

Как выбрать нужного человека

Главное преимущество работы на пленэре по сравнению со студией заключается в том, что, условно говоря, на улице у фотографа есть возможность снимать людей в самом разном окружении и в любых уголках планеты. Вы вольны выбирать не только место съемки, но и людей, которых фотографируете, а значит, имеете гораздо более широкие возможности для творчества. А в студии можно менять только фон.

Однако, вероятно, еще важнее то, что «на улице» фотограф работает с людьми в привычной для них обстановке, где им, разумеется, проще расслабиться, чем в студии, — по крайней мере, если вы снимаете их впервые. Но вся эта свобода — еще не гарантия успеха. Честно говоря, некоторые из героев моих самых удачных фотографий с трудом согласились позировать мне. Однако они прекрасно подходили на роль, которую я придумал, поэтому мне оставалось лишь убедить их немного потерпеть. За исключением тех, кто спасается бегством или находится под охраной, большинство людей, в конечном счете, соглашались сниматься — если вы не жалуете времени.

Фотографируя как можно больше людей, вы рано или поздно научитесь выбирать *нужные* модели. Одно из главнейших требований к портретам — убедительность и правдоподобность. Снимаете вы для удовольствия или стремитесь стать профессионалом, ваша задача — каждый раз получать веское доказательство того, что вы фотографировали не просто человека, а доктора, домохозяйку, адвоката, шотландского рыбака, главу компьютерной корпорации из Сингапура, официантку с немецкого «Октоберфеста».

К примеру, портрет европейской женщины, продающей ананасы на обочине дороги на острове Мауи, будет не так убедителен, как портрет гавайца в той же обстановке. Пусть даже белой женщине удастся продать несколько тропических плодов, она здесь смотрится не так уместно, как коренной житель.

Приведу еще один пример. Однажды в Париже я делал на заказ серию фотографий о французском хлебопекарном искусстве. Четыре из семи булочных, куда я заглянул в первый же день, содержали вьетнамцы, китайцы или русские. Можете обвинить меня в предвзятости — спорить не стану. Однако я предвзят и лицеприятен в ином смысле. Если бы я, будучи в Париже, снимал серию фотографий о том, как выходцы из Азии осваивают мир французского багета, я бы с удовольствием их сфотографировал. Но моей задачей было подкрепить идеализированные представления американцев, планирующих побывать во Франции, о том, что во Франции всеми булочными заправляют французы. Разумеется, для этого все мои булочники должны были выглядеть очень «по-французски».

Станете ли вы снимать человека, обладающего немалым лишним весом, в роли профессионального футболиста? Или оборванца в роли отличника? Молодую девушку в строгом деловом костюме в роли владелицы студии тату? Конечно нет, и вовсе не из-за каких-то ваших предрассудков. Просто вам хочется, чтобы герои ваших фотографий выглядели убедительно.

**ФОТОГРАФИРУЯ
И ФОТОГРАФИРУЯ ЛЮДЕЙ, ВЫ
РАНО ИЛИ ПОЗДНО НАУЧИТЕСЬ
ВЫБИРАТЬ НУЖНЫЕ МОДЕЛИ.**

Это настоящий шахтер, которого я с его позволения сфотографировал в конце рабочей смены, готовя серию фотографий для ежегодного отчета горнодобывающей компании. Присмотритесь к этому портрету, и вы поймете, что делает его таким убедительным. Во-первых, аксессуары, которые позволяют модели «играть роль» шахтера: шлем с подсветкой, рабочая одежда и перчатки, сажа. Если вам не удастся найти настоящего шахтера, выбирайте человека на вид достаточно выносливого, иначе зрители не поверят, что он способен на тяжелый физический труд.

Nikon F5, объектив 35–70 мм на 50мм, f/8, 1/125 с, Fujichrome 100

УПРАЖНЕНИЕ: ПРОВОДИМ КАСТИНГ

Все мы смотрим фильмы и время от времени приходим к выводу, что такой-то актер не подходит на данную роль, неубедителен в ней. Возможно, порой мы даже говорим, что актер вовсе не похож на своего героя. То же самое бывает и в фотографии. Глядя на человека, вы осознанно или неосознанно представляете его в задуманной вами композиции. Если, выбирая героя кадра, вы намереваетесь победить в фотоконкурсе или просто стремитесь пополнить свою галерею еще одним убедительным портретом, вы всегда проводите кастинг.

Чтобы делать удачные фотографии на продажу, необходимо в числе прочего освоить искусство кастинга. Следующее упражнение входит в число тех, которые я предлагаю выполнять студентам своих онлайн-курсов по коммерческой фотографии. Как отмечали многие мои студенты, оно одно из самых сложных и полезных. Я не знаю лучшего способа проверить ваши навыки кастинга, выяснить, какие люди привлекают ваше внимание, и посмотреть, насколько вы успешны в «искусстве» связей с общественностью.

Для начала выйдите на улицу, найдите не менее восьми новых лиц и сфотографируйте каждого человека крупным планом на фоне

однотонной стены. Это упражнение совмещает в себе две сложные задачи — вам придется: 1) налаживать контакт с людьми, будь то ваши друзья или просто прохожие в торговом центре или магазине, и 2) проводить кастинг.

После того как снимки будут сделаны, объясните каждой модели, что вы работаете над пополнением своего портфолио в надежде когда-нибудь стать профессиональным фотографом и что этот портрет будет первым из серии фотографий, которые вам хотелось бы сделать с этой моделью (если человек согласен, обменяйтесь контактами). Затем, когда вы закончите, проведите вместе со своими родными или друзьями «кастинг» для каждой модели и назовите три разные «роли», которые подошли бы каждой (офисный рабочий, учитель, доктор, адвокат, бухгалтер, ученый, биржевой маклер, горничная, садовник, банкир и т. д.).

После этого вы можете связаться со своими моделями и договориться о съемках в этих ролях. Вам понадобятся определенные аксессуары и соответствующее окружение (офис, кухня, сад, лаборатория и т. п.), чтобы результат оказался правдоподобным и убедительным.

Как преодолеть барьер застенчивости

Барьер застенчивости — одна из самых сложных проблем из тех, с которыми сталкивается фотограф. Застенчивость свойственна не только моделям, но и некоторым фотографам. Если вы справились с внутренним препятствием, набрались смелости попросить кого-то попозировать вам, как поведать о своих намерениях прямо, четко и уверенно?

Поговорив с людьми пару минут, я часто задаю провокационный вопрос: «Как бы вы себя описали, каким вы видите себя?» Разумеется, на этот вопрос нельзя ответить односложно. Он приглашает к диалогу, в чем и заинтересован профессиональный фотограф, — и будете заинтересованы вы. В какой-то момент я задаю еще один вопрос: «Если бы вы могли сейчас выбрать себе образ, одежду, ситуацию, что бы я увидел?» Цель этого вопроса — вовлечь человека в процесс принятия решений, пробудить в нем желание фотографироваться. Помимо всего прочего, лично у меня количество успешных фотографий людей в разы возросло с тех пор, как я начал пользоваться цифровой камерой. Раньше я всегда имел при себе Polaroid SX-70, и даже самые упорные быстро соглашались сниматься, когда я показывал им черновой пример воплощения своей задумки. Теперь этот фотоаппарат мне не нужен благодаря тому, что цифровая камера позволяет сразу же увидеть отснятый материал. Мне очень просто заставить человека почувствовать себя непринужденно, поскольку он сам может убедиться в том, как здорово будет смотреться!

И последнее замечание по поводу стеснительности: некоторые полагают, что фотографировать людей следует в одиночку, без помощи ассистента. Я же, как и многие другие, придерживаюсь противоположной точки зрения. Ассистент может завязать с человеком разговор, вовремя заметить незастегнутую пуговицу, открытую молнию, выбившийся локон, укроп на зубах и прочие досадные мелочи. Ассистент позволяет фотографу сконцентрироваться на одной-единственной задаче: на создании убедительного образа.

