

**READ THIS IF
YOU WANT TO
TAKE GREAT
PHOTOGRAPHS
OF PEOPLE**

HENRY CARROLL

Henry Carroll

READ THIS IF YOU WANT TO TAKE GREAT PHOTOGRAPHS OF PEOPLE

© Text 2015 Henry Carroll. Henry Carroll has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work. Translation © 2018 EKSMO Publishing House

The original edition of this book was designed, produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London, under the title Read This if You Want to Take Great Photographs of People.

Кэрролл, Генри.

K98 Сними свой лучший портрет : советы 50 легендарных фотографов: [перевод с английского] / Генри Кэрролл. — Москва : Эксмо, 2021. — 128 с. : ил. — (Фотография как искусство).

Мечтаете фотографировать людей, но не знаете, с чего начать? Бестселлер Amazon от Генри Кэрролла научит вас делать профессиональные портреты и уличные съемки и раскроет секреты великих фотографов. Узнайте их приемы и хитрости! Никаких диаграмм и графиков, никаких сложных терминов. «Сними свой лучший портрет. Советы 50 легендарных фотографов» — это только самое главное и интересное от лучших мастеров фотографии.

Убедитесь, что мастерство портретной фотографии не связано с блестящими техническими навыками, идеальными локациями и профессиональными моделями. Главный секрет прост: не делайте фотографии людей — делайте фотографии о людях.

**УДК 77
ББК 85.16**

© Шафранова Е., перевод, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
ISBN 978-5-04-092635-0

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга
ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

Генри Кэрролл
СНИМИ СВОЙ ЛУЧШИЙ ПОРТРЕТ
Советы 50 легендарных фотографов

Ответственный редактор *Т. Коробкина*
Младший редактор *З. Сабанова*
Художественный редактор *А. Шуклин*
Технический редактор *М. Печковская*
Компьютерная верстка *Н. Билюкина*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

book 24.ru

9 785040 926350

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКSMO-АСТ»

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Ондрйууы: «ЭКSMO» АҚББаспасы,

123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис: 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушына өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы қ., Димитровский кең., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о технических регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 21.12.2020. Формат 60x84^{1/16}.

Гарнитура «Rodeo». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,47.

Доп. тираж 3000 экз. Заказ

**СНИМИ
СВОЙ
ЛУЧШИЙ
ПОРТРЕТ**
ГЕНРИ КЭРОЛЛ

Советы **50**
легендарных
фотографов

БОМБОРА™

Москва 2021

НАЧНЕМ С ВАС 6

КОМПОЗИЦИЯ 8

Заповеди	10
Расположение элементов в пространстве	12
Ракурс	14
Выбор объектива	16
Нарушение правил	18
Анонимность	20
Уловить индивидуальность	22

Техническое отступление:

<i>Фокусное расстояние и композиция</i>	24
---	----

ФОН 26

Задний план	28
Мизансцена	30
Соединение противоположностей	32
Сокрытие фона	34
Отсутствие человека	36
Кадрирование	38

Техническое отступление:

<i>Диафрагма и глубина резкости</i>	40
<i>Приоритет диафрагмы (A или Av)</i>	41

ВЗГЛЯД 42

Быть невидимым	44
Выражение лица	46
Скрытая камера	48
Взгляд за кадр	50
Групповые портреты	52
Направление взгляда	54

Техническое отступление:

<i>Глаза закона</i>	56
---------------------------	----

КОНТРОЛЬ 60

Движение	62
Организация съемок	64
Поза	66
Автопортреты	68
Фиксация изменений	70
Студия	72

Техническое отступление:

<i>Психология камеры</i>	74
--------------------------------	----

УЛИЦА 76

Найти свой стиль	78
Знать, куда смотреть	80
Создайте сцену сами	82
Длинная выдержка	84
Постановочные уличные фотографии	86
Жанры	88

Техническое отступление:

<i>Выдержка и движение</i>	90
<i>Светочувствительность (ISO)</i>	91

ЧЕРНО-БЕЛОЕ ИЛИ ЦВЕТ 92

Взаимосвязь цветов	94
Полутона	96
Теплые тона	98
Негативное пространство	100
Иерархия цвета	102

Техническое отступление:

<i>Видеть в черно-белом</i>	104
<i>Видеть в цвете</i>	105

ПСИХОЛОГИЯ СВЕТА 106

Естественный свет	108
Вспышка и искусственный свет	110
Рембрантовский свет	112
Направление света	114
Рассеянный свет	116
Экспозиция	118
Сопереживание	120

Техническое отступление:

<i>Комплект студийного освещения</i>	122
<i>Основные схемы освещения</i>	123

ПОЧЕМУ, КОГДА, ЧТО 124

Начнем с вас

Закройте книгу. Внимательно посмотрите в зеркало и спросите себя: *«Кто я и почему я хочу фотографировать людей?»*

Ответив на этот вопрос, вы уже будете на полпути к тому, чтобы стать отличным фотографом. Потому что лучшие фотографии людей рассказывают нам не только о ком-то, изображенном на картинке. Они рассказывают и о том человеке, кто стоит за камерой, — о вас.

