

© Все фотографии Сергея Соговина

■ **Деревенская жизнь**

«В период расцвета натюрморта в живописи было принято закладывать в картину определенный скрытый смысл. Этот снимок тоже был выполнен, надеюсь, с хорошо видимым подтекстом»

Натюрморт и фотоискусство

Натюрморт – древнейший из жанров живописи, сумевший найти свое продолжение и в современной фотографии. Об истории натюрморта, его наследии и практических навыках создания с помощью цифровой фотографии с нами поделился мастер натюрмортов Сергей Согоконь

фотомастерская

■ [Справа] Le Bijou

«Le Bijou в переводе с французского – «украшение». Такая маленькая история, которую могут рассказать вещи. Кроме передачи сюжета снимком, я преследовал еще и технические цели: ввести в кадр как можно больше цветов, использовать одновременно объем и плоское изображение и сочетать повторяемость форм»

■ [Внизу] Бабушкин хлеб

«Эту работу я делал на основе воспоминаний своего далекого детства, когда мне на ночь рассказывали сказки. Летом мы жили у бабушки на окраине деревни. Вечерами, когда уже пели цикады и смеркалось, мы ходили в Париж (соседний хутор) за хлебом к двум сестрам-старушкам, которые славились своим мастерством в выпечке хлеба. Одна из тех старушек была горбуньей, я ее страшно боялся и прятался за бабушку, поэтому никогда не видел лица той женщины. Однажды бабушка отправила меня за хлебом одного, сославшись на недомогание. Поскольку я шел без нее, я довольно быстро добрался до нужной хаты. Дверь открыла именно горбунья. Тогда, переполненный страхом, я потупил глаза и что-то промямлил насчет хлеба. Старушка предложила мне сесть и сказала, что хлеб еще в печи и мне нужно будет подождать немного. Кроме пола я ничего не видел и сидел, слушая, как она передвигалась по комнате. Вдруг она возникла опять передо мной, протягивая горбушку свежего хлеба. Я невольно поднял глаза и увидел хлеб в ее руках и полные доброты глаза. Когда я мчался с ароматным хлебом обратно, про себя думал: как я мог ее бояться? Больше страха не было»

С появлением фотографии художники стали опасаться, что изобразительное искусство обречено на исчезновение. К счастью, этого не произошло. Хотя изначально фотография как раз и рассматривалась как альтернативное средство создания живописных произведений людьми, не имеющими ни малейших навыков рисования. Но этот новый жанр технически и экспериментально оттачивался довольно долго и поэтому не мог создать конкуренцию профессиональным живописцам.

Фотография, будучи искусством визуализации, долгое время шла бок о бок с классической живописью, во всем ей подражая и имитируя ее традиционное деление на жанры – пейзаж, портрет и, конечно же, натюрморт. Впрочем, именно натюрморт занимал одно из доминирующих положений в молодом фотоискусстве. Этот жанр был более подчинен четким, устоявшимся правилам «статичной работы» и при этом давал фотографу неограниченную свободу в осуществлении художественных идей – как в построении композиции, так и в выборе «терпеливых моделей». Благодаря этому ра-

■ [Справа сверху] Золотой век фотографии

«Сначала у меня была дилемма: изобразить ли золотой век на серебряном фоне, так как считается, что золотой век фотографии в основном ассоциируется с серебром. Светочувствительность серебряных солей легла в основу изобретения фотопечати. Однако никто не знает – возможно, золотой век наступит снова и будет на этот раз цифровым. Поэтому, поразмыслив, я решил усилить акцент в сторону золотого будущего, добавив «золотую воду» (там внутри действительно плавают кусочки золота).

Что касается орехов, то они представляют собой три сущности, а именно: напоминающую кожу плоть-личину, «кости» – скорлупу и ядро – душу. Народное выражение «твердый орешек», означающее трудную для решения задачу, в данном контексте полностью соответствует фотоработе»

■ [Справа внизу] In vino veritas

«Мне попалась интересная литература об истории вина. В частности, ссылка об умеренности при его распитии. «Первый бокал поднимают за здоровье, второй – за удовольствие, и третий – для сна. Если вино употребляется в большом количестве, то избыток оборачивается не во благо. Четвертый – для шалостей, пятый – для шума, шестой – для споров и кутежа, седьмой – для шрамов и ран, восьмой – для нарушений закона, девятый – для излития гнева, десятый – для безумия, которое охватывает всех, кто много пьет». Это и подтолкнуло меня к созданию данной работы. Что же касается символики, гроздь винограда – атрибут богов плодородия. Виноград олицетворяет вино жизни. В светском искусстве гроздь винограда являются атрибутом Бахуса (бога вина) и персонажируют Осень. Бокалы тоже имеют свое значение. «Будь умерен в питии, дабы вино не повредило. Первая чаша может утолить жажду, прочие – лишь принесут заботы». Эта подпись – перифраз цитаты из Сатир Горация (II.1,106) «Est modus in rebus». Поэтому второй бокал пуст и опрокинут»

Натюрморт как жанр изобразительного искусства

Натюрморт (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально – мертвая природа; голл. stilleven, нем. Stilleben, англ. still life, буквально – тихая или неподвижная жизнь) – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению предметов, размещенных в единой среде и организованных в общую смысловую группу

Свою историю натюрморт ведет еще с древности, когда очень популярными были изображения цветов, фруктов, рыб, животных на стенах, использовались для напольной мозаики дворцов и общественных терм (или, по-современному, бань). Например, на фреске греческого художника Зевксиса из Гераклеи (Zeuxis, V в. до н.э.) виноград был изображен настолько живо, что птицы пытались стащить его, усердно постукивая клювом по изображению. В старину такому типу декоративной оптической иллюзии было присвоено название «trompe l'oeil» – «обман зрения».

