

Джерри Уолч

Руководство по портретной фотографии

Руководство по портретной фотографии

Джерри Уолч (Jerry Walch)

Содержание

- Шаг 1: Введение

- Шаг 2: Как организовать домашнюю фотостудию
- Шаг 3: Разбираемся с балансом белого и цветовой температурой
- Шаг 4: Как снимать отличные портреты при естественном освещении
- Шаг 5: Законы освещения
- Шаг 6: Модификаторы света
- Шаг 7: Домашний портрет с одним источником света. Часть 1
- Шаг 7: домашний портрет с одним источником света. Часть 2
- Шаг 8: «Короткий» и «широкий» методы освещения. Когда их использовать
- Шаг 9: Профильное и рассекающее освещение
- Шаг 10: Как снимать лицевые портреты в 2/3, 3/4 и 7/8

Введение

Портретная съемка — один из наиболее сложных как для любителей, так и для профессионалов жанр фотографии. Это — небольшой обзор и просто первая из статей запланированного цикла. Вы сможете делать отличные портреты, используя уже имеющуюся аппаратуру. Крупноформатные камеры, дорогой студийный свет, фоны и т. п. — всё это полезно, но начать снимать портреты можно и без них. Поговорить о многих полезных вещах у нас еще будет время. Эта же статья покажет вам, как перейти от простецких фоток к волнующим фотопортретам.

Для начала, забудьте о попытках сделать технически совершенные снимки. Технические навыки: искусство выбора диафрагмы и выдержки, фокусного расстояния и глубины резкости, и многое другое — придут со временем. Пока же сконцентрируйтесь на том, чтобы «ухватить» особые черты вашего объекта. Именно это отличает случайный кадр от потрясающего портрета. Каждый настоящий портрет рассказывает целую историю об изображенном на нем персонаже. Хороший портрет тот, где человек показан в естественной позе, а не поставлен специально для съемки. Официальные портреты — это отдельная история.

Самые естественные кадры получаются, когда объект не знает, что вы его фотографируете. Уличные (сделанные «скрытой камерой») снимки всегда очень натуральны. Если у вас, как и у большинства фотографов, постоянно с собой какая-нибудь камера, родные и друзья привыкли вас с ней видеть, так что захватить их врасплох не будет большой проблемой. Сейчас я имею в виду взрослых, дети — совершенно особый случай, и об их съемке поговорим в другое время. Хороший фотограф способен увлечь своего персонажа разговором, чтобы он расслабился и вел себя свободно. Только когда человек будет чувствовать себя спокойно и комфортно в присутствии камеры, начинайте снимать. А начав — снимайте много. В нашу цифровую эру можно снять сотню кадров с теми же затратами, что и один единственный. Если мой объект подвижен, я пользуюсь серийной съемкой. Настроив камеру так, чтобы делать подряд десять-пятнадцать кадров, можно получить отличные фотографии, которые иначе были бы упущены.

Съемка портретов в студии с однотонным фоном — один из самых распространенных способов, но не единственный. Позднее в этой серии я расскажу, как построить домашнюю студию с использованием недорогого оборудования и принадлежностей. С другой стороны, многие из лучших портретов сняты не в студии, а в естественных условиях, подчеркивающих индивидуальность персонажа. Познакомьтесь с человеком поближе. Узнайте о его интересах и увлечениях, о любимых местах. Ваша цель — понять, что из этого можно использовать во время фотосессии. Например, если ваш объект — балерина, попробуйте снять ее на репетиции или во время выступления с коллегами. Не забывайте, что именно персонаж должен стать центром внимания на снимке — так что избегайте мест, где фон может от него отвлечь.

Не подходите к объекту слишком близко, поскольку это увеличит искажения. Лучше отойдите подальше и воспользуйтесь зумом. Я стараюсь не использовать ЭФР менее 70 мм именно по этой причине. Помимо уменьшения искажений, большее фокусное расстояние позволяет уменьшить глубину резкости, а следовательно управлять тем, насколько резкими будут объекты на переднем и заднем плане.

Важное значение имеет и свет, я расскажу об этом в следующих статьях. Пока, если у вас нет осветительного оборудования, можно использовать большие белые листы в качестве рефлекторов для более равномерной подсветки объекта съемки. *Не надейтесь, что встроенная в камеру вспышка сможет правильно осветить вашего персонажа.* Ее можно использовать только чтобы подсветить глаза и черты лица.

Как организовать домашнюю фотостудию

Примечание переводчика. Эта статья цикла, вероятно, для большинства российских фотолюбителей имеет чисто теоретическое значение: вряд ли многие из нас могут похвастаться тем, что в их квартире можно выделить комнату площадью около 20 м² для организации маленькой домашней фотостудии. С другой стороны, иметь представление о минимальных размерах помещения для съемки ростового портрета совсем не мешает.

Создание специализированной фотостудии дома может оказаться как сложным, так и простым, в зависимости от того, как Вы ее будете делать. Предположим — да, да, я знаю, что такое предположение может создать для нас множество проблем — но всё же предположим, что у вас есть помещение, которое можно использовать под студию. Конструкция студии в значительной мере зависит от типа фотографий, которые вы предполагаете там снимать, но *есть* некоторые принципы, применимые к любой студии, и я расскажу о них в этой статье.

Для начала вам потребуется помещение длиной, как минимум, 16-18 футов (5-5,5 м), это связано с минимальным расстоянием между камерой и вашей моделью. Если вы планируете снимать портреты, оно должно составлять 12 футов (3,5 м). Второе требование — ширина, не меньшая половины длины. Помещение размерами 10×20 футов (3×6 м) идеально для небольшой домашней студии. Предпочтительно, чтобы в комнате был высокий потолок, создающий мягкое, равномерное освещение. Возможно, высота вашего потолка 8 или 9 футов (2,5-2,7 м). Это не идеально, но можно работать и в таких условиях. Форма помещения тоже важна; лучше, если она просто прямоугольная.

Если вы «дружите» с инструментом и без проблем сможете переделать комнату, это к лучшему. Если же нет, остается два варианта: обратиться к профессионалам или найти приятеля-«самоделкина». В идеальной фотостудии нужно устранить, по возможности, все выступы. Ликвидировать камин. Снять плинтуса. Если ваша «лучшая половина» категорически против такой реконструкции, эти препятствия можно обходить. Но при их отсутствии подготовить студию к съемке можно будет значительно легче и гораздо быстрее. В любом случае вам потребуется перекрасить стены и потолок моющейся ровной белой краской.

Фотостудии потребляют много электроэнергии. В идеале потребуется 60-амперный щиток, установленный в студии. Если это невозможно, нужно иметь как минимум три 20-амперных линии к студии от главного щитка. Одну для оконного кондиционера и две — к розеткам для студийного света. Необходимо множество розеток на каждой стене. Для малой студии будет достаточно 5-6 двойных розеток на каждой боковой стене. Каждая из двух 20-амперных силовых линий должна питать половину розеток на стене, чтобы можно было легко распределять нагрузку.

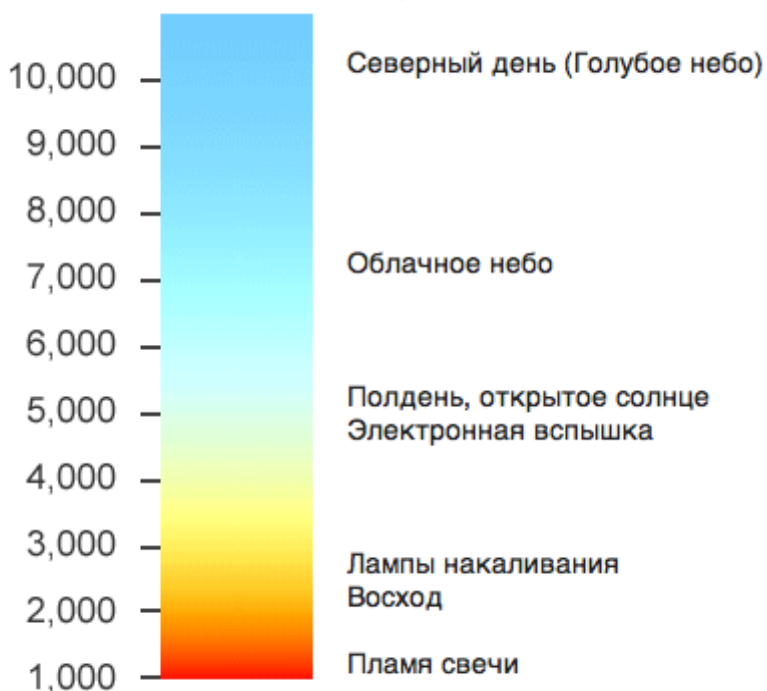
Студийные осветители, особенно постоянного света, выделяют много тепла, из-за чего модели быстро станет некомфортно. Чтобы устранить перегрев, установите кондиционер с достаточно высокой производительностью. Хорошая мысль — иметь производительность вдвое больше, чем рекомендовано для помещений с такой площадью, как у студии.

Оборудование для постоянного света наименее дорого, поэтому предпочтительно при стесненном бюджете.

Разбираемся с балансом белого и цветовой температурой

Вы вероятно уже обнаружили в своей цифровой камере меню баланса белого или, по крайней мере, читали о нем в инструкции. Руководства, прилагающиеся к камерам, не слишком хорошо рассказывают про баланс белого и цветовую температуру. Поэтому большинство начинающих фотографов остается в неведении о том, что это и почему важно.

Цветовая температура в кельвинах

Уильям Кельвин, британский физик, открыл в конце XIX века, что угольный кубик при нагревании до различной температуры светится разными цветами, начиная от темно-красного и далее по всему видимому спектру. Температурная шкала Кельвина, в отличие от шкал Цельсия и Фаренгейта, начинается от «абсолютного нуля», теоретической температуры, при которой должно полностью прекратиться движение молекул. Цветовая температура неба в пасмурный день составляет от 6000 до 7500°К. Это не значит, что небо настолько горячее. Цветовая температура показывает, до какой температуры Кельвину нужно было нагреть свой черный угольный кубик, чтобы он начал излучать цвет соответствующего оттенка. То есть это просто удобный способ количественно описывать цвет так, чтобы каждый мог понять. Для разных людей значение слова «ярко-красный» может не совпадать, но 1000°К для всех будет обозначать одно и то же.

Источник	Температура, К
Искусственный свет	
Пламя спички	1700
Пламя свечи	1850
40-ваттная лампа накаливания	2650
75-ваттная лампа накаливания	2820

100-ваттная лампа накаливания	2865
500-ваттная лампа накаливания	2960
Профессиональная фотолампа	3200
Студийная фотолампа для цветной съемки	3350
Перекальная фотолампа	3400
Перекальная фотолампа с «дневным» светом	4800
Люминесцентная лампа дневного света	6300
Дневной свет	
Солнце: восход или закат	2000
Солнце: час после восхода	3500
Солнце: раннее утро или поздний вечер	4300
Солнце: летний полдень в средних широтах (в среднем)	5400
Прямой солнечный свет, середина лета	5800
Облачное небо	6000
Летнее солнце + небо	6500
Летнее освещение в легкой тени	7100
Летнее освещение в тени (в среднем)	8000
Летнее небо	9500...
	30000

Для тех из нас, кто начинал с пленочных фотоаппаратов, цветовая температура — старый друг. Мы рано узнавали про нее и про необходимость зарядки в камеру «правильной» пленки. Узнавали и про использование коррекционных фильтров, чтобы на пленку для дневного света можно было снимать при освещении лампами накаливания и т.п. Тем, кто перешел на цифровую съемку, связь между цветовой температурой и балансом белого может быть не вполне сной. Начавших же сразу с «цифры», концепции цветовой температуры и баланса белого могут сбить с толку, хотя они непосредственно связаны.