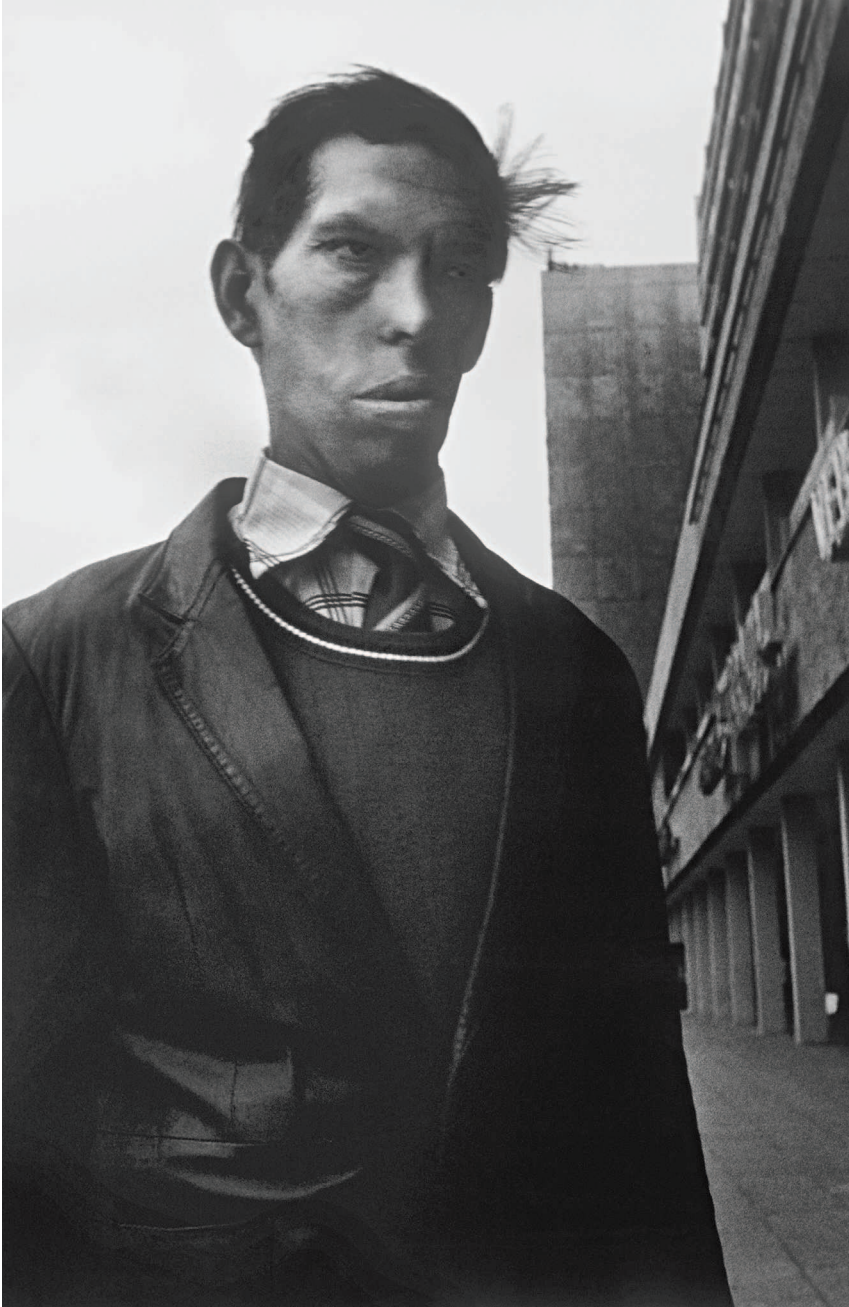
В этой книге представлены 50 фотографов, мастеров своей профессии, которые отличаются совершенно непохожими подходами к фотографии. Познакомьтесь с их работами и откройте мир идей и приемов, которые вдохновят вас на поиски собственного уникального видения фотографии. Но давайте сразу же кое-что уясним.

**Вы не должны снимать фотографии *людей*.
Вы должны снимать фотографии *о людях*.**

Для этого необходимо подключить творческую изобретательность. Ну хорошо, некоторые технические знания тоже важны, и я предполагаю, что кое-какие основы вам уже известны: вы уже знаете, например, что такое ведущие линии или правило третей, и понимаете разницу между выдержкой и диафрагмой.

Если последнее предложение осталось для вас совершенно непонятным, то я рекомендую прочесть *«Книгу для тех, кто хочет снимать велико-
лепные фотографии»*. В этой книге раскрываются основные технические понятия и многое другое. Впрочем, старайтесь не слишком отвлекаться на технические моменты, потому что овладеть техникой легко. Разобраться, как и почему вы хотите снимать людей, намного сложнее.

А хорошая новость? Книга, которую вы держите в руках, поможет вам именно в этом. Сложность лишь в том, что вам придется много размышлять о себе и об отношении к другим людям. Но прежде, чем мы начнем все эти сентиментальные разговоры, давайте сформулируем золотое правило портретной фотографии.

Доверяйте своему «ВИЗУАЛЬНОМУ ИНСТИНКТУ»

Композиция подразумевает не то, как снимать фотографии, которые *кажутся* правильными. Когда мы говорим о грамотной композиции, то имеем в виду фотографии, которые *ощущаются* правильными. Да, существуют «правила» (наверняка вы многие знаете), но вообще-то «правилами» их называть нельзя. Скорее, это рекомендации, которые мы можем соблюдать или полностью проигнорировать.

По сути, когда вы приступаете к настолько универсальной теме, как человек, вам стоит следовать лишь одному правилу — доверять своему визуальному инстинкту. Что это за человек, которого вы снимаете? Какое у него настроение? А какое у вас настроение? Где проходят съемки, что происходит вокруг вас? Вот о чем необходимо думать, и первая глава расскажет об этом.

Слушайте, что собственное чутье говорит вам об объекте съемок и окружающей обстановке.

Иногда визуальный инстинкт будет подсказывать вам композицию, следующую четким правилам. В другой раз он приведет вас к решению не применять никаких правил. Как мы увидим, и тот и иной вариант могут дать одинаково мощный результат, если вы позволите себе положиться на интуицию.

19 сентября 1983 года,
Восточный Берлин

Кейзо Китаджима

Музыкант военно-морских сил Грэм Джексон
Эд Кларк
1945

Придерживайтесь правил

КОМПОЗИЦИЯ

Заповеди

Если и существует портретная фотография, следующая правилам совершенно безукоризненным образом, то это фотография Эда Кларка.

Человек на снимке — главный старшина Грэм Джексон. Он оплакивает похоронную процессию, проезжающую мимо с телом покойного президента Франклина Д. Рузвельта. Грэм Джексон играет «Домой» на аккордеоне, и вы уже будто слышите торжественные звуки собственными ушами, не правда ли?

Другие примеры:

Маргарет Бурк-Уайт с. 32

Ипполит Байар с. 69

Робер Дуано с. 82

Правило третей. Пространство перед объектом. Кадрирование. Здесь — все.

Такие фотографии плохо поддаются визуальному анализу, поэтому я кратко расскажу о ней. Объект размещен в одной трети от левого края фотографии, а его глаза — в одной трети от верхнего края: правило третей. Справа от лица оставлено достаточно места, что позволяет его взгляду выйти за кадр: пространство. Объект расположен перед белым столбом, создающим чистое пространство посреди многолюдной композиции: кадрирование.

Подчиняясь «правилам», вы, фотограф, растворяетесь в фоне. Но это неплохо, потому что иногда лучше помолчать и позволить герою фотографии говорить вместо вас.

Простая, вневременная природа заповедей композиции позволяет печальной песне главного старшины Джексона звучать спустя несколько десятилетий, еще долгое время после того, как он отер свои слезы.

КОМПОЗИЦИЯ

Расположение элементов
в пространстве

Другие примеры:

Донован Уайли с. 26

Анри Картье-Брессон с. 76

Дуэйн Майклс с. 106

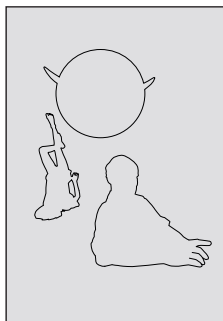
Связи между разнородными элементами

За столом, барабаня пальцами по банке с табаком, сидит обессиленный фермер. Его земли охвачены бесконтрольным степным пожаром. Задача фотографа, Сэма Абелла, состоит в том, чтобы передать озабоченность своего героя. Как же он это делает?

Все дело в компонентах композиции. Посмотрите, насколько идеально каждый элемент композиции расположен относительно другого. Мужчина занимает свое место за столом. Его внучка находится на своем месте на кровати. Бычьи рога занимают пространство на стене над ними. Три ключевых композиционных элемента — и ни один не перекрывает и не мешает другим.

Наблюдайте одним глазом за объектом, а другим — за задним планом.

Всем нам прекрасно известен классический фото-ляп «дерево, растущее из головы». Такое случается, если фотограф не видит взаимоотношений между передним и задним планами. Объект почти всегда располагается на фоне чего-то. Убедитесь, что вы правильно расположились и разместили объекты, чтобы все элементы композиции работали сообща.

Многоуровневая композиция рассказывает зрителю историю, как книга. Здесь мы узнаем о тяготах взрослой жизни, затем о невинности детства, а после обнаруживаем стоическое напоминание о средствах к существованию для целой семьи. Разбивка на элементы передает сообщение необычайной силы о том, что обязанности этого человека не ограничиваются фермой. Он должен заботиться и о своей семье.

Фермер Джон Фрейзер и его внучка Аманда

Сэм Абелл

1996