Как видим, человечество всегда стремилось к фотореалистическому воспроизведению гармонично организованных композиций. Более широкое признание такие «иллюзии» получили в XIV в., особенно в момент расцвета изобразительного искусства в Италии, а законодателями живописного натюрморта по праву можно назвать фламандских мастеров Яна ван Эйка (Jan van Eyck) и Роберта Кампена (Robert Campin), которые своими работами впервые определили натюрморт как независимый жанр.

Тем не менее, всерьез к натюрморту стали относиться только в начале XVI в., а большую популярность натюрморт приобрел в Европе XVII века. Классический художественный натюрморт той эпохи сочетал в себе единство естественной красоты и религиозной символики. Насколько ценились натюрморты, можно судить из исторических свидетельств. В начале XVII века известный датский художник Амбросиус Боссхерт (Ambrosius Bosschaert) получил за натюрморт с цветами 1000 гульденов, в то время как средняя цена на портрет в Голландии составляла 60 гульденов.

Каждый элемент натюрморта имел религиозную трактовку. Например, натюрморты с виноградом, яблоками или грушами символизировали кровь Христа, его любовь к церкви. В то же время лобстер считался символом воскресения.

Экономическое процветание Нидерландов той эпохи открыло возможность представителям среднего класса приобретать произведения искусства, доступные ранее только богатым. Поэтому неслучайно голландские художники перенесли акцент с традиционных предметов на натюрморты, отражающие сцены повседневной деревенской жизни. К сожалению, спрос на натюрморты вызвал снижение их качества, но несмотря на то, что впоследствии натюрмортом увлеклись художники других стран и эпох, великолепие голландской школы 1550-1720 гг. осталось непревзойденным.

Искусство, фокусирующееся на неодушевленных предметах с символическим подтекстом и без него, получило развитие в более абстрактной и метафизической иконографии в Италии – Караваджо (Caravaggio), и Испании, во Франции XVII в. в мистическом архаизме Бужэна (Bouguin), который в свою очередь привел к гармоничной простоте Жана-Батиста Шардена (Jean-Baptiste Chardin) в XVIII в. Отдали дань натюрморту и такие великие мастера, как Рембрандт (Rembrandt), Франсиско Гойя (Francisco Goya) и, конечно, Эдуард Мане (Manet).

фотомастерская

До середины XIX в. натюрморт рассматривался как подчиненный жанр с ограниченным потенциалом. Так продолжалось до появления Густава Курбе (Gustave Courbet, 1819-1877) и его философии реализма и чистоты живописи, благодаря чему натюрморт приобрел новую жизнь в независимом движении по поиску формы, цвета и композиции.

Позже окончательную точку в этих дебатах поставили такие художники, как Эдуард Мане (Manet, 1832-1883), Огюст Ренуар (Auguste Renoir, 1841-1919), Поль Сезанн (Paul Cezanne, 1839-1906), Клод Моне (Claude Monet, 1840-1926) и Винсент Ван Гог (Vincent Van Gogh, 1853-1890).

Теперь никто не усомнится в том, что натюрморт – очень выразительный, поэтический и благородный жанр изобразительного искусства. Когда мы любимся вазой с ирисами Ван Гога, черепом и часами Сезанна, блюдом с устрицами Моне, мы видим чудесную интерпретацию окружающего нас мира.

Тщательно исследовали натюрморт Анри Матисс (Henri Matisse, 1869-1954), посредством сюрреализма – Джорджо де Кирико (Giorgio de Chirico, 1888-1976), Сальвадор Дали (Salvador Dali, 1904-1989).

В XX в. натюрморт получил новое звучание. Художники стали его использовать как мастерскую для открытия новых техник и тестирования авторских концептов. Они представляли его в изобразительном и абстрактном форматах, часто смешивая классическую живопись со скульптурой, коллажем, фотографией, даже видео и голограммами. В современном изобразительном и фотоискусстве, учитывая невиданную ранее свободу самовыражения, трудно предположить, куда движется натюрморт. Постоянным остается лишь одно – удовлетворение от созерцания высокохудожественных произведений в этом достаточно сложном жанре.

