

УРОКИ АЛЕКСАНДРА ЛАПИНА

Александр ЛАПИН — фотограф, исследователь, преподаватель. Читает лекции на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Две его книги «Фотография как...» и «Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом» стали бестселлерами. www.lapinbook.ru

Урок восьмой. Умение видеть

Мы постоянно читаем, слышим и произносим слова «умение видеть». Но что это за умение такое? Это особое устройство глаза, особое мышление или особое понимание? Как определить, есть это умение у фотографа или нет? Как понять, есть ли у начинающего способности к фотографии? Этим важнейшим вопросам посвящен восьмой урок Александра Лапина

В понятии «умение видеть» можно рассматривать три составляющие. Первая их них — это *умение находить*, или *умение выбирать*. Находить интересные сюжеты в жизни, такие, которые действительно стоит снимать. Необходимо очень большой, как правило, многолетний опыт съемки, тысячи и тысячи проб и ошибок. А кроме того, понимание специфики фотографии, умение проанализировать свои ошибки и определить их причины.

С первым умением тесно связано второе. Это — *умение понимать*. Здесь нужен достаточный жизненный опыт и уровень культуры. Ребенок может сделать яркие, нестандартные фотографии (поэтому художники говорят «смотрите на мир, как дети»), но не сделает умных. Только взрослый, много переживший и испытавший человек приходит к пониманию жизни и сможет выразить свое понимание в фотографиях. Если у него, конечно, есть способности к этому виду творчества. Специфика фотографии заключается в том, что она предельно точно фиксирует определенные моменты реальности. Остается выбрать такой момент, который раскрывает смысл происходящего, его значение, подтекст. Бессмысленно идти на съемку со своим замыслом в голове. Необходимо научиться мгновенно откликаться на то, что дарит нам сама жизнь. Такие моменты, такие ситуации возникают в реальности случайно. Зато они несут в себе большое жизненное содержание. Случайные события — лучшая пища для фотографии.

Фото 1. Светлана Афанасьева

Фото 2. Светлана Афанасьева

Фото 3. Светлана Афанасьева

Фото 3.1

Фото 4. Светлана Афанасьева

Фото 4.1.

И, наконец, третье, самое главное — *умение видеть фотографически*. А лучше сказать, *фотографически мыслить*. Ведь то, что в жизни было интересным или красивым, на фотографии чаще выглядит совершенно иначе. Копировать красоту бессмысленно, фотограф создает ее заново из тех кусочков реальности, которые попали в кадр. Поэтому так важно понять значение необходимой для смысла детали или сочетания деталей и каким-то образом выделить их.

Следовательно, оценить выразительность света или самого объекта съемки и выбрать оптимальную точку для съемки, объектив и так далее недостаточно. Необходимо мысленно перевести трехмерную реальность в плоское изображение, представить себе, как будет выглядеть происходящее на бумаге. Творческий фотограф «снимает» постоянно, даже без камеры. В любой момент, в любой ситуации он задает себе вопрос: «как можно это снять?», «что нужно сделать, как построить кадр, чтобы передать смысл или красоту?».

Остается добавить, что работа продолжается и после съемки. И это, безусловно, самая ответственная и трудная работа. Точность кадрирования, творческая печать — это также умение видеть фотографически. Очень важно постоянно работать с архивом, проверять «на прочность» каждый свой снимок, пробуя изменить его печать и кадрирование.

И, конечно, самое важное и самое труднодостижимое умение фотографа — безошибочный выбор момента. Это редкие способности и десятки лет практики.

Отмечу еще, что первыми двумя способностями может обладать любой

Светлана Афанасьева: «Мой дед в молодости был профессиональным фотографом, он ездил по деревням и фотографировал людей. Отец тоже увлекался фотографией. И я долгое время проводила в темной ванной комнате вместе с ним. Так что любовь к фотографии, можно сказать, мне по наследству передалась. Серьезно фотографией заниматься стала с 2004 года, в этом же году окончила курс в Академии классической фотографии, через три года попала на занятия к А.И. Лапину. Очень люблю Россию с ее людьми, бытом, духом. Пытаюсь передать все это посредством фотографии. Этому и посвящаю все свое свободное время».

Фото 6. Светлана Афанасьева

Фото 7. Светлана Афанасьева

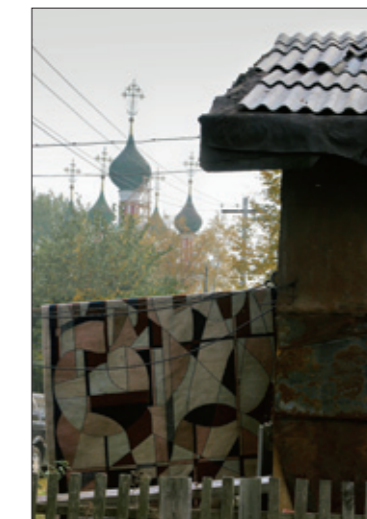

Фото 5. Светлана Афанасьева

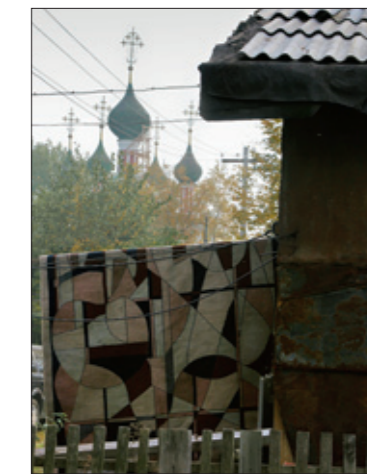

Фото 5.1

ШКОЛА

АЛЕКСАНДР ЛАПИН. УРОК ВОСЬМОЙ

Фото 8. Светлана Афанасьева

Фото 8.1

Фото 8.2

человек, необязательно фотограф, который замечает интересное или необычное и понимает его скрытый смысл. Но без третьего умения он не сможет выразить это в своих снимках-фиксациях.

И наоборот, работы фотографа с одним только третьим умением, возможно, будут не столь глубокими и содержательными. Зато он найдет себя в прикладной фотографии.

Судить же о способностях фотолобителя нужно не по одной-трех удачным его работам, а по средним, неудавшимся. Лучше всего, если это контактный лист со всей пленки или же все цифровые кадры в порядке реального времени. Только в этом случае мы сможем оценить мышление фотографа, его работу при съемке. Действительно ли хороши сюжеты, которые он выбирает? Насколько они оригинальны, не похожи на средний стандарт в интернете? Удачные работы — это результат целенаправленной работы или чистый случай?

В идеале, в каждом снимке мы должны увидеть, разгадать, почему он

был сделан. А может быть, снимок этот совершенно пустой, и никаких причин найти нельзя.

Следующий вопрос: достаточно ли фотограф работал над сюжетом, сколько кадров он сделал, двигался или стоял на месте? Или, возможно, удовлетворился одним щелчком и пошел дальше?

Как фотограф построил кадр, что включил в него, нет ли в нем лишнего? Как сочетал значимые детали, фигуры переднего плана и фон? Как взаимодействуют цвета объектов, насколько это сочетание удачно?

Например, в этом случае (Фото 1) я хорошо понимаю, что снимала Светлана Афанасьева, фотолобитель из Москвы, — все снимки в настоящем уроке принадлежат ей. Дерево вдали повторяет форму другого, на переднем плане. Что из того, что снимок не удался? Ведь из ста снимков на пленке или флешке всего два-три попадут в папку «Избранное», а из них всего два-три в свою очередь достойны того, чтобы попасть в коллекцию.

И здесь я понимаю, почему сделан этот снимок (Фото 2). Одни идут туда, другие сюда.

Более сложный пример (Фото 3). И снова понятно, что привлекло внимание автора. Это красивое сочетание светлых и темных фигур в кадре. Можно усилить эту идею (Фото 3.1).

Снимок с зеркалом (Фото 4). Два разнонаправленных пространства. Улучшенный вариант (Фото 4.1).

Снимок с ковром (Фото 5). Смысл нужно искать в сочетании деталей: старый дом, старый заборчик, храм и... вдруг откуда-то берется ковер с его безумным абстрактным рисунком. Во всяком случае, это отход от вечного штампа: избушки на переднем плане, а вдали строится новый дом (старое и новое!). Для того чтобы еще теснее связать детали, можно немного сдвигнуть снимок сверху (Фото 5.1).

Еще одна небольшая победа над штампом (Фото 6). Светлана Афанасьева как бы снимает не лежащего, она находит девушку, которая его фотографирует.

Лестница (Фото 7). Красивый, точно сделанный этюд. Свет и тень — вечная тема фотографии.

Забор (Фото 8). И опять свет и тень. Белый прочерк в левом нижнем углу спорит с освещенным забором, это пятно нужно немного уменьшить (Фото 8.1). Теперь его можно связать с подобным в верхней части кадра (Фото 8.2).

Снимок с газетой (Фото 9). Хотя включение в кадр каких-то текстов: плакатов на автобусной остановке, названий кинофильмов, лозунгов и так далее — слишком простой, слишком литературный ход, в данном случае это сделано достаточно тонко. Заголовок статьи имеет прямое отношение к старушке, для которой, судя по ее виду, не все будет хорошо.

Очень хорошо Светлана снимает детей (Фото 10, 11). Есть у нее интересные снимки на улице (Фото 12). И, наконец, у Светланы Афанасьевой прекрасное чувство юмора (Фото 13). Пожелаем ей успеха, у Светланы безусловно есть умение видеть. **F&V**

Текст: © Александр ЛАПИН, 2009

Фото 9. Светлана Афанасьева

Фото 10. Светлана Афанасьева
Приз в конкурсе Epson «Моя любимая фотография — 2008»

Фото 11. Светлана Афанасьева

Фото 12. Светлана Афанасьева

Фото 13. Светлана Афанасьева

Александр Лапину предоставлен для подготовки его уроков архив журнала, в первую очередь, фотографии, присланные на ежемесячные читательские конкурсы (условия приема изображений и темы конкурсов см. на с. 75). Также в уроках могут быть использованы работы учеников Александра Лапина и т.п. Если у вас есть выдающиеся фотографии, достойные обсуждения в журнале, можете прислать превью снимков по адресу foto@katmat.ru (с пометкой «Для А. Лапина» в теме письма) или отпечатки по обычной почте в адрес редакции (с пометкой на конверте «Редакция F&V, Для А. Лапина»). Не забудьте указать все ваши контакты.

Просим учесть, что Александр Лапин, естественно, не сможет ответить всем приславшим свои фотографии. В лучшем случае он попросит вас предоставить одну или несколько работ в достаточном разрешении, которые предположительно будут использованы в его уроках.