Иногда я работаю без ассистента, но если у меня есть выбор, я всегда предпочитаю иметь помощника. Если вы не занимаетесь фотосъемкой профессионально, это не значит, что вы должны отказываться от свободы, которую дает присутствие того, кто может беседовать с моделью (а также «заботиться» о ней) вместо вас. Если в числе ваших друзей есть тот, кто с удовольствием общается с людьми и любит расширять круг своих знакомств, значит, у вас есть не только прекрасный ассистент, но и великолепный «мас-совик-затейник». Привлеките его к своей работе, и совсем скоро у вас станет намного больше интересных фотографий людей — знакомых, незнакомых, друзей или родных.

Прелесть недостатков

Если вам когда-либо удавалось устанавливать доверительные отношения с моделью (будь то ваш родственник, знакомый или

За долгие годы своей практики я повстречал немало стеснительных людей и выработал два правила. Правило первое: если я сфотографировал человека без его ведома (в том числе стеснительного), я стараюсь найти способ с ним связаться, как было в случае с этим кубинским мальчиком. Он случайно проходил в том месте, где я снимал, и по его лицу заметно, что фотографироваться он явно не хотел. Сделав этот кадр, я сразу же собрал все оборудование и проследовал за ним. Я увидел, что он вошел в скромное жилище, и постучался. Дверь открыла его бабушка. С помощью переводчика я объяснил, что только что сфотографировал ее внука и мне хотелось бы выслать ему напечатанную фотографию (и получить разрешение на ее публикацию).

Правило второе: если мое внимание привлекает человек действительно стеснительный, я не жалею времени на попытки преодолеть эту скромность, а затем фотографирую вдаль от посторонних глаз. Если же человек ни при каких обстоятельствах не желает фотографироваться, я уважаю его мнение и больше не настаиваю.

незнакомый человек), для вас не секрет, что у людей в большинстве своем есть какие-то сокровенные — порою удивительные — пунктики. На каком-то этапе разговора вы можете узнать о каких-то физических «изъянах», которых человек стесняется и потому не желает фотографироваться. Часто оказывается, что именно эта деталь и привлекла к нему или к ней ваше внимание. Как с этим можно справиться? В некоторых ситуациях никак, но чаще имеет смысл сказать человеку о положительных сторонах

этих «изъянов», какими бы они ни были. К примеру, если человек стесняется морщин, считая, что они лишь напоминают об ушедшей молодости и былой жизненной силе, вы можете объяснить ему, что вас в его лице привлекла глубокая мудрость, история целой жизни, которая читается в нем. На нем запечатлелись победы и поражения, радости и печали, встречи и расставания. Это прекрасное лицо, которое излучает спокойствие. Вы понимаете, что рядом с вами человек гораздо более мудрый, чем вы сами.

Лично у меня количество удачных фотографий людей сильно увеличилось, когда я начал пользоваться цифровой камерой.

Постановка или «случай»?

Фотографы во всем мире часто спорят, какие портреты лучше — постановочные или непостановочные. Я считаю, что оба варианта хороши, если фотограф изначально задается целью как можно вернее отобразить своего героя. Пожалуй, каждого из нас несколько раз в жизни просили позировать перед камерой, хотя бы для школьной фотографии. Как правило, такие фотографии лишены индивидуальности (и возвращают нас в детсадовские годы), поскольку они *постановочные* в том смысле, что нам говорят, где сесть, как встать, куда повернуть голову, а затем, что самое сложное, посмотреть прямо в объектив и улыбнуться.

С другой стороны, непостановочные фотографии — это фотографии людей, которые либо не подозревали о том, что их снимают, либо же (и здесь дискуссия становится по-настоящему интересной) у зрителя складывается такое *впечатление*. При настоящей непостановочной фотосъемке людям не говорят, что им нужно делать и какие эмоции выражать, им просто удается быть собой в данный момент времени. В отличие от постановочных портретов здесь никогда не чувствуется присутствие фотографа.

Но что, если фотографу удастся создать впечатление естественности, в то время как герои кадра прекрасно осознают его присутствие? На протяжении долгих лет мы верили, что знаменитый французский фотограф Роберт Дуано действительно поймал прекрасный кадр целующейся пары, проходящей мимо уличного кафе и его камеры. Эта фотография, *Le Baiser de l'Hotel de Ville, Paris*, была и, по моему глубокому убеждению, остается одним из его шедевров. Но недавно мы узнали, что Дуано срежиссировал эту сцену и неоднократно заставлял молодых людей проходить мимо кафе, обмениваясь поцелуями и жаркими объятьями, до тех пор, пока он не получил то, чего хотел.

В защиту Дуано скажу, что я бы совсем не удивился, узнав, что он и в самом деле однажды увидел юношу и девушку, которые, поглощенные друг другом, шли в обнимку мимо кафе, где сидел фотограф. Возможно, он не сделал этот кадр, но отметил его в уме и скоро, прибегнув к помощи своих друзей, воссоздал это мгновение. А что в этом плохого? В 1950 году, когда он сделал эту фотографию, улицы Парижа часто казались праздничными — не так давно снята была германская оккупация, и в городе снова воцарилась атмосфера любви. Ну и что, если он инсценировал этот миг?! Ему это удалось настолько хорошо, что ни у кого на протяжении многих лет не возникало сомнений в искренности этого кадра. Постановочный он или нет, разве он противоречит истине момента? То была пора воодушевления и свободы, и фотографу прекрасно удалось уловить дух времени так, чтобы весь мир *почувствовал* его и *разделил*.

Как я уже писал в других своих книгах, каждая фотография — это «ложь», которая, если удается, становится правдой. Под ложью я подразумеваю выбор композиции. Составляя композицию, фотограф показывает лишь малую часть общей картины — и именно здесь начинается ложь. Портрет улыбающейся малышки

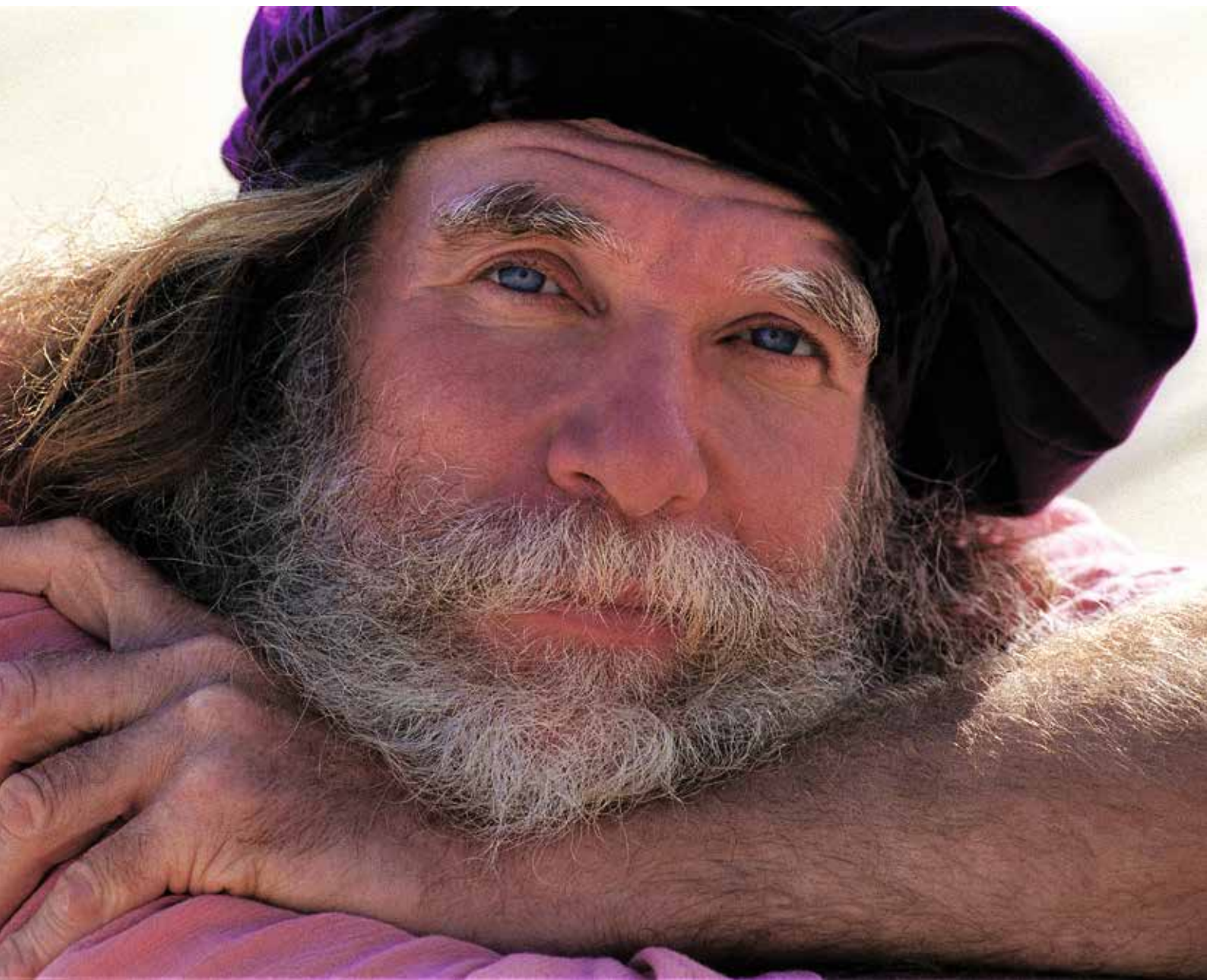
Помимо множества других кадров, сделанных в тот день, этот заранее мной вовсе не планировался. Пока я крутился вокруг лужицы у побережья океана, в которой красовалась пурпурная морская звезда, ко мне подошел этот «хиппи из Монтаны», как он себя представил. Между нами завязалась беседа, и, как и следовало ожидать, вскоре я начал его фотографировать. Я установил фокусное расстояние 200 мм, выбрал композицию в контровом свете, подобрал диафрагму $f/5.6$ и выдержку $1/125$ с, сняв экспонометрические данные с лица. Затем я поменял композицию на ту, что теперь перед вами, и, вопреки предупреждениям экспонометра о переэкспозиции на $1/2$ ступени, сделал несколько кадров на выдержке $1/125$ с, которая, разумеется, оказалось правильной. Экспонометр определил переэкспозицию потому, что я поменял композицию, предварительно сняв данные по лицу, и освещенная область за моим героем повлияла на данные прибора. Но поскольку меня эта область не интересовала, я просто проигнорировал данную информацию.

Nikon F5, объектив 80–200 мм на 200 мм, $f/5.6$, $1/125$ с, Kodak E100VS

крупным планом ничего не говорит о бедности, которая ее окружает; в кадре отсутствуют ее дом из листов рифленого металла, четыре голодных пса, что спят на крыльце, и канава со сточными водами, проходящая прямо рядом с домом.

В конечном счете в спорах о постановочных или непостановочных кадрах я привожу такой аргумент: если фотография заставляет меня *злиться*, *грустить*, *смеяться*, если она заставляет

меня *чувствовать*, значит, это правда. Если герой воплощает идею, которую вы хотите передать, — вне зависимости от того, постановочный ли это кадр, придуманный и даже снятый с двадцатого раза, — и фотография не кажется неестественной, значит, для меня она правдива! В Голливуде ставят, снимают и переснимают «правду» на протяжении многих лет, так почему это непозволительно фотограмам? И каждому из вас?

**КАЖДАЯ ФОТОГРАФИЯ — ЭТО
«ЛОЖЬ», А УДАЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ
СТАНОВИТСЯ ПРАВДОЙ.**

Зрительный контакт

Нужно ли, чтобы люди на всех ваших портретах всегда смотрели прямо в объектив, создавая зрительный контакт с аудиторией? Необходимо ли это для создания эффектного кадра? По-моему, чаще всего на этот вопрос должен даваться положительный ответ. Но это не всегда удается при съемке непостановочных кадров, поскольку, как правило, в таком случае человек не осознает, что его снимают, а значит, редко, практически никогда не смотрит на фотографа и прямо в объектив.

