

Современный фотопортрет

Источник: The Book of Portrait Photography by Jorge Lewinsky and Mayotte Magnus, A Dorling Kindersley Book, 1982.

С течением времени мы то и дело убеждаемся в непостоянстве вкусов. По мере того, как меняются взгляды и взаимоотношения людей, происходят изменения и в жанре фотопортрета. Главной чертой традиционного студийного портрета было совершенство технического исполнения, благодаря ему утвердился строгий классический стиль позирования, олицетворявший серьезность и основательность. Однако в нынешнем мире эти качества отошли на второй план, и такой стиль перестал быть общепризнанным. Развитие современных средств связи, позволяющее электронным устройствам мгновенно передавать изображение с одного континента на другой, заставляет нас рассматривать под иным углом характер фотоснимков.

Чтобы идти в ногу со временем, фотопортрет должен отражать все новое, что появляется в жизни. Жанр не может оставаться неизменным, когда столь решительно меняется предмет изображения; показывать современных мужчин и женщин нужно такими, какие они сегодня, а не такими, какими они были когда-то. Люди живут ныне гораздо более непрямой жизнью, чем их деда, у них больше волнений и переживаний. При каждом удобном случае вы должны пытаться отразить это в своих фотографиях. Художественный портрет, исследующий личность позирующего, «обаятельные» снимки, воплощающие в себе современные взгляды на красоту, и свободный от привычных канонов фоторепортаж, естественно, больше соответствуют духу времени, чем традиционные приемы. Но это не значит, что только модные стили имеют право на существование. Портретист должен быть готов удовлетворить и потребности меньшинства, которое предпочитает строгую манеру жанра.

Фотожурналистика

Съемка портретов, предназначенных для средств массовой информации, выделилась в особое направление в немецких иллюстрированных журналах 30-х годов и достигла расцвета в журналах «Пикчер поуст» и «Лайф» в 40—50-х годах. Задача такого портрета — привлечь внимание читателя. Автору приходится порой прислушиваться к пожеланиям или подчиняться требованиям художественного редактора, который дает конкретные указания по разработке темы. Съемка обычно ведется в привычной для модели обстановке.

Приступая к работе, выберите для съемки наиболее привлекательное или необычное место. Поскольку редактору нужно предоставить какой-то выбор, рекомендуется использовать несколько вариантов окружающей обстановки. Писателя, например, сфотографируйте в рабочем кабинете и на месте действия одного из его романов. Избегайте статичных поз, снимок должен быть живым и неказенным. Не включайте в кадр чересчур много деталей и не размещайте модель в центре без серьезных на то оснований. При любой возможности старайтесь привлечь внимание зрителя чем-то незаурядным, будь то необычный ракурс или иной оригинальный прием. Доля юмора не помешает никогда, однако опасайтесь высмеять модель — это может враждебно настроить будущих ваших персонажей. И всегда помните, что стиль и приемы фотожурналистской портретной съемки должны соответствовать личности, характеру или профессии объекта.

Качество воспроизведения фотографий не зависит от фотографа. Только в первоклассных

журналах, которые печатаются на дорогой бумаге, удастся сохранить нюансы тональных переходов в черно-белых иллюстрациях. Следовательно, снимки должны быть простыми по композиции, контрастными и очень резкими. Лучше всего делать отпечатки чуть контрастнее, иначе при воспроизведении они могут оказаться слишком мягкими по рисунку и серыми по тону. Среди цветных снимков полиграфисты выбирают насыщенные изображения, поэтому экспозицию необходимо знать точно. Непременно постарайтесь представить редактору снимок в нескольких форматах, горизонтальных и вертикальных, так как ему может понадобиться иллюстрация определенного размера, чтобы заполнить свободное пространство. Очень часто фотографии подрезают или кадрируют, поэтому при печати оставляйте со всех сторон «запас».

Рис. 169 *Необычная поза*

Важнейшая задача журнальной фотографии — привлечь и задержать внимание читателя. В данном случае я использовал оригинальную позу, а в качестве композиционного приема — зрительное сходство между скульптурой и моделью. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 16.

Рис. 167 *Освещение места съемки*

Рис. 168 *Интересные для съемки места зачастую трудно освещать. Фотографируя двух рестораторов в винном погребе, я воспользовался вольфрамо-галогенной лампой (см. рис.), черные стены не отражали свет. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 11.*

Рис. 173 *Съемка по заданию*

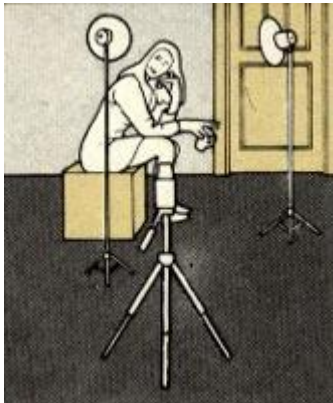

Рис. 170 Журнал часто дает задание фотографу проиллюстрировать статью. Когда меня попросили сделать фотопортрет, Дайна Ригг играла в популярном телефильме роль жизнерадостной, энергичной женщины. Задача состояла в том, чтобы сделать живой, непринужденный снимок. Я осветил объект двумя прожекторами заливающего света (см. рис. ниже), и когда выражение лица и поза актрисы устроили меня, щелкнул затвором. «Мамияфлекс СЗ», 65 мм, 1/125 с., диафрагма 5,6.

Рис. 172 *Люди в горе*

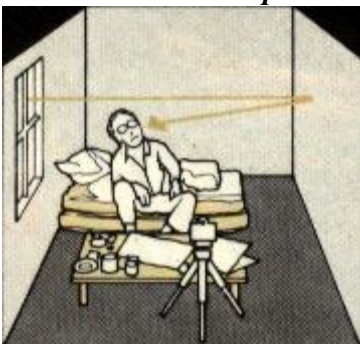

Рис. 171 Фотожурналисты нередко вынуждены запечатлевать печальные стороны жизни. Старайтесь проявить по отношению к объекту чуткость и такт, не скрывая при этом истинного положения вещей. В этой фотографии выразилась вся безысходность, наполнившая последние месяцы жизни художника Роджера

Хилтона. Когда я делал этот снимок в его крошечном домике в Корнуолле, он был уже очень слаб. Писал лишь небольшие картинки гуашью, а нередко лист бумаги так и оставался чистым. Я фотографировал при естественном освещении (см. рис. внизу). «Пентакс» 6х7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 175 **Интересная окружающая обстановка**

Художник Фрэнк Ауэрбах жил и работал в комнате, где безраздельно царила живопись. Снимок воссоздает эту атмосферу. Художник здесь словно составная часть полотен. «Мамияфлекс С3», 65 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 174 **Съемка на улице**

Не упускайте случая сфотографировать детей на улице; фотоаппарат обычно возбуждает их любопытство. Этот снимок я сделал на Портобелло-роуд, когда иллюстрировал статью об уличных базарах в Лондоне. «Мамияфлекс С3», 80 мм, 1/125 с., диафрагма 8.

Художественный портрет

Художественный портрет — это наиболее полное изображение модели, которое доступно фотографу, где передана не только внешность, но, что важнее, раскрыты внутренние свойства личности. В идеале при съемке такого портрета все, что включено в кадр, должно иметь какое-то отношение к модели. В арсенал творческих средств входят не только элементы окружающей обстановки, но и доминирующие цвета и тона, ракурс, поза, жесты, выражение лица. На деле вы, вероятно, сосредоточитесь лишь на одной-двух важнейших сторонах: отношении героя к жизни, его профессия, нрав или привязанности. Хотя бы одну важную существенную мысль о модели вы должны выразить очень ярко.

Для начала нужно предварительно выяснить все, что можно, об интересующем вас человеке. Составив общее представление, вы решите, какое именно место съемки более всего подходит для данного объекта. Побывайте у него дома и на работе, а затем обдумайте другие варианты. Скажем, архитектора хорошо сфотографировать на фоне спроектированных им зданий, а образ исследователя, первооткрывателя созвучен, скажем, бескрайним пустынным просторам. Избегайте

шаблона. Необходимо менять приемы в зависимости от характера модели.

Естественное окружение — наиболее подходящая обстановка для создания художественного портрета. В студии гораздо труднее добиться выразительности. Оказавшись в привычной для своего героя среде, вы можете выбрать самые важные детали. Старайтесь найти в доме или на работе любые интересные и необычные предметы. Но для съемки выбирайте только подходящие и характерные. Кроме того, не забывайте, что объектив способен выделять одни элементы и «приглушать» другие либо неестественно выпукло изображать определенные детали окружающей обстановки с помощью специальных насадок, обрамления или увеличения.

Определив средства для выражения основной черты образа, можно дополнить его отдельными красками и штрихами, которые составят как бы второй план, не отвлекая внимание от главной идеи.

Рис. 177 *Изображение «стиля» жизни*

Рис. 176 *Нарочитый, вызывающе эксцентричный скульптор Эндрю Лоуган купил большую модель замка и поставил у себя дома. Я направил на него прожектор заливающего света и сфотографировал через окно замка (см. рис. внизу). Получилось стилизованное изображение. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/15 с., диафрагма 16.*

Рис. 178 *Освещение как выразительное средство*

Я сфотографировал художника Карла Вешке против света, чтобы создать впечатление картины, написанной маслом. За счет высокой точки съемки лицо модели немного в тени; подсветка ослабила бы заднее освещение. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 179 **Привычная окружающая обстановка**

Стеклянные колбы и трубки засверкали ярче благодаря одной вольфрамо-галогенной лампе, установленной напротив модели. Снимок сделан на пленке для дневного света, поэтому на лампе — синий преобразующий светофильтр. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/30 с., диафрагма 11.

Рис. 180 **Реквизит**

Здесь я представил мольберт в виде креста, и совместил с фигурой Фрэнсиса Бэкона, подразумевая мученическую природу его творчества. «Никкормат FT2», 65 мм, 1/60 с., диафрагма 11.

Рис. 181 **Передача мироощущения**

Рис. 182 *Я попросил Фрэнсиса Бэкона встать на верхнюю ступень лестницы, чтобы возникло впечатление обособленности. Его фигура словно нависает над зрителем. Осветительные приборы расставлены так, чтобы придать художнику мрачный вид. «Мамияфлекс С3», 65 мм, 1/60 с., диафрагма 11.*

Рис. 184 **Широкий угол зрения**

Широкоугольные объективы позволяют включать в кадр окружающую обстановку, что вносит в изображение интимную ноту. С их помощью можно также исказить пропорции, как, например, вышло со странной парой башмаков на этой фотографии. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/60 с., диафрагма 16.

Рис. 185 **Предметы-символы**

Дирижер Бернард Хайтинг сфотографирован в тщательно составленном обрамлении из музыкальных инструментов. Все элементы здесь подобраны не только по графической выразительности, но и по заложенному в них символическому смыслу. «Пентакс» 6x7, 55 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 186 **Трактовка образа с помощью композиции**

Делая это фото, где Генри Мур стоит на фоне скульптуры, я сместил объект к

*краю кадра, чтобы явственней ощущалась масштабность произведения скульптора.
«Никкормат FT2», 24 мм, 1/30 с., диафрагма 11.*

Рис. 187 *Смысловая нагрузка окружающей обстановки*

Линдси Андерсон изображен в пустом классе вскоре после выхода на экраны его фильма «Если», действие которого происходит в школе. «Мамияфлекс С3» 65 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

«Обаятельные» и романтические портреты

Чтобы передать обаяние модели, нет нужды превращать хорошенькую девушку в рекламную красотку. На обложках модных журналов часто помещают по-настоящему творческие фотографии, выполненные в стиле «обаятельных». А в таких изданиях, как, например, «Вог», нередко публикуют подобные портреты, сделанные ведущими мастерами, среди них — Клайв Эрроусмит, Дейвид Монтгомери и Дейвид Бейли. Такого рода съемка ставит перед моделью и фотографом дополнительные требования. «Обаятельная» модель должна быть не только красива, но и обольстительна. А фотограф обязан найти в ней «изюминку» и обыграть в портрете. Невозможно перечислить по пунктам, в чем состоит залог успеха, ибо в каждом случае свой источник обаяния: взгляд или улыбка, жесты или волосы, поза, осанка. Зачастую грань, отделяющая романтический портрет от «обаятельного», стирается. Обычно романтический портрет представляет собой очень тонкое изображение хорошенькой девушки или молодой женщины, нередко полученное с помощью насадки «мягкий фокус».

При съемке таких портретов крайне важную роль играет освещение. Яркое контрастное освещение лишь в очень редких случаях дает хороший результат. Как правило, следует применять «голливудскую» схему. Тщательно продумайте позу: линии тела должны быть плавными и изящными, без острых углов и уродливых форм. Особое внимание необходимо уделить шее, плечам, груди и рукам. Никакого рецепта для романтического или «обаятельного» портрета не существует — к каждому объекту нужен свой подход. Но стоит забыть об индивидуальности модели и начать подгонять ее под шаблон «обаяния» — получится банальная красотка.

Рис. 188 *Классические позы*

Рис. 189 У девушки, изображенной на снимках, наиболее привлекательны волосы и глаза. Обе позы подчеркивают это. Важную роль играет и направление взгляда. Я применил прибор заливающего света с рассеивателем в качестве основного источника и отражатель для подсветки теней. Задний план освещен прибором заливающего света, а на волосы направлен прожектор с рассеивателем. Освещение при съемке таких фотографий должно быть мягким. Усилить контрастность черно-белого снимка можно за счет недодержки с последующим увеличением времени проявления. "Пентакс" 6x7, 105 мм, 1/60 с., диафрагма 16, недодержка - одно деление.

Рис. 190 **Романтическое обаяние**

Сочетание нежности и наивности я решил подчеркнуть с помощью позы, в которой есть нечто традиционно романтическое. Фон в классическом вкусе и шляпка с вуалью дополняют общее настроение. "Пентакс" 6x7, 105 мм, 1/15 с., диафрагма 16.

Рис. 191 **Необычное освещение**

Этот портрет снят при жестком освещении. Оно больше подходит к ярко-красному платью и светлым волосам модели. Кроме того, игра света и тени придает линиям тела девушки кошачью грацию, а черное меховое покрывало усиливает это впечатление. «Пентакс» 6x7, 75 мм, 1/8 с., диафрагма 11.