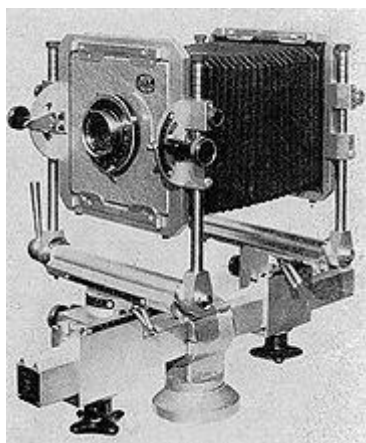
Большинство цифровых камер хорошо справляются с выбором правильной цветовой температуры при съемке в полностью автоматическом режиме, но можно получить значительно лучшие кадры, если пользоваться AWB (Appropriate White Balance = подобранный баланс белого) для цветовой температуры света, при котором идет съемка. Серьезные фотографы используют специальные приборы. Однако, хороший измеритель цветовой температуры, подобный Gossen Color-Pro 3F, дорог (около 1000 долларов); не будучи профессиональным фотографом, вы вряд ли захотите потратить на него такие деньги. После небольшой практики хорошие результаты можно получать и с помощью таблицы цветových температур, которую я включил в эту статью.

Важно помнить, что при съемке с автоматическим балансом белого, камера может скомпенсировать действие установленного на объектив светофильтра (т.е. ожидаемый эффект не будет получен). С другой стороны, устанавливая баланс белого вручную, можно *имитировать* действие различных фильтров. Это, однако, тема для совсем другой статьи. Вам же сейчас важно запомнить, что для большинства естественно выглядящих снимков нужно устанавливать ББ вручную в соответствии с существующими условиями освещения.

Установка AWB проста, если съемка идет в студии. Достаточно выставить цветовую температуру в соответствии с характеристиками используемых ламп или импульсных

осветителей. Обратите внимание, что для ламп источников непрерывного света указывается не только цветовая температура, но и срок службы в часах (hours rating). Например, если для лампы указан рейтинг 6 часов, то ее не нужно использовать дольше этих 6 часов. Она всё еще будет работать, но цветовая температура будет меняться и никогда уже не вернется в допустимый диапазон. Дешевле заменить лампы, чем угадывать правильный баланс белого при каждом использовании. Имея измеритель цветовой температуры, можно измерять излучаемый свет, а затем выставлять полученное значение. Однако, за деньги, затраченные на прибор, можно купить несколько сотен ламп.

Как снимать отличные портреты при естественном освещении

Снимайте портреты при «ласковом» свете ранним утром или поздним вечером. Снимайте портреты в облачные, пасмурные дни, поскольку, благодаря уменьшенному диапазону яркостей, на фотографиях будет больше деталей. Раннее утро, поздний вечер, пасмурный день дают вам также преимущество съемки в более направленном свете. Всем хорош этот совет, но он — для любителей; профессиональный фотограф не всегда может *выбирать*, в какое время ему снимать. Событийный фотограф (Я собираюсь написать отдельную статью о событийной фотосъемке), к примеру, снимает события, когда они происходят, и неважно, утром, вечером или в полдень. Профессионалы учатся работать со светом так, чтобы отличные снимки выходили, независимо от времени дня, когда нажата кнопка спуска. Ключевое слово здесь — «день»; о ночной съемке я расскажу в другой статье.

Бывают случаи, когда я использую большие белые пластины в качестве отражателей, создающих заполняющий свет. Бывают случаи, когда я пользуюсь «гобо», чтобы блокировать блики света. Гобо управляют светом, блокируя, окрашивая или рассеивая некоторую часть пучка, прежде чем он достигнет объектива. Они бывают различной формы. Некоторые разработаны для работы с источниками света [чаще, для создания различных театральных эффектов. — прим. перев.], другие — просто огромные пластиковые диски, чтобы заслонять естественный свет. Последние обычно устанавливаются на стойки, аналогичные осветительным. Я пользуюсь отражателями и гобо от случая к случаю; как правило, есть только я, моя камера и объект съемки. Во многих случаях приходится быстро двигаться, чтобы получить нужные кадры, и времени для установки отражателей/гобо попросту нет.

Мой метод съемки портретов на открытом воздухе — не единственно правильный; он просто лучше всего работает для тех фотографий, которыми я занимаюсь. Многие

пользуются вспышками, создающими заполняющий свет или световые акценты, и это замечательно, если вы снимаете преимущественно постановочные портреты (о них мы поговорим в будущих статьях), но мои фотографии преимущественно документальные, а не постановочные. Такие портреты показывают истинный характер, индивидуальность, жизнерадостность вашего персонажа. Документальные портреты воистину живые.

[В оригинале использован термин «candid portraits, не имеющий устоявшегося перевода на русский язык. Дословно — «честный, откровенный, такой как есть». Съемка естественного поведения человека, когда он не обращает внимания на фотографа.]

Ваша «студия» на открытом воздухе должна соответствовать объекту. Некоторые люди предпочитают снимать все свои портреты в парке. Некоторые — на пляже. Но чтобы сделать действительно отличный портрет, «студия» должна отвечать характеру персонажа. Возьмите исключительно женственную даму, отправьте ее с рюкзаком на суровый горный маршрут — и потерпите фиаско, поскольку всё будет выражать её дискомфорт. Куда лучше будет снять ее за столиком уличного кафе, потягивающей глянсе. Разумеется, размещение объекта в значительной мере связано также с освещением. Как я уже говорил, при съемке вне студии мне нравится использовать естественное освещение всегда, когда только возможно.

В пасмурный день наилучший, яркий свет будет непосредственно сверху, потому предпочтительно расположить вашего персонажа на открытом месте. В такой день требуется некоторый заполняющий свет, и я стараюсь найти какой-нибудь естественный предмет, способный его создать, а не таскать повсюду с собой отражающие панели. Светлая стена отлично выполняет роль рефлектора.