Отсутствие зрительного контакта зачастую позволяет лучше изучить общую композицию, поскольку внимание зрителя не притягивает пристальный взор модели. Кроме того, зрители могут и посочувствовать несчастьям героя кадра, и посмеяться над его злоключениями, не ощущая себя бессердечными людьми. С другой стороны, когда человек смотрит прямо в камеру, что бы он ни делал, такая фотография, как правило, глубже затрагивает зрителя. Подобный эффект прямого зрительного контакта касается только фотографий людей. Когда мы смотрим в глаза, например, курице или корове, между нами не возникает столь глубокой связи. В противном случае, думаю, практически все мы стали бы вегетарианцами.

Когда я вижу, что людям интересно то, чем я занимаюсь, я приглашаю всех поучаствовать в процессе и показываю, что фотографирую. В этом случае я заметил трех девочек, которых буквально заворожил мой интерес к съемке абстракций, объектом которых служила отслаивающаяся со старой двери краска. Мне пришла в голову мысль: не будь я фотографом, я бы тоже удивился, с чего это вдруг какому-то странному парню вздумалось подойти к видавшей виды двери. Продемонстрировав результаты своего труда девочкам, я заметил, что очень люблю фотографировать людей. Две мои гости не выразили по этому поводу особенных восторгов, но третья согласилась побыть моделью, и я быстро сфотографировал ее на фоне соседского дома, выкрашенного голубой краской. Как нарочно, пока я снимал, мимо дома прошел мальчик в красном. Поскольку многие знают, что я нередко делаю постановочные кадры, пожалуй, этому рассказу сложно поверить, но мальчик в красном действительно никак не планировался. Порой случаются чудеса. Камера с объективом 70–200 мм стояла на штативе, и я выбрал диафрагму $f/5.6$, чтобы глубина резкости распространялась только на девочку, благодаря чему фон и посланный судьбой мальчик оказались не в фокусе.

Объектив 70–200 мм на 100 мм, $f/5.6$, 1/400 с

Когда человек при съемке смотрит прямо в камеру, такая фотография, как правило, глубже затрагивает зрителя.

Очень искренние кадры получаются тогда, когда у вас есть возможность сфотографировать человека, погруженного в свой мир. Так в этом случае и вышло. После дня съемок гречишных полей я начал было укладывать фотооборудование в багажник автомобиля, припаркованного на тихой проселочной дороге во Франции, как вдруг заметил свою дочь Хлою, с головой ушедшую в свой маленький мирок. Она отработывала движения, которые недавно разучила на уроке танцев. Я, не раздумывая, схватил камеру, зная, что, заметив меня, дочка может засмущаться и прекратить свое «представление». Диафрагма $f/5.6$ позволила мне ограничить глубину резкости, и по экспонометру я просто настроил правильную выдержку, равную в данном случае $1/250$ с.

Объектив 70–200 мм на 200 мм, $f/5.6$, $1/250$ с

ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕКВИЗИТ: ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТАНОВОЧНОЙ ФОТОГРАФИИ

На многих фотографиях, приведенных в этой книге, люди прекрасно знали о моем присутствии — хотя немалую их часть нельзя назвать постановочными. Хотя бы потому, что фотография для меня — это, в первую очередь, источник дохода, и я редко позволяю себе такую роскошь, как настоящая непостановочная съемка. Я всегда стараюсь получать от своих моделей разрешение на публикацию фотографий и зачастую делаю это до съемки первого кадра. Без такого разрешения я не могу ни продать, ни на время предоставить права на публикацию изображения в любых коммерческих целях. К тому же в наше сутяжническое время всегда можно получить иск, даже просто выставляя свои фотографии в галереях. Поэтому у меня нет иного выбора, кроме как обозначать свое присутствие, равно как и намерения.

Очевидное преимущество работы с людьми, которые осознают ваше присутствие, заключается в том, что так вы имеете возможность лучше продумать композицию по сравнению с экспромтом. К тому же многие фотографы любят использовать в постановочных «случайных» кадрах определенные реквизиты. Это объясняется тем, что реквизиты притягивают внимание к личности человека (его интересам, талантам или профессии). С другой стороны, реквизиты могут на самом деле и не иметь никакого отношения к человеку, но если кастинг проведен хорошо, они помогают сделать образ более убедительным.

Бывает, что реквизиты бросаются в глаза (как, например, прирученная змея на шее уличного фокусника) или же становятся частью фона (65-й «Мустанг» позади заядлого автолюбителя). В любом случае они полезны. Допустим, вы видите женщину в джинсах, фланелевой рубашке, ковбойской шляпе, сапогах на фоне какой-то зелени. Она живет в сельской местности? Скорее всего, да. У нее есть лошади? Вероятно. Занимается ли она их разведением? Наверняка. Ей нравится музыка в стиле кантри? Очень может быть. И всю эту информацию вы получили не из окружения, а благодаря реквизитам (в данном случае одежде). Неужели перед нами девушка-ковбой? Если вы верите в это, значит, так и есть!

Помимо всего прочего, некоторые реквизиты (такие, как музыкальные или же садовые инструменты, произведения искусства, книги, фрукты и овощи, стакан чая со льдом, плюшевый медведь или мобильный телефон) позволяют решить одну насущную проблему — занять руки модели. Людям проще почувствовать себя раскованно, когда они держат в руках какие-то привычные предметы. А значит, не стоит вручать лопату бледному юноше, вся наружность которого просто кричит о том, что работе на свежем воздухе он предпочитает уединение в домашней библиотеке.

БАЛАНС БЕЛОГО И ТЕПЛЫЕ ФИЛЬТРЫ

Если бы меня попросили дать начинающим фотографам только один совет о том, как добиваться более приятных глазу результатов, работая с цифровой камерой, я бы сказал: устанавливайте баланс белого в режим Cloudy (Облака) всегда, когда снимаете на улице! Тому есть очень простое объяснение. В жаркую летнюю пору фотографы-любители в большинстве своем не встают с первыми петухами и не ждут заката, чтобы поймать теплый свет раннего утра и позднего вечера. Начинающие фотографы зачастую считают позднее утро и день идеальным временем для съемок, поскольку тогда «наконец-то становится достаточно светло». Но проблема в том, что в это время дня свет не теплый и приятный, а холодный и резкий.

Когда вы снимаете в это время дня с балансом белого в режиме Cloudy (Облака), вы, в сущности, получаете более теплое изображение, благодаря чему просто хороший кадр может стать прекрасным. Если вы снимаете на пленку, такого результата позволяет достичь теплый фильтр 81В.

Обратите внимание на явное различие между двумя этими снимками моей жены, сделанными в летний день в два часа пополудни. Очевидно, что один (слева) немного холоднее второго, поэтому если вы стремитесь делать теплые и приятные портреты, используйте баланс белого Cloudy. На более теплой фотографии (справа) я выбрал именно его.

Обе фотографии: Nikon D2X и объектив 17–55 мм на 55 мм, f/5.6, 1/320 с

Мороженое и веселая компания — хороший рецепт для создания замечательных кадров. Пока эта малышка хохотала над выходками своей подружки, я сделал несколько кадров в режиме приоритета диафрагмы, установив f/5.6. Я часто фотографирую в этом режиме, когда объект съемки освещен равномерно, как было и в данном случае. (Режим приоритета диафрагмы означает, что фотограф выбирает нужную диафрагму, а камера — соответствующую выдержку.)

Объектив 80–200 мм, f/5.6

ОТСУТСТВИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО КОНТАКТА ЗАЧАСТУЮ ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕ ИЗУЧИТЬ ОБЩУЮ КОМПОЗИЦИЮ.