

Авторы этого материала работают под псевдонимом Хорима. Они уже знакомы нашим читателям по рубрике Zoot в январском номере (№21, 2007) и выставке проекта „FotoFusion“. Работы художников вызывают живейший интерес и, конечно, вопрос „как они это делают?“. Давайте совершим экскурсию в их мастерскую, оглядимся и попробуем понять как.

ХОРИМА
www.ho-yma.ru

ХОРИМА

Секреты светографики

Обязательно присылайте ваши работы, выполненные по мотивам этого урока, на адрес: hoyuta@yandex.ru. Авторы с удовольствием ответят на все ваши вопросы, а более подробную информацию о творчестве Хоримы, вы сможете получить, зайдя на сайт www.hoyuta.ru.

Долгое время на просьбы рассказать о технике, с помощью которой сделаны наши работы, — светографии — мы отмалчивались, потому что хотели довести ее до конца. Но поскольку в творческом процессе все постоянно меняется, стало ясно, что наше желание утопично и будет правильно потихонечку передавать наработанное тем, кто действительно в этом заинтересован, и уже всем вместе двигаться дальше.

Начать, наверное, нужно с того, что светопись для нас является и продолжением, и частью живописи — это рисование светом. И если дневной свет или освещение в студии, даже случайное, создает законченную картину, то в

светографии в кадре появляется только то, что фотограф отрисует разнообразными источниками света. Поэтому человеку, заинтересованному в постижении этой техники, предстоит учиться видеть предметы, пластику линий и цвета иначе, чем в обычной жизни, как бы „без костылей“.

Именно так мы всякий раз выполняем процесс явления (или проявления) модели или предмета из темноты с помощью света. А вот показать этот объект полностью или частично зависит уже от поставленных художественных задач.

Заметим, что в реальности практически не бывает такого количества источников света, которые одновременно освещали бы самые неожиданные стороны объекта. Порой эти

источники противоречат друг другу, и, более того, кажется даже, что свечение идет изнутри модели. Эту идею свечения изнутри мы взяли за основу и стараемся реализовывать ее различными способами.

Съемки происходят в основном в студии. Процесс этот весьма трудоемкий, но интересный, творческий и очень захватывающий. Иногда мы снимаем сразу готовую работу, в один кадр, что требует, конечно, тщательной проработки схем освещения, но чаще для задуманного проекта делаем эскизы, а полученные снимки с удивительными отражениями и странным свечением переносим в графический редактор. Именно на этом этапе мы доводим их до логичного завершения, а потом вместе со зрителями удивляемся результату.

Оборудование

Для освещения, а это основной инструмент в светографии, мы используем различные приспособления: светодиодные фонарики (в основном они дают белое и холодное свечение) и фонарики различной яркости, дающие теплый желтый свет. Некоторые фонарики мы переделываем, надевая кожухи, ставя матовые и цветные фильтры, рассеиватели. Часто используем и обычные, не переделанные фонарики с интенсивным и неровным свечением (лучами и пятнами), а при съемке мелких предметов пользуемся сужающимися наконечниками с небольшим отверстием на конце (для прорисовки деталей) или просто маленькими фонариками. Естественно, выбор источников освещения зависит от размеров объекта и задачи фотографа.

Одним из главных критериев правильной осветительной точки является наличие кнопки у фонаря, а не сдвижного переключателя. Важно, чтобы фонарь горел только тогда, когда кнопка нажата, и выключался при ее отпускании.

Разумеется, мы подозреваем о существовании дорогостоящего оборудования со всевозможными насадками, фильтрами и регулировками, однако наш девиз — чем проще, тем лучше! Результат не изменится, даже если использовать фонарики „Космос“ стоимостью 16 рублей. Нужно только легким движением руки вскрыть крышечку выключателя и срезать зубчики для фиксации кнопки. Рассеиватель же можно сделать либо поцарапав стекло фонаря шкуркой или острым предметом, либо выплавив на стекле множество „впадинок“ выжигательным аппаратом. Вместе с фонарями мы используем любые отражающие материалы: бумагу, ткань, зеркала, цветное стекло, полиэтиленовые пакеты, цветные надувные шары...

