

Зміст

ПОЧНІМО З ТЕБЕ	6

КОМПОЗИЦІЯ

8

Заповіді	10

Просторова взаємодія	12

Кут зйомки	14

Вибір об'єктива	16

Порушення правил	18

Анонімність	20

Фіксуючи індивідуальність	22

Технічні додатки:

<i>Фокусна відстань і композиція</i>	24

КОНТЕКСТ

26

Фони	28

Мізансцена	30

Протиставлення	32

Приховування контексту	34

Відсутність	36

Кадрування	38

Технічні додатки:

<i>Діафрагма та глибина різкості</i>	40

<i>Пріоритет діафрагми (A або Av)</i>	41

ПОГЛЯД

42

Бути невидимим	44

Вираз обличчя	46

Прихована камера	48

Позакадровий погляд	50

Групові портрети	52

Провідні погляди	54

Технічні додатки:

<i>Очима закону</i>	56

КОНТРОЛЬ

60

Дії	62

Твої налаштування	64

Поза	66

Автопортрети	68

Документування змін	70

Студія	72

Технічні додатки:

<i>Психологія камери</i>	74

ВУЛИЦЯ 76

Пошук власного голосу 78

Знай, де шукати 80

Створення сцени 82

Довга витримка 84

Постановочні вуличні портрети 86

Жанри 88

Технічні додатки:

Витримка й рух 90

ISO 91

ЧОРНО-БІЛЕ ЧИ КОЛЬОРОВЕ 92

Взаємодія кольорів 94

Середні тони 96

Теплі тони 98

Негативний простір 100

Колірна ієрархія 102

Технічні додатки:

Бачити в чорному та білому 104

Бачити в кольорі 105

ПСИХОЛОГІЯ СВІТЛА 106

Природне світло 108

Спалах і штучне світло 110

«Світло Рембрандта» 112

Напрямок світла 114

Навколишнє світло 116

Експозиція 118

Емпатія 120

Технічні додатки:

Комплект студійного освітлення 122

Базові налаштування освітлення 123

ЩО, ДЕ, КОЛИ 124

Оркестрант ВМС
Грем Джексон
Ед Кларк
1945

Йдучи за правилами

Чоловік на фото – головний старшина Ґрем Джексон. Він плаче, побачивши траурну процесію на честь президента Франкліна Делано Рузвельта. На акордеоні чоловік грає «Goin' Home», але ти вже, певно, чуєш цю урочисту мелодію своїми очима, чи не так?

Інші приклади:	
Маргарет Бурк-Вайт	32
Іполіт Баяр	69
Робер Дуано	82

Правило третин. Провідні лінії. Обрамлення. Все на місці.

Фотографія на кшталт цієї важко піддається «візуальному розтинну», тож я говоритиму коротко. Суб'єкт розташований у лівій третині фотографії, а його очі – у верхньому квадраті. Це правило третин. Праворуч маємо багато місця, що дозволяє лінії його зору рухатися впоперек кадру – це провідна лінія. Герой стоїть на тлі білої колони, що створює вільний простір у композиції, яка в інших місцях доволі сильно навантажена – це обрамлення.

Дотримуючись правил, ти як фотограф дещо відходиш на задній план. Але це не погано, адже іноді краще промовчати і дати голос суб'єкту знімка. Завдяки такому простому і разом з тим позачасовому характеру композиційних заповідей сумна мелодія головного старшини Джексона лунає десятиліттями, ще довго після того, як він витер свої сльози.

Вся суть – у деталях

Чоловік на фотокартці Зеда Нельсона стоїть обличчям до камери, так, ніби він позує для портретної зйомки. Однак замість того, щоб формувати композицію знімка навколо голови, плечей та верхньої частини тіла суб'єкта, Нельсон зосереджується на його талії.

Що ми можемо сказати про чоловіка, який стоїть у пустелі, підперезаний поясом, де висять ніж, пістолет і блискуча пряжка у формі зоряно-смугастого стяга? Такі дрібниці багато чого розповідають про суб'єкта. І той факт, що ми не бачимо його обличчя, робить його ще більш загадковим.

Не дозволяй своїм упередженням про портрети втручатися в те, що підказує тобі чуття.

Обличчя суб'єкта не обов'язково робити пріоритетом композиції. Іноді воно просто не важливе. Вивчай людей – подивися на їхнє взуття, прикраси, те, як вони розчісують волосся. Це деталі, які часто дають зрозуміти, ким насправді є їхні власники.

Звільнися від композиційних умовностей, і твоє візуальне чуття заговорить із тобою гучніше.

Інші приклади:

Вілл Стейсі	37
Отто Штайнерт	85
Джон Копланс	2

Джордж Спенкл
Із серії «Праве крило
вздовж Ріо-Гранде»
Зед Нельсон
2010