладонью или фольгой), или с помощью синхрокабеля (его контакт крепится к «горячему башмаку» на фотокамере). Для определения экспозиции вам понадобится внешний экспонометр. Помните, что режим «против красных глаз» должен быть отключен - он дает серию предвспышек, поэтому импульсный прибор сработает не вовремя. На качество фотографий очень влияет диаметр диафрагмы объектива. Чем больше он «закрит» (f22, f32), тем четче он рисует, тем больше деталей проявится на снимке. Этими деталями могут быть тончайшие морщинки на коже, поры или дефекты, которые при взгляде мы обычно не замечаем. Подчеркнутая рельефность кожи «старит» лицо. Контрастность можно усилить при съемке пожилых людей, чтобы подчеркнуть в рисунке морщин доминирующие свойства характера. Более суровым чертам и выражению лица соответствует более контрастный рисунок изображения.

ЦВЕТНАЯ ИЛИ ЧЕРНО-БЕЛАЯ?

Цветовые сочетания в кадре требуют дополнительного внимания. Гармония в цветах костюма, макияжа и фона может быть нарушена, особенно если вы снимаете при естественном свете.

Для человеческого глаза изменения цветовой температуры в течение дня менее заметны, чем для пленки. Ее реакция на свет фиксирована, в то время как глаз человека адаптируется к изменению тональности цвета освещения. Зрение «перестраивается» таким образом, что свет в любое время дня кажется нам белым, независимо от того, какой цвет доминирует. Но для пленки снежные сугробы при ясном небе будут синеватыми, а цвет закатных лучей - рыжим. Чтобы увидеть такие изменения цвета и настроения на снимке, можно сфотографировать один и тот же сюжет несколько раз в разное время дня.

С другой стороны, фотопленка регистрирует различия в цветовом составе света. Вот почему изображение, снятое при свете ламп накаливания на пленку, сбалансированную к дневному освещению, приобретает оранжевый оттенок, а снятое в условиях люминесцентного освещения - зеленый. Такие цветовые искажения на негативной пленке можно скорректировать во время печати, а при съемке на слайд - с помощью цветокорректирующих фильтров. Есть и пленки, сбалансированные для света ламп накаливания - например, слайдовая Kodak Ektachrome 160T или негативная Kodak PORTRA 100T.

Традиционная портретная фотография больше ассоциируется с черно-белым изображением. Теперь мы редко делаем не цветные портреты, а ведь они могут быть очень выразительными. Черно-белое подчеркивает форму в чистом виде, лучше видна игра линий, света и тени. С черно-белой или монохромной пленкой вы можете пользоваться любыми источниками освещения и лампами разной цветовой температуры. При обучении съемке портрета черно-белая пленка просто незаменима. Если вы не хотите заниматься проявкой дома, попробуйте монохромные пленки, например, Kodak T400 CN или Kodak Portra 400, которые проявляют по цветному процессу C-41 в любом минилабе. Чувствительность этих пленок достаточно высока, чтобы снимать в помещении при естественном свете - 400 ISO.

1. Определите задачу. Какой портрет вы хотите получить? Будем выявлять характерные черты или зафиксируем красивую форму, не передавая ощущение от человека.
2. Понаблюдайте за формой лица и мимикой модели. Определите, какое освещение больше подойдет для этого типа лица, какой выбрать фон. Понадобится ли отражатель, какой.

3. Определив место съемки, выберите ракурс, точку съемки и поэкспериментируйте с положением прибора, который дает свет. Что там с фоном? Нет ли лишнего в кадре?
4. Проверьте детали одежды, прическу, состояние кожи. Для любой модели может понадобиться щетка, средство для укладки волос и бесцветная пудра, чтобы снять блеск.

Первую съемку можно смело считать пробной. Изучив результаты по фотографиям, стоит поснимать ту же модель повторно. Если вы получите один-два хороших портрета из пленки в 36 кадров - не расстраивайтесь, это норма. Когда контроль света и теней дойдет до полуавтоматической функции, «ловить» эмоции станет проще.

Наталья ЕЛИСЕЕВА.