Рекомендуемые интернет-адреса арт-галерей, где можно увидеть художественные натюрморты:

The National Gallery <http://www.nationalgallery.org.uk>
 Richard Green Gallery <http://www.richard-green.com>
 Rijksmuseum <http://www.rijksmuseum.nl>
 Web Gallery of Art <http://www.wga.hu>

» бота фотографа по созданию натюрморта больше всего походила на труд художника, а фотографии, пусть и не такие техничные и детализированные, как сейчас, все равно находили своего созерцателя.

Несмотря на быстрый рост популярности фотографии, о ней еще долго говорили лишь как о «слуге искусства». Во главу угла ставились документальные свойства снимков. Жанр фотографического натюрморта раньше других отошел от устоявшихся стереотипов, и многие его поклонники успешно начали создавать весьма оригинальные сюжеты, вдохновляясь художественными, музыкальными и литературными темами. Особенно

преуспели в этом знаменитые Роджер Фентон (Roger Fenton) и Джулия Маргарет Кэмерон (Julia Margaret Cameron). Именно в натюрморте проявились первые попытки отойти от уже сформировавшихся законов светописа и придать работам мотивы эксперимента. А Оскар Густав Рейландер (Oscar Gustav Rejlander) научился снимать объекты по отдельности, а при создании отпечатков накладывая негативы один на другой.

Мастера фотонатюрморта, как первооткрыватели, использовали новые подходы, различную технику, идею и сюжеты. Единственное, за что они сообща сражались – это за признание искусства светописа равным среди других изобразительных искусств.

Натюрморт без ограничений

Сегодня, несмотря на популярность экспериментальной фотографии, гламура, новых коммерческих жанров и спроса на статичные композиции в основном в рекламных целях, профессиональный художественный натюрморт, тем не менее, сохранил свою аутентичность и таинственную изысканность, предс-

■ Вода, солнце и камни

«Работа построена на символах. На первый взгляд это разноцветные и разнофактурные экзотические овощи и фрукты. Хотя если присмотреться, здесь представлено преходящее (созданное из воды и солнца) и вечное (камни и ракушки). Раковины разного типа несут разное символическое значение. Завитки спиральной ракушки тракуются как восходящее и заходящее Солнце, а также как лунная спираль или вода (спиральная раковина – эмблема Посейдона (Нептуна) и Тритона. Тритоны дуют в раковины, когда везут колесницу Посейдона). Как символы загробного мира или возрождения, раковины служили иногда и траурными атрибутами. Кроме того, в последнее время «домики моллюсков» стали символами самоанализа»

■ [Слева] Рябиновые бусики

«Этот натюрморт я сделал на основе рассказов бабушки моей супруги. В царские времена, когда она была маленькой девочкой, папа ей делал игрушки из соломки, а она любила украшать их рябиновыми бусами (бабушка прожила 100 лет). Совершенно случайно наткнулся на такого же мишутку в Англии»

■ [Справа] Muse has gone...

«Этой гитаре сильно не повезло в жизни, на ней хозяин вымещал зло за свое неумение играть. Виноват, конечно, инструмент... Вот он и рассказал нам историю об ушедшей музе. Я должен был только снимать»

тавляя сюжету значительно больше шансов быть реализованным в фотоизображении, чем написанным красками на полотне. Но и во времена господства живописи, и сейчас – на первой стадии работы над натюрмортом он предстает перед фотографом лишь в виде «черного холста».

Далее перед фотографом лежит задача выстроить всю сцену с нуля, найти несколько различных композиционных решений как по части цвета и тональности, так и по форме, текстуре. Конечно, сюда стоит добавить организацию света, отработку технических особенностей экспозиции и т.д.

Но преимущества фотонатюрморта по сравнению с натюрмортом живописным – очевидны и весомы. Причем скорость, мгновенность результата (если речь идет о цифровой технике) и немалая гибкость – это лишь одна сторона медали. Не забывайте, что фотограф может продуцировать чуть ли не сотни вариантов натюрморта в день, выискивая свое индивидуальное решение и шаг за шагом корректируя композицию. Бывает, что небольшие изменения в технике освещения, компоновки объектов или фона приводят к появлению совершенно другой, не менее интересной работы.

А живописцы вынуждены трудиться определенное количество времени (дней, недель, месяцев) над одной-единственной работой, практически не имея права на ошибку. И затем, »

творчі інструменти для професіоналів

MARUMI SLIK SLIK DAIWA WEIFENG PHOTONICS HYUNDAE TUMAX

Ексклюзивний представник
в Україні

ПРОФОТО

Формуємо дилерську мережу

тел: (044) 539-11-10, 8 (067) 500-58-56
www.marumi.com.ua www.slik.com.ua
e-mail: petik@ua-photo.com, balamut_m@ukr.net

Учасник
выставки
стенд А 6.1

■ La passion rouge

«La passion rouge (фр.) – красная страсть. Вообще, красный цвет считается агрессивным, жизненным и исполненным силы, родственным огню и обозначающим любовь. В глубинной психологии красный цвет (по Э.Эппли), например в сновидениях, говорит о функционировании чувств. «Там, где вспыхивает красный цвет, душа готова к действию, вступают в свои права обладание и страдание, присутствует не только влечение, но и стеснение, а остается прежде всего эмоциональное отношение». Среди всех остальных красный считается цветом, имеющим самое сильное воздействие, еще у древних египтян он символизировал жизнь и победу»

На предварительных этапах подготовки очень помогают схематические зарисовки – так вы сможете обдумывать сюжеты, занимаясь совсем другим делом. Ваше подсознание в это время само будет просчитывать схемы расположения предметов, отсекает неинтересные варианты и предлагает вам на рассмотрение пространственно-выигрышные комбинации.

Особое место фотохудожник должен уделить фоновому решению. Здесь важно понимать, что фоновый узор, его текстура играют не меньшую роль, чем, скажем, освещение или внешний вид центрального элемента натюрморта. В большинстве случаев именно плоскость фона предстает на снимке наиболее геометрически корректно, тогда как плоскость самого натюрморта уходит в перспективу, поэтому зачастую фон занимает большую площадь кадра. Но, как и при выборе предметов для натюрморта, трудно сразу просчитать наиболее выгодное фоновое ре-

найдя своего покупателя, художник лишается своего выстрадавшего детища навсегда. Понятие авторских прав в живописи столь же однобоко: у кого картина – тот и владелец.

Намного оптимистичнее обстоят дела у фотографа, снимающего натюрморты. Он может продать копии своего творения хоть тысячу раз, и каждый раз будет оставаться законным владельцем исходного изображения. Кто-то, возможно, скажет, что эффект восприятия картин более глубок, чем от обычного фотооттиска. Но ведь сейчас можно распечатать натюрморты на художественном холсте с использованием струйной техники, использующей 9 базовых красок. А затем поместить работу в художественную рамку. Смеем вас заверить, эффект созерцания хорошего фото натюрморта будет ничуть не меньше, чем от классических живописных творений.

Подручными средствами

Существует два основных подхода к планированию съемки натюрморта: один базируется на том, что фотограф отталкивается от имеющихся у него предметов, постепенно объединяя их в тематическую композицию, а второй основывается на технике пространственного воображения и предварительного обдумывания темы. С организационной точки зрения этот способ куда более сложен – фотографу предстоит разыскать и собрать всю необходимую атрибутику, и уж затем начинать техническое воплощение натюрморта виртуального в натюрморт физический, а затем и фотографический.

Следует напомнить, что натюрморт, как и любое другое произведение искусства, обязан быть результатом самовыражения автора, в котором каждый элемент содержит нечто личное, служит для создания нужного эффекта и общей гармонии изображения. При этом вспомогательные детали сюжета должны поддерживать основной предмет и не конкурировать ни с ним, ни между собой. Простейший путь научиться строить и снимать натюрморты – много экспериментировать. Начать можно с обычных домашних

объектов – попробовать связать их в общую тематическую композицию.

Обычно объекты выбирают на основе какой-то характерной текстуры или их переплетений. Здесь нет стереотипов – это может быть стекло, фрукты, книги, ювелирные изделия, ткани, изделия из древесины, антиквариат – одним словом, все что угодно вплоть до садовых инструментов. Помня, что каждый элемент сцены призван внести позитивный вклад в общую картину, нужно расположить вещи самым простым и естественным образом, не награждая всего, что окажется под рукой.

■ «На снимке – мое мобильное оборудование. Поскольку основным критерием в данном случае является мобильность, важным фактором остается универсальное питание: оно и у фонарей, и у камеры единое – четыре источника питания типа АА. Лучшее решение – Ni-MH аккумуляторы емкостью 2000-2500 мА/час. Для зарядки аккумуляторов дома использую интеллектуальное зарядное устройство Goodmans, а в качестве мобильного устройства – UniGross sprint. Следующим необходимым фактором мобильности является хранение отснятого цифрового материала. Для этих целей я использую портативный накопитель StorVision PSC-100, понимающий все стандарты карт памяти. И в последок, безусловно, для создания натюрмортов вам потребуются мобильные световые кисти разной мощности с комплектом дополнительных ламп. И вот джентльменский набор для длительного путешествия в поисках сокровенного артефакта для натюрморта готов. Остается только порадовать благодарную публику профессиональным снимком»

фотомастерская

шение. Здесь нужно целиком и полностью довериться внутреннему эстетическому чутью, самокритично «слушать» свои глаза, которые при долгом переборе зрительных вариантов выведут вас на правильное, сбалансированное сочетание фона и «героев» натюрморта.

А вот начинать проработку всей композиции лучше сразу, как только сделан выбор фона и первые ключевые предметы уже есть в наличии. Не откладывайте работу на день-другой до появления следующих «участников» сюжета – если ваше сознание уже «разогрето» подготовительной работой, есть смысл не останавливаться и продолжать построение сюжета частично с имеющимися объектами, частично с отсутствующими, для которых только предусмотрено место.

Осуществите пробное построение из двух-трех объектов, «несущих» основной смысл композиции. Делайте тестовые снимки, анализируйте, мысленно заполняйте пространство пустых областей кадра новыми предметами, набрасывайте варианты развития сюжета. При этом обязательно дозируйте свое время, чтобы ваш мозг мог ежедневно (если проект несрочный и предполагает, например, неделю труда) уделять внимание работе над натюрмортом.

Когда дело доходит до выстраивания второстепенных объектов относительно готовых и нужно уже продолжать работу над следующими этапами развития сюжетной оси натюрморта, то это тоже лучше делать последовательно, шаг за шагом. Легко перемещая предметы по отношению друг к другу и к фону, проведите тестовую «пристрелку». При разборе пробных снимков вы сможете проанализировать свои впечатления от будущего снимка. Такой метод сузит количество вариантов и поможет вам осмыслить следующие шаги по развитию работы, целесообразность внесения новых смысловых звеньев или возвращения к уже испробованным. Таким образом незаконченные композиции шаг за шагом обретают свое авторское воплощение и реали-

зуются в виде готовых художественных фотографий.

Еще раз отметим, что жанр натюрморта в фотографии как никакой другой требует массы технических навыков, понимания основ композиции и живописи, и главное – богатого воображения. В натюрморте нет готовых формул и рецептов, а заготовленные схемы и копирование чужих стилей могут отнять много времени, навредить оригинальности первичной идеи и в конечном итоге не принести автору эстетической радости от собственного творения.

Прольем свет

Как бы там ни было, если в живописи художник самостоятельно моделирует освещение натюрморта, подбирая нужную палитру кра-

сок при рисовании, то над освещением фотонатюрморта придется поработать, что называется, руками. Не забывайте, что свет и есть наш главный художник при создании фотонатюрморта, а задача фотографа – умело отрежиссировать его поведение.

Анализируя полотна мастеров натюрморта прежних эпох, можно увидеть огромное многообразие световых решений. Но если имитировать фотонатюрморт под старину (в этом случае он будет более коммерчески интересен), придется применить технику световой кисти. Конечно, для создания «документального» натюрморта вполне достаточно стандартных осветительных приборов (подробнее о создании натюрмортов и технике освещения читайте в DP №1-2/2005), но если перед автором стоит задача сотворить эффектный художественный фотонатюрморт с привкусом средневековой таинственности, другие методы лучше отсечь.

Итак, что же из себя представляет настоящая световая кисть как инструмент? Профессиональная световая кисть – это многофункциональный осветительный инструмент, способный создавать локальное световое поле заданной интенсивности и равномерности.

■ [Вверху] Грушевый арт

«Было такое почти философское настроение. Я думаю, вы узнали основные направления в современном искусстве (арте, как говорят), воздвигнутом на винных пробках... Партитура без инструментов ... живопись без палитры и кистей ... поэзия без пера и чернильницы ... вместо всего этого – груши... поэтому арт этот – грушевый»

■ [Слева] Поединок любви

«Один из моих ранних жанровых натюрмортов. Пожалуй, лучше всего будет, если я приведу комментарий, который получил в одной из виртуальных галерей: «Это же гусарский натюрморт: пересчитать деньги, выпить вина, сыграть на гитаре, а потом уже идти стреляться»

В основном его можно встретить только в крупных студиях, специализирующихся на рекламной съемке. Существует несколько типов этого оборудования, выпускаемых разными производителями: AIM Light серии Professional и Economy, Creative Light Works – Light Brush 500, «Hosemaster», «BRON» и др. К примеру, световая кисть BRON по своей сути – это постоянный источник светового пучка с цветовой температурой 5500 К, выполненный в виде пистолета, на «ствол» которого насаживаются корректирующие фильтры, маски, диффузоры, объективы, линзы Френеля. Устройство питается от сети 110/220 В. Модель AIM Light – высокоинтенсивный постоянный источник сбалансированного дневного света, который использует 13мм и 7мм оптическое волокно для транспортировки света и придания потоку заданной формы (широкий комплект аксессуаров, питание 220 В, может работать автономно на внутреннем аккумуляторе).

Однако все это – профессиональное фотооборудование, и цены на него варьируются от тысячи до нескольких тысяч долларов, оно не всем доступно даже на Западе. Поэтому многие отечественные и зарубежные фотографы, попробовав однажды рисовать светом, начали использовать различные бытовые осветительные приборы. Чаще всего это

или обыкновенный фонарик, или переделанный с целью получения узкого пучка света бытовой галогеновый осветитель. Разница в стоимости промышленного и импровизированного осветителей – колоссальная.

В чем же проигрывает самодельная конструкция и как приблизить ее рабочие свойства к промышленной? Первое, что бросается в глаза, – цветовая температура промышленных «кистей» сбалансирована под стандартный дневной свет 5500 К. У многих моделей есть также режим перехода на 3400 К – все это необходимо для получения правильной цветопередачи при работе с пленочной фотоаппаратурой. Для современных цифровых камер этот параметр является менее критичным, так как есть возможность самостоятельно настраивать баланс белого.

В самодельных конструкциях в основном применяются бытовые лампы – простые вакуумные (1800 – 2500 К), газонаполненные ксеноновые (криптоновые) и галогеновые (2900 – 3300 К). Цветовая температура этих ламп зависит от напряжения питания, срока службы, производителя.

Несмотря на бесспорное преимущество цифровой аппаратуры, не стоит забывать, что настроив камеру по белой карте и начав снимать, вы используете батареи, напряже-

ние которых все время падает. Следовательно, на протяжении фотосессии с каждой минутой баланс может понемногу смещаться в сторону неточных значений.

Выход 1: при работе с ручными фонарями использовать режим съемки RAW – тогда будет возможность перенастроить баланс при окончательном конвертировании файла.

Выход 2: питать световую кисть от стабильного (сетевое) источника питания с регулируемым значением конечного напряжения, что даст дополнительную возможность в небольших пределах изменять яркость и цветовую температуру лампы. В этом случае лучше использовать либо галогеновую, либо специальную фотолампу, сбалансированную на 5500 К.

Рекомендуем приобретать сразу несколько ламп одной марки и одной серии – это избавит вас от множества хлопот при перегорании рабочей лампы.

Другой недостаток самодельных конструкций – неравномерность светового пятна, получаемого от рефлектора фонаря. Его можно постараться уменьшить, используя качественные отражатели, матовые фильтры и удлинительные насадки. В некоторых случаях этим недостатком можно пренебречь, или даже приспособиться и превратить его в преимущество.

фотомастерская

■ [Слева] Сжигание снов

«С этим снимком пришлось повозиться. Сначала – тщательный подбор реквизита: шкура настоящей змеи привезена издалека самолично, старинный ключ от тюремной камеры, выросший в старом ликере кристалл, сушеный старый гриб и т. д. Композиция была выстроена в считанные часы, но эксперименты с пиротехникой длились два дня – проблемы чисто технического плана: пламя должно было быть высоким, по возможности красивым и быстро тухнуть. Выход был найден при помощи смеси спиртов (теоретически при наличии реактивов можно делать окрашенное пламя, но их под рукой не оказалось). Далее столкнулся с другой проблемой – нехваткой рук. Как их все-таки мало у фотографа! Их должно быть не менее четырех. Все подготовленные возгораемые элементы помещаются на металлический лист. Камера устанавливается на съемку с задержкой. Далее отрабатывается последовательность: пропитка спиртом лоскута ткани (спирт улетает), спички – зажигаем; далее идет синхронизация момента поджига пламени со временем срабатывания затвора камеры. Доли секунды играют огромную роль: либо пламя короткое, либо след от спички портит картинку. Спичку тушить некогда, она должна упасть в подготовленную емкость с водой, а руки – подхватить кисть и начать освещать композицию. И так – несколько раз, а в перерыве проветриваем помещение, и опять новый раунд, до победного конца, иначе забудете о спокойном сне.

Люблю работать со сложными сюжетами, только, в силу разных причин часто не получается»

■ [Внизу] Луковое спокойствие

«Вообще, луковичу расценивают как символ того, чем внешне пренебрегают, что указывает на жизненные трудности и вместе с тем является весьма полезным. Пока лук не трогают – никто и слез не льет. В народных пословицах и поговорках преимущественно обыгрывается его свойство вызывать слезы. В то же время лук, как правило, собирают осенью, когда природа готовится к зимнему спокойствию и умиротворению»

Как видим, чтобы освоить технику рисования светом, совсем необязательно иметь профессиональное оборудование. А вот для получения устойчивых результатов в области рекламы, где эффект должен быть заранее определен, преимущество, конечно, за промышленными установками.

Техника рисования светом достаточно полно опи-

сана в современной фотолитературе (а также в DP №7/2005).

Мы не будем перечислять все источники, а остановимся на некоторых аспектах, полезных для освоения и использования этого метода с цифровыми камерами.

Первое правило: никаких автоматических режимов – даже самые дорогие модели фотокамер не спасут вас от необходимости самостоятельных осознанных переключений, ибо то, что вы собираетесь сделать при работе со световой кистью, – автоматике камеры пока неподвластно. Поэтому переключатель режимов работы необходимо установить на «М» (ручной).

Так как автофокус в темноте может давать сбой или вообще не работать, лучше перевести камеру также в режим ручной фокусировки. Производить ее следует при ярком освещении вручную. Для более равномерного дозирования светового потока и уменьшения шумов установите минимальную чувствительность матрицы, а выдержку – на максимальное для вашей камеры рабочее время (обычно 30 сек или «bulb»). В процессе работы старайтесь освещать предметы быстро, уменьшать, если это возможно, выдержку – на длинных выдержках сильнее проявляется эмиссионный и тепловой шум. Общую экспозицию придется регулировать изменяя значения диафрагмы (и помня о глубине резкости), а может быть, и с помощью фильтра нейтральной плотности. К сожалению, указать какие-то конкретные значения параметров съемки невозможно – у задачи слишком много неизвестных. Но если результаты пробной съемки вас не устраивают – переделайте или вообще замените осветитель. Помните, что мощность вашей световой установки в основном зависит от напряжения и силы рабочего тока лампы (эта информация всегда указана на лампе или ее цоколе) и может колебаться от 0,5 до 50 Вт и выше.

И еще пара продиктованных опытом замечаний.

Наверное, все согласятся, что если уж нам придется работать на длинных выдержках, то потребуются

Сергей Согоконь

Web : <http://photo.sogokon.com>
E-Mail : sogokonphoto@gmail.com

Родился в Украине, в 1964 году. Прилежно учился в школе, доблестно отслужил в Советской Армии где умудрился сыграть роль белогвардейца в фильме «Макар-следопыт». Имеет высшее фармацевтическое образование по специальности провизор. Фотографией увлекается с детства – первый фотоаппарат получил в подарок от родителей – «Смену 8М». Благодаря влиянию старшего брата – физика-оптика – стал серьезно относиться к «продвинутой» фотографии, оптическим эффектам и т.д. (в те далекие годы он уже работал с лазерами и голографическими изображениями). В студенческие годы по совместительству был фотографом и фотокорреспондентом. Имел возможность наработать опыт в различных жанрах фотографии: пейзаж, портрет, гламур, рекламная съемка. Диапазон используемого оборудования рос от «Зенита» до среднеформатного «Киева-88». С переездом в Великобританию посвятил много времени изучению живописи и композиции, в том числе в Sunderland University.

Большое количество галерей, музеев, замков, вместе с многовековой историей увлекли Сергея в удивительный мир художественного натюрморта. С появлением цифры фотохудожник оценил ее потенциал и преимущества, однако он не оставляет и традиционную среднеформатную фотографию. Является членом Королевского фотографического общества Великобритании, а также экспонируется в виртуальных галереях (в том числе в виртуальных (www.photo.net) и реальных (Art Site Gallery Sheffield, UK). Финалист London Photographic Awards в номинации «Натюрморт» (www.london-photographic-awards.com).

фотомастерская

надежный штатив. Так как рисовать светом можно только в темноте, то фотографы, не имеющие собственной студии, часто пытаются использовать для этих целей чердаки и другие нежилые помещения. В этом случае рекомендуется перед съемкой проверять, насколько устойчивы к вибрациям пол – и камера, и объекты вашей композиции не должны смещаться во время съемки.

Нужно учитывать специфику цифровых камер – длительное время работы, особенно в жарких помещениях, ведет к разогреву матрицы, поэтому самый последний и удачный кадр будет наиболее шумным, да и «горячих пикселей» будет больше. Старайтесь делать технологические перерывы через каждые 30 мин с полным выключением аппаратуры и по возможности проветривать помещение.

Другой интересной особенностью техники рисования светом является природная способность различных предметов по-разному отражать падающий свет. Поэтому на первых порах нужно включать в композиции натюрмортов небольшое количество похожих по фактуре и цветовой гамме предметов и постараться достичь равномерной их освещенности.

В этом плане интересно ведет себя виноград – темные сорта требуют более длительной экспозиции, но если ягоды частично покрыты голубоватым налетом, часть света все же от него отражается. Светлые сорта в зависимости от степени спелости буквально втягивают в себя свет и выглядят очень эффектно при небольших экспозициях.

Темные и матовые поверхности при малоомощных осветителях проработать очень сложно.

Старайтесь, чтобы во время работы движения кисти были плавными и равномерными.

Дважды повторить один и тот же результат практически невозможно, так как траектория движения кисти и направление светового пучка всегда будут несколько отличаться при повторных попытках.

В конце рисования, чтобы объекты не выглядели слишком разрозненно и отстраненно друг от друга, можно сделать общий небольшой равномерный засвет композиции.

Здесь нужно признать еще одно огромное преимущество цифровой фотографии, заключающееся в том, что вы сразу можете увидеть результат и тут же внести коррективы, уменьшая или увеличивая время воздействия световой кисти на снимаемый объект. Со временем у вас появится необходимый опыт и можно будет осушествить практически все, что задумано.

Если вы хорошо владеете современными графическими редакторами, можете попробовать экспонировать не всю композицию,

а отдельные участки натюрморта, и затем на компьютере собирать изображение работая со слоями. Этот метод заменяет привычную многим фотографам мультиэкспозицию в пленочных фотоаппаратах и имеет ряд преимуществ. Прежде всего, при экспонировании небольших участков время выдержки намного короче и, следовательно, меньше проявление шума. В этом случае фотографу проще контролировать освещенность сложных многоэлементных композиций.

Существует и третий способ – «псевдосветовая» кисть. Он достигается методом экспонировки. Снимаете 2 кадра – один нормально экспонированный, а другой очень темный. Все

■ [Вверху] Кабриолет

«Снимал шутки ради. Если нет денег на настоящий кабриолет, тогда нужно подключить воображение: берем лопать, четыре сливы – колеса, плюс пятая – запаска, ольховые шишки, «фары», раковина сзади, другие запчасти, и вот – кабриолет готов»

■ [Слева] Персиковый натюрморт

«Хотел снять «уютный» натюрморт. И перечитав о символическом значении фруктов, остановился на персиках. Интересно, что персик с одним листом на стебельке в античности символизировал сердце и язык; в эпоху Ренессанса стал применяться в качестве атрибута истины (которая есть результат единения сердца и языка). В искусстве Возрождения персик был символом правдивости – отзвук античных времен, когда это сочетание означало искреннюю, сердечную речь. В христианстве персик символизирует выражение умиротворенности, которую испытывает душа добродетельного человека. Иногда на изображениях Мадонны с Младенцем вместо яблока, символизирующего плод спасения, присутствует персик. Также я использовал плющ, так как этому вечнозеленому растению приписывается отрезвляющее воздействие, побуждающее к глубоким размышлениям. Благодаря гибкости и цепкости своих усиков плющ символизирует также верную любовь и дружбу. Персики и плющ взаимодополняют друг друга в визуальном и смысловом отношении»

остальное происходит в графическом редакторе – регулируя прозрачность слоев и накладывая определенные маски на разные объекты можно достичь очень интересных эффектов. Однако это отдельная тема, больше касающаяся работы с конкретным ПО.

О философии натюрморта

Мы уже привели определение натюрморта, коротко ознакомились с его историей, коснулись вопросов съемки натюрморта. Но чего-то во всем этом явно не хватает. Как отличаются наши эмоции, когда мы читаем сухие определения и смотрим на замечательные работы мастеров этого жанра. Тому, кто никогда не сталкивался с натюрмортом поближе, он может показаться простым жанром. Бери себе любые предметы, выкладывай на стол, передвигай, снимай. И натюрморт готов! С одной стороны, это действительно так. Однако на снимке может получиться просто горсть мертвых вещей, которая не вызовет никаких эмоций и мгновенно сотрется из памяти.

Оглянитесь вокруг – нас окружают десятки, сотни, тысячи предметов. Каждую секунду наш глаз натывается на всевозможные элементы потенциальных натюрмортов, но все это не вызывает никакого интереса.

Что ж, Nature Morte (мертвая природа) постоянно окружает нас, и мы не задумываемся об этом даже когда смотрим на цветы в вазе. Мир мертвых вещей... Это вечный мир наших неодушевленных рабов, которые служат нам, живым. Это их святая обязанность до того момента, пока к нам не подошла смерть и наше физическое тело не стало таким же мертвым предметом. Именно прекращение нашей жизни отнимает у нас право свободно управлять вещами. Таков Высший закон! А поэтому теперь мы готовы рассуждать о натюрморте немного под другим углом.

Натюрморт всегда имеет два лица. Одно – смерть (nature Morte), ведь снимаемые вещи никогда не жили или уже мертвы: сорваны, срезаны, выделены, лишены своей целостности. Второе лицо – жизнь (still Life), т.е. воскрешение вещей через их реинкарнацию в образах.

Мы, живые существа, повелевая мертвой

природой, даем вещам и предметам новое существование в живом образе. Этот образ живет в нас и вызывает сильные эмоциональные переживания, потому что он напрямую связан

■ Магическое снадобье

«В студенческие годы, изучая химию, проявил желание глубже копнуть алхимию. Об этом коротко рассказать просто невозможно. Но заметим, что алхимики считали предметы живыми и одушевленными, поэтому были уверены, что металлы растут и созревают в недрах Земли. Золото рассматривалось ими как вполне созревший металл, а железо – как незрелый.

Алхимики не видели существенной разницы между живой и неживой природой и считали, что в неживой природе происходят такие же процессы, как в растительном и животном мире. По их мнению, различие между золотом и серебром – лишь в том, что сера в золоте здоровая – красная, а в серебре – белая. Когда испорченная красная сера в недрах Земли входит в соприкосновение с серебром, зачинается медь. Когда же сера черная и порченная смешивается с серебром, зачинается свинец: по словам Аристотеля, свинец – прокаженное золото.

Алхимики полагали, что с помощью философского камня можно ускорить процесс «созревания» незрелых и «исцеления» больных металлов, который в природе протекает довольно медленно. На снимке, собственно, изображен мистический рецепт. В ступку помещаем серу, яйцо ставим на философский камень, читаем таинство и – действие начинается... Но, увы, золота пока я не получил»

■ Букет с маленьким крестиком

с ходом времени, которое всегда эфемерно и ускользающе. А давно ушедшие реалии продолжают свою вечную жизнь на снимках.

А пока вы – творец. И никакой другой жанр не даст вам столько свободы в представлении вашей модели мира. Работая над натюрмортом, вы становитесь режиссером и иллюзионистом, создавая в воображении других людей то, чего нет на снимке. Да, это ваши слуги-вещи безмолвно и беспрекословно исполняют вашу

волю. Поэтому вы, как владелец театра натюрморта, будете находиться в постоянном поиске прекрасных актеров-слуг, будете пристально изучать их характер и в нужный момент зажжете свет на сцене и раздадите им роли, которые они с благодарностью для вас сыграют. Таким нам представляется строгий и красивый мир натюрморта. Мир, где простые вещи способны стать застывшей поэзией образов.

Сергей Согоконь