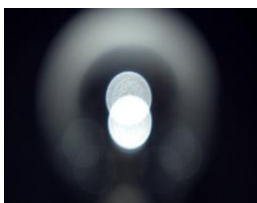
Я люблю снимать в ясные солнечные дни. Можно делать отличные портреты на ярком свете. Солнце добавляет блики в глазах, делающие их, при правильном использовании, живыми. Съемка на ярком солнце имеет и преимущества, и недостатки, но мне доставляют удовольствие создаваемые им проблемы. Они вполне преодолимы. Первая проблема связана с самой камерой. Динамический диапазон матрицы цифровой камеры меньше, чем у негативной пленки, так что вам придется закрыть глаза на неполное воспроизведение диапазона яркостей. Некоторые камеры в этом отношении лучше, некоторые хуже; есть профессиональные камеры, динамический диапазон которых приближается к диапазону пленки... но всё же не достигает его. Итак, всё возвращается к знанию своего оборудования; вы должны понимать, что ваша камера может, а чего не может.

Теперь пришло время переключиться из автоматического в ручной режим. Чтобы получить правильную экспозицию, необходимо учесть фон. Измерьте вручную яркость объекта и яркость фона. Используйте режим точечного замера. **Если различие между какой-либо частью фона и моделью превышает 3 стопа, нужно изменить ее положение.** Будьте осторожны также с «выжженными» пятнами из-за концентрации света на тех или иных частях вашего объекта.

Поищите «световую стену». Вы можете убрать свою модель от прямых лучей солнца, но если она находится под открытым небом, достаточно будет света, отраженного от стены. Найдите какие-нибудь природные отражатели, чтобы создать заполняющее освещение. Кирпичная стена сделает оттенки фотографии более теплыми. Свет, отраженный от белого тротуара может добавить гламура и «кошачьего блеска» в глазах модели. Отлично работают и желтые стены. Освещение от большой плоскости, подобное свету, отраженному автостоянкой, также может создавать интересные портреты.

Хорошо. **Вот вам боевое задание, вы должны его выполнить:** хватайте вашу камеру и отправляйтесь в погожий день на улицу; снимайте при естественном освещении портреты вашей подруги, жены, сестры, брата, лучшего друга или еще кого-то, кого хотите. Мы все здесь учимся и получаем от этого удовольствие, так что давайте позабудем с нашими камерами.

Законы освещения

Выбор, настройка и использование студийного света — это, вероятно, одна из сторон студийной фотографии, вызывающих наибольшие трудности у начинающих. Но так не должно быть. Выбрать нужные приборы и установить их в правильной конфигурации достаточно просто, если понимать основные законы света. Хорошо, расслабьтесь. Я не говорю о физических законах, которые вы может быть учили, а может и не учили в школе, так что это не повод закрыть эту страницу. Я имею в виду просто несколько основных правил, которые каждый понять и применить в своей съемочной практике. В этой статье мы займемся тремя такими правилами. Вот они:

1. Источник света больше — свет мягче; источник меньше — свет жестче.
2. Чем ближе мы разместим источник к объекту, тем мягче эффект освещения; чем дальше — тем жестче.
3. Чем ближе источник к объекту, тем ярче свет.

Первый закон гласит, что мягкость студийного света прямо пропорциональна реальному или кажущемуся, и по этой причине мы пользуемся «софтбоксами» или «зонтиками» (Мы поговорим об этих устройствах несколько позже в этой серии). Иначе говоря, увеличение видимого размера источника света смягчает его действие, т.е. убирает резкие границы объекта. Границы становятся мягкими и рассеянными, переход к фону становится плавным. На данный момент нужно запомнить: **большой = мягкий, маленький = жесткий**. Довольно просто, не правда ли?

Второй закон указывает, что мягкость студийного света обратно пропорциональна расстоянию источника от объекта. **Мягкость уменьшается с расстоянием**. Видимый размер источника также зависит от отношения реального его размера к размеру объекта. Например, импульсный осветитель без дополнительных приспособлений будет очень маленьким источником при съемке человека, но очень большим — для пчелы. Как вы видите, и это не высшая математика.

Третий закон света говорит нам, что интенсивность света быстро уменьшается с расстоянием. Задержимся на этом моменте, он наиболее сложен в сегодняшнем обсуждении. Свет ослабевает с расстоянием быстро и нелинейно. *В физике это известно как закон обратных квадратов*. Если бы я писал статью о физике света, то детально разъяснил бы этот закон, используя многочисленные формулы. Но мы — фотографы, так что мое объяснение займет всего полминуты. Закон обратных квадратов говорит, что если мы удваиваем дистанцию, от интенсивности света останется 1/4. Увеличив расстояние вчетверо — уменьшим интенсивность до 1/16 от исходной. Другими словами, коэффициент изменения интенсивности света = $1/D^2$, где D — изменение дистанции до объекта. **Можно взглянуть на этот же принцип с другой стороны. Если вам нужно**

ослабить свет на 2 стопа, удвойте расстояние от источника до объекта. Если нужно увеличить на 2 стопа, сократите дистанцию наполовину.

Студийный свет дорог, но в следующей статье серии я покажу вам способ дешево обзавестись студийной осветительной системой.

Модификаторы света

Теперь, когда мы изучили три закона света, пришло время поговорить о так называемых «модификаторах». «Зонтики» и «софтбоксы», о которых я упомянул в предыдущей статье цикла, это два типа модификаторов. В «Законах света» вы узнали, что видимый размер источника определяет эффект освещения, и мы используем модификаторы, чтобы управлять этим размером. Пять основных типов модификаторов: зонтик, софтбокс, зонт-софтбокс («бrolли-бокс»), отражатель (рефлектор) и скрим (scrim, рассеиватель).

Зонты очень популярны, поскольку они сравнительно дешевы, просты в хранении и переноске и легко устанавливаются и убираются. Зонты бывают разнообразных размеров и цветов: белые, серебряные, золотые, «солнечные» и т.д., так что можно найти подходящий вариант для каждой задачи. Зонты стоят всего около \$20, так что уложатся в бюджет любого фотографа. Зонт любого размера можно использовать с любым осветителем, постоянным или импульсным.

Софтбоксы, в отличие от зонтов, рассчитаны на определенный размер источника, и по этой причине не столь гибки. Они бывают разных размеров и форм. Свет от софтбокса обычно мягче, чем от зонта, благодаря нескольким рассеивающим поверхностям внутри конструкции. Дополнительное преимущество софтбокса в том, что его можно расположить сколь угодно близко к модели, не рискуя «поразить ее копьём», как в случае зонта. Некоторые софтбоксы сложны в сборке из-за многих частей, которые нужно при этом соединить. Другие раскрываются подобно зонту. Недостаток квадратного софтбокса в том, что блики в глазах портретируемого выходят квадратными, а не круглыми. Однако, некоторые более дорогие софтбоксы имеют форму восьмиугольника. Как правило, покупать приходится комплект из самого софтбокса, осветителя и стойки. Такие комплекты сравнительно дороги, они стоят от \$200 до \$2000 и даже больше.

Зонт-софтбокс сочетает преимущества двух предыдущих модификаторов. Он сравнительно недорог и дает при этом мягкий свет, подобно софтбоксу. Попросту, это зонт с натянутым на его края рассеивающим материалом. Это смягчает свет, сохранив простоту обращения и низкую стоимость.

Название «отражатель» говорит само за себя; это прямоугольная [или круглая] пластина, отражающая свет. Можно приобрести за разумную цену отражатели самых разных размеров и цветов, но их можно сделать и самостоятельно. Я предпочитаю делать — по мере необходимости. Они удобны в студии, особенно когда вы экономите один-два источника, частично отражая свет других источников в область, где он необходим. Отражатели удобны и при съемке портретов с естественным освещением. Они используются, чтобы создать заполняющий свет и ослабить тени, когда это необходимо.

Скрим, подобно большинству отражателей, представляет собой прямоугольную панель. Однако эта панель — полупрозрачная, рассеивающая проходящий через нее свет. Я использую такие приспособления, когда снимаю портреты при ярком солнечном свете. Скрим смягчает жесткий свет солнца, падающий на модель. Зачастую делаются комбинированные комплекты, например, скрим со сменными отражающими поверхностями: белой, черной, золотой и серебряной.

Это только некоторые из существующих модификаторов света, но вооружившись несколькими зонтами, зонтами-софтбоксами, отражателями и скримами, вы справитесь с любыми ситуациями, с которыми можете столкнуться.

Домашний портрет с одним источником света. Часть 1

Многие из тех, кто читал мои статьи, могут вспомнить, что я, когда начинал свой фотобизнес, делал фактически домашние портреты для национальной фотографической компании. Работа на одну из подобных фирм была и остается хорошим способом набраться опыта в съемке портретов. Возвращаясь в те дни, всё что требовалось, это зеркальная камера, несколько объективов, штатив и умение делать хорошие портреты. Иметь портативный комплект света, несколько скримов, переносный фон было полезно, но компания была готова продать вам эти дополнения за разумную цену, если их не было. Это было хорошим способом начать, поскольку компания занималась продажами, готовила съемку, а вам нужно было только вовремя появиться, установить оборудование и сделать снимки. Потом пленка передавалась фирме для обработки. Мир стал цифровым, но эти компании будут оставаться хорошим тренингом для талантливых любителей, начинающих портретный бизнес.

Джордж Истман однажды сказал: *«Свет делает фотографию. Восхищайтесь светом. Любуйтесь им. Любите его. Но прежде всего, знайте свет. Знайте все, что способны с ним сделать, и вы будете знать ключ к фотографии.»* Это одна из важнейших вещей, которые я изучил, занимаясь домашними портретами. Я освоил использование студийных осветителей. Я научился управлять и манипулировать ими.

Первое, что я делал, прибыв в дом клиента, это выяснял, как же он хочет выглядеть на законченном портрете. Будет ли портрет рисовать человека в мягком романтическом свете? Или он хочет предстать твердым и серьезным? Некоторые пожилые люди хотят, чтобы их сфотографировали как строгих патриархов семьи. Ответ на такие вопросы определяет, как установить свет, какие модификаторы будут использованы и каким образом. Прежде чем идти дальше, я советую вам перечитать первые шесть частей этой серии статей. Хорошая мысль периодически повторять то, что уже изучили, поскольку в этом руководстве каждая часть строится на других.

Теперь, когда мы знаем желаемый результат съемки, нужно решить, как расположить источники света, чтобы получить этот эффект. Цель этого урока — научить делать отличные портреты, используя только один источник, но то, что вы изучите, применимо и для схем с несколькими источниками.

Положение источника света

Угол основного света относительно объекта съемки определяет характер светового эффекта. Размер источника относительно объекта определяет мягкость или жесткость. Чем ближе мы придвинем источник к объекту, тем больше станет его относительный размер, и мягче освещение. Чем дальше отодвинем, тем меньше будет относительный размер и жестче свет. Мы можем также использовать модификаторы для дальнейшего изменения эффекта.

Заполнение теней и создание заполняющего света

Имея один источник, мы можем направить на объект свет только с одного направления. Правильно?— Нет! Это общая ошибка мышления большинства начинающих фотографов-портретистов. В дни, когда только начинал снимать домашние портреты, я учился использовать светлые стены, чтобы создавать отраженный заполняющий свет. Я узнавал, как управлять яркостью заполняющего света, перемещая модель ближе или дальше от стены. У меня было тогда мало денег, и мне пришлось научиться делать отражатели из обычных бытовых предметов, вроде картонок и алюминиевой фольги, чтобы сэкономить немного долларов. Я расскажу об этом в отдельной статье, но всё же рекомендую, если позволяет ваш бюджет, купить несколько готовых отражателей. Вы будете выглядеть более профессионально.

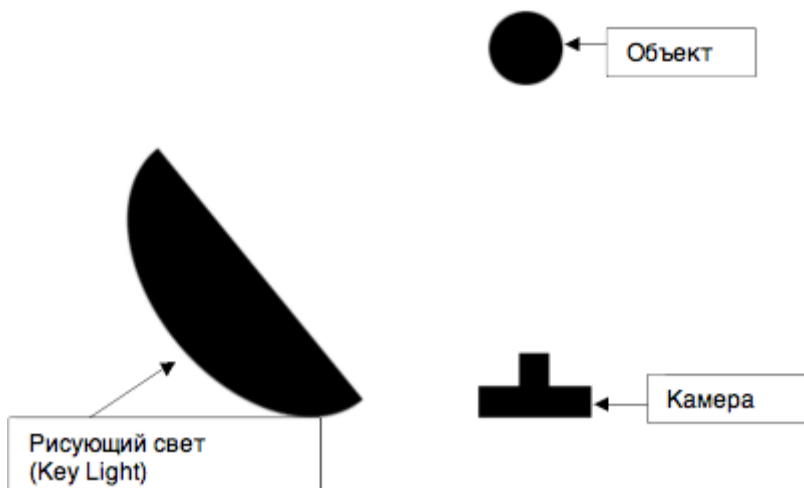
Освещение фона

Фон может быть освещен за счет размещения скрима между осветителем и моделью. Как вы помните, скрим — полупрозрачная панель, рассеивающая свет, прежде чем он достигнет объекта съемки. Дополнительный эффект его применения — ослабление света, падающего на модель, следовательно она будет темнее. Скомпенсировав это увеличением экспозиции, мы получим осветленный фон.

Настройки камеры и баланс белого

Я упоминал в статье о балансе белого и цветовой температуре, что нужно отключать автоматический выбор баланса белого. Камера в режиме AWB (Automatic White Balance = автоматический ББ) делает много забавных вещей под светом студийных вспышек. В результате вы можете получить причудливую расцветку снимков. И вот почему. В студийные импульсные осветители встроены «моделирующие лампы», используемые фотографом при расстановке света, чтобы избежать ненужных теней, бликов и т.д. В качестве моделирующих используются лампы накаливания, имеющие гораздо более низкую цветовую температуру, чем импульсные, воспроизводящие спектр дневного света. С включенным AWB камера выставит баланс по теплomu моделирующему свету, в результате снимок будет иметь сильный сине-голубой оттенок. Подобное происходило в былые времена, если мы пытались снимать без корректирующего фильтра при дневном свете камерой, в которую заряжена пленка для съемки в помещении. Итак, нам нужно вместо AWB вручную включить баланс белого для вспышки («Flash»).

Домашний портрет с одним источником света. Часть 2

Большинство базовых студийных схем освещения для портретной съемки требуют установки ключевого источника света под углом 45° к объекту (см. схему).

Рисующий (key light) источник — это всегда наиболее сильный, не важно, сколько всего источников используется. Для портрета с одним источником он размещается под углом 45° к лицу модели и чуть выше ее, так что свет направлен под небольшим углом вниз. Рисующий свет создает настроение портрета. Вы можете добавлять другие источники: заполняющий свет, фоновый, контровой для подсветки волос и т.д., но рисующий должен всегда быть под 45° и чуть выше головы. Причина этого в том, что 45° — угол, идеальный для моделирования формы человеческого лица. Термин «моделирование» здесь обозначает изображение трехмерности объекта за счет света. Объем будет потерян, если источник света находится на камере, поскольку получится плоское освещение, не создающее теней на лице.

Если используется заполняющий свет, он должен быть настроен первым. Это должен быть большой источник с софтбоксом или зонтом, расположенный за камерой. Заполняющий источник мягко заливает светом объект, чтобы смягчить тени, создаваемые ключевым источником. При правильной настройке заполняющий свет не должен быть явно виден в результирующем изображении. Он должен быть слабее рисующего на 1-1,5 стопа. Если вы только начинаете заниматься студийной фотографией и еще не обзавелись экспонометром, можете воспользоваться встроенным в камеру. Просто переключите ее в точечный режим замера. Изучив свое оборудование, вы сможете делать правильные настройки и вообще без реальных замеров света. Удобнее всего хранить записи всех когда-либо сделанных настроек в карманном блокноте. Зарисовывайте ваши световые схемы с указанием всех параметров.

Контровой свет отделяет модель от фона, добавив сияния волосам. Он устанавливается с той же стороны, что и ключевой. Контровой осветитель должен быть расположен позади рисующего также под углом 45° к объекту. Мощность его зависит от цвета волос модели: чем темнее волосы, тем ярче нужен свет. Используется осветитель с дверцами, снутом (тубусом) или гридом («сотами» из множества тонких трубочек), чтобы ограничить росплеск света. Для начала выставьте мощность контрового источника такой же как у рисующего, а затем, в зависимости от потребности, увеличивайте или уменьшайте.

Фоновый источник размещается за объектом и направляется непосредственно на фон, чтобы создать круговое пятно света за плечами модели. Задача фонового света —

отделить модель от фона и привлечь внимание к ее лицу. Мощность фонового источника связана с цветом фона, так же как контрового — с цветом волос. Начинайте с мощности, совпадающей с рисующим светом, а затем увеличивайте по необходимости.

Несколько основных советов по настройке света для вашего первого студийного портрета

1. Установите камеру на штатив и настройте его высоту так, чтобы она оказалась на уровне груди модели.
2. Проверьте «кошачий блеск» в глазах модели. Эти блики создает рисующий свет, так что их можно использовать как удобный инструмент контроля правильности установки основного источника.
3. Настраивайте положение и мощность студийных источников поочередно. При этом должны быть отключены все, кроме того, который настраивается.

«Короткий» и «широкий» методы освещения. Когда их использовать

Каждый фотограф, любитель или профессионал, рано или поздно сталкивается с теми, кто сильно переживает из-за своего веса. Им не нравится фотографироваться, поскольку они, по собственному мнению, «жирные». Я встретился с этим во время своей первой свадебной съемки. Невеста не хотела садиться для официального портрета, поскольку считала, что у нее «пухлое лицо». Она не хотела идти в мою студию, пока я не сделал ей предложение, от которого она не могла отказаться. Я пообещал, что проведу всю свадебную съемку бесплатно, если она посчитает, что выглядит некрасивой на портрете, который сделаю. Большой риск? На самом деле, нет. Ведь я — мастер студийного света.

Существует множество техник, используемых фотографами, чтобы человек на портрете выглядел более худым. Но поскольку нужно было снять плечевой портрет, я решил сосредоточиться на освещении. «Рисующий свет» — вот ваш инструмент, позволяющий сделать лицо на портрете тоньше, чем в реальности.

В предшествующем выпуске «портретной серии» я рассказал о технике одного источника и установке рисующего света под углом 45°. Нынешний выпуск основан именно на этой технике. Сегодня мы изучим два типа 45-градусного рисующего света: технику короткого света и широкого света.

Короткий свет и широкий свет

Короткий свет часто называют также узким светом. Используя короткий/узкий свет, мы освещаем только небольшую часть лица модели, что создает впечатление, будто бы оно тоньше, чем в реальности. Как вы узнали в «[Домашний портрет с одним источником, часть 2](#)», рисующий свет определяет характер портрета. Стало быть, с источником, направленным под 45°, чуть-чуть поверните лицо портретируемого в сторону света. Если он повернется к осветителю слишком сильно, свет будет падать на лицо прямо спереди, и эффект утоньшения будет разрушен. Если свет падает полностью на лицо, мы переходим от короткого света к широкому и получаем обратный эффект — лицо выглядит более полным. Вначале, пока вы постигаете тонкую границу между этими двумя типами освещения, можно легко перейти от одного к другому, даже не заметив этого. Ключ к овладению этими техниками — практика, практика и еще раз практика. Практикуйтесь, пока такие световые схемы не станут вашей второй натурой, и вы не будете устанавливать аппаратуру, не думая о каких-то запутанных шагах.

Важное предупреждение. Если вы сознательно стремитесь использовать широкий свет, не позволяйте вашему персонажу слишком отворачивать лицо от света. Иначе свет будет падать на ухо, выпячивая его и делая подобным слоновьему. Фу!

Для более эффектных портретов с использованием короткого света снимайте без заполняющего источника. Удобно для техники короткого света использовать модификатор — дверцы, позволяющие управлять шириной светового луча.

Большая разница яркостей

Большая разница яркостей — один из ключевых моментов в искусстве короткого света. Нужно, чтобы заполняющий свет был существенно слабее рисующего, так что большая часть лица со стороны, противоположной от рисующего источника, оставалась в тени. Именно эта тень «обманывает» наше восприятие и делает лицо тоньше.

Звучит просто, не правда ли? Но поверьте, овладеть этим совсем не так просто, однако, не освоив эти две техники, вы не имеете права называть себя портретистом. Так что — практика, много-много практики.

Профильное и рассекающее освещение

Итак, мы поговорили о том, как использовать один студийный источник для создания замечательных портретов с помощью обычной 45-градусной его установки. Мы поговорили о технике «короткого освещения», делающей человека более худым, чем он есть на самом деле, и о том, как использовать технику «широкого освещения», чтобы лицо выглядело более полным. Сегодня займемся изучением еще двух техник освещения, используемых студийными фотографами: профильного и рассекающего освещения.

Профильное освещение

Профильное — это еще один вид освещения, требующий только одного источника света. Подсветка волос, фона и т.д. может быть добавлена, если вы посчитаете их полезными, но единственное, что на самом деле необходимо, — рисующий свет. Профильный свет основан всё на той же стандартной 45-градусной схеме и несложен в настройке, однако это одна из наиболее редко используемых техник. Она полна опасностей и ловушек, из-за чего большинство фотографов прибегает к ней только при особой необходимости.

Прежде чем перейти непосредственно к технике профильного света, я займу пару минут, чтобы сказать, когда ее не надо использовать. Профильный свет привлекает внимание к недостаткам объекта. Особенно это относится к ушам и носу. Если у человека большой или деформированный нос, если у него оттопыренные или непропорциональные уши, не применяйте профильный свет. Такое освещение сделает подобные носы и уши еще более крупными, еще более деформированными, чем они кажутся в обычной ситуации. Если у вашего персонажа проблемные уши, а использовать профильный свет необходимо, настройте источник (оставив направление под 45°) так, чтобы волосы и ухо оказались в тени. Если у человека длинные волосы, можно закрыть уши ими. Если у фотографируемого крючковатый нос, даже не думайте о профильном освещении. А вот теперь, когда вы уже знаете о возможных проблемах, рассмотрим схему освещения.

Разместите человека так, чтобы его взгляд был направлен под углом 90° к оси объектива. Не важно, смотрит он вправо или влево. Пусть к камере будет повернута лучшая сторона. Начните с установки рисующего света под углом 45° к удаленной от камеры стороне лица, дальше можно перемещать этот источник в диапазоне от 45° до направления прямо в лицо. Не забывайте при этом, что плоский свет производит менее эффектные портреты. Можно поэкспериментировать и с высотой рисующего источника, но вы поймете, что чаще всего лучшим будет расположение на уровне плеч.

В результате получится базовый профильный снимок. Добавляйте, если чувствуете, что это полезно, другие источники света. Используйте, если чувствуете, что это полезно, диверсы, софтбоксы, отражающие зонты. Перейдем теперь к рассекающему свету.

Рассекающий свет

Рассекающий, как и профильный свет — не для каждодневного применения, но его надо иметь в своем наборе приемов. Рассекающее освещение — это такая техника, при которой свет падает только на одну сторону лица, оставляя другую в тени. Она вносит истинное чувство драматизма и таинственности и добавляет разнообразия в портфолио.

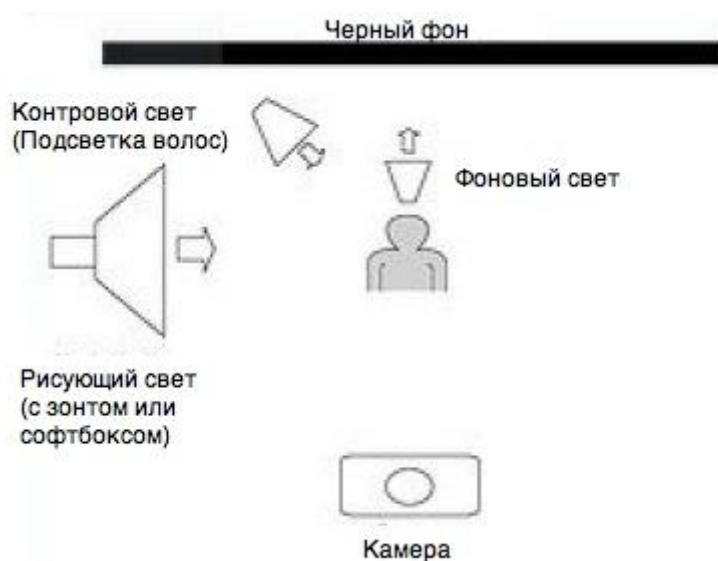

Схема рассекающего света

Замечательная черта рассекающего света — необходимость только одного источника для получения отличных портретов. На схеме вы видите три источника, но обязателен из них

только рисующий. Можно использовать для него софтбокс или зонт, но это такая техника, которая равно хорошо работает как с мягким, так и с жестким светом.

Поместите рисующий источник под углом 90° к объекту. Используя пилотную лампу осветителя, установите его так, чтобы граница между освещенной и теневой сторонами лица шла строго по его центру, вертикально через кончик носа. Если хотите подсветить волосы, чтобы отделить их от фона, поместите источник за рисующим, ближе к фону. Если хотите добавить третий источник в вашу схему, это должен быть фоновый. Расположите его непосредственно за объектом, направив на фон. Но имейте в виду: чем больше добавлено источников света, тем менее драматичным, таинственным и эмоциональным выйдет портрет. Добавляя источники вы ослабляете эффект, ради которого, в первую очередь, выбрали технику рассекающего света.

В следующей статье этой серии я расскажу о световых схемах для лицевого портрета в $2/3$, $3/4$ и $7/8$. Но прежде чем закончить сегодняшнюю, хочу подчеркнуть еще раз, что единственный способ овладеть всеми техниками — пользоваться ими. Как и в большинстве областей фотоискусства, путь к совершенству идет через практику.

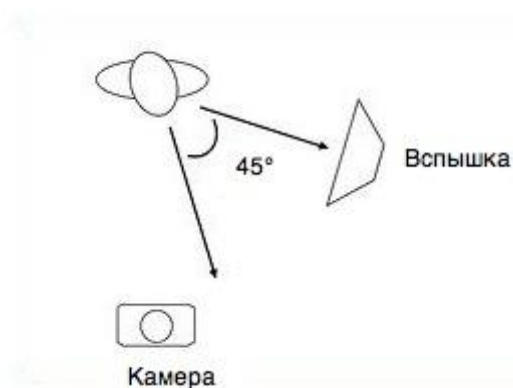
Как снимать лицевые портреты в $2/3$, $3/4$ и $7/8$

Мы прошли долгий путь в нашем курсе портретной фотографии. И вот приближается момент, когда вы будете знать все основы. Вскоре единственное, что вам останется сделать, это практикой довести навыки до автоматизма. В этой части руководства мы займемся положением объекта при съемке лицевых портретов в $2/3$, $3/4$ и $7/8$. Мы по-прежнему работаем со схемой с одним источником. Единственный существенный источник — «рисующий свет». Как и раньше, другие источники можно добавлять по желанию, но они не обязательны для изучения и применения этих техник.

Прежде чем перейти к реальным схемам, несколько определений.

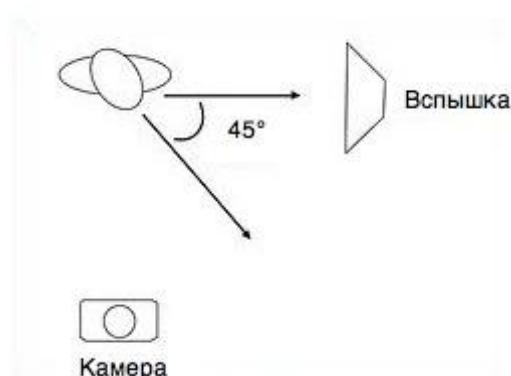
- *Лицевой портрет в $7/8$* — это снимок человека, глядящего в камеру, с лицом, слегка повернутым в сторону. $7/8$ лица ясно видно и равномерно освещено ключевым светом.
- *Портрет в $3/4$* — снимок человека, повернутого на 45° к оси объектива. В таком портрете дальний глаз человека скрывается из вида.
- На лицевом *портрете в $2/3$* человек расположен под углом 66° к оси объектива. Просто, не правда ли?

Схема портрета в $2/3$

Как видно на иллюстрации, человек слегка поворачивает голову, скажем, на 10-15 градусов. Осветитель устанавливается под 45° к этой воображаемой линии.

Схема портрета в 3/4

Для лицевого портрета в 3/4 человек поворачивает голову в направлении 45° к оси объектива. Ключевой источник смещается дополнительно на 45° от этой воображаемой линии. Фактически, осветитель направлен перпендикулярно плечам объекта.

Сейчас подходящий момент, чтобы указать на крупнейшую ошибку, допускаемую каждым начинающим фотографом. Он устанавливает свет, но забывает подкорректировать позу фотографируемого. Это грубейшая ошибка, потому что правильное положение источника зависит от позы объекта и ее изменение способно полностью разрушить созданный эффект.