Мы снимаем цифровыми зеркальными камерами (Canon EOS 5D, 300D, 350D) в режиме Bulb (выдержка от руки), используя пульт дистанционного управления и тросик, а в начале нам приходилось придумывать разные приспособления, которые удерживали бы кнопку спуска нужное время. Диафрагму и чувствительность следует выбирать в зависимости от поставленных задач и интенсивности световых лучей.

Как правило, мы снимаем со штатива, если, конечно, не требуется съемка в движении или не стоит задача получить смазанный объект.

Основные правила съемки

Опыт нескольких лет непрерывных экспериментов позволил выкристаллизоваться основным принципам работы со светом. Мы выделяем четыре важных правила для работы в стиле светографики.

- 1** Никакого движения зажженным источником света! Аналогия с обычной живописной кистью здесь не уместна. Только направленный короткий световой всплеск создает аккуратно освещенную область и естественную тень. При движении светового луча происходит размазывание границ света и тени.
- 2** Вся отрисовка (так мы будем называть процесс создания световых композиций) ведется под острым углом к отрисовываемым плоскостям, часто практически по касательной.
- 3** Для получения объемного изображения модель отрисовывается в четырехмерном пространстве. Три плоскости традиционные, а четвертая субъективная — она создает ощущение света, исходящего изнутри. И, конечно же, учитывается коэффициент прозрачности самой модели.
- 4** Приступая к отрисовке модели, необходимо заранее хотя бы мысленно выстроить будущую схему направления света.

Перед съемкой советуем подробно изучить и „прощупать“ светом модель, то есть детально отретитировать процесс освещения, особенно на первых этапах освоения техники светографики. Если вы будете хаотично лупить светом, не учитывая рельефа модели и игнорируя задачи по передаче фактуры тела и степени освещенности граней, то в большинстве случаев разочаруетесь результатом. Понятно, что из хаоса может вырасти и шедевр, но это исключение, а не правило. Однако для приобретения опыта иногда бывает полезно и „поплевать“ светом в экспрессию.

Отрисовка предметов

На наш взгляд, начинать съемку лучше с простых предметов, „ощупывая“ их светом, вытаскивать из пустоты черного пространства холста отдельные грани. Начинать удобнее с простых геометрических и неподвижных форм, как и при обучении рисованию.

Для рисования светом нужно исключить любое другое освещение. В идеале требуется полная темнота, но мы иногда ставим небольшой источник рассеянного света в отдаленном углу для удобства передвижения в студии.

Очень интересно снимать лед. Размещаем его на подставку из стекла или на зеркало, несколькими вспышками света с максимально близкого расстояния (иногда прижимая источник света вплотную) создаем эффект свечения изнутри, раскрывающий изумительные по красоте структуры льда. Лучи света, преломляясь на гранях, расписывают все внутреннее пространство замысловатыми светящимися линиями. Иногда это вкрапления, иногда рельеф пузырьков, а иногда большие плоскости на изломах. В завершение обозначаем форму предмета рассеянным светом и вписываем световый фон.

Портрет, собранный по кадрам

При подготовке этого проекта мы пришли к единому мнению, что для лучшего понимания процесса отрисовки можно начинать обучение, фиксируя каждую вспышку света отдельным кадром. Тогда будет понятно, как удачно отобразить рельеф тела, определить угол направленности света и расстояние от осветительной точки до плоскости, а также отследить эффекты, получающиеся от наложения вспышек.

В дальнейшем эти кадры совмещаются в графическом редакторе с применением к каждому из слоев режима наложения Screen. Сразу станут видны и лишние вспышки, и недорисованные фрагменты. Преимущество этого метода заключается в том, что можно

поэтапно наблюдать ход отрисовки, а недостаток (и он существенный!) — в том, что световой шум тоже собирается со всех кадров серии. Кроме того, малейший сдвиг модели сказывается на конечном результате, да и время съемки значительно возрастает. Однако на первом этапе освоения светографии мы рекомендуем воспользоваться именно этим способом.

Фотограф, работающий в технике светографии, использует свет, как художник использует краски, — более полно и совсем иначе, чем при постановке статичного студийного освещения. Или уличного, где оно просто есть. В светографии художник созда-

ет работу всплеск за всплеском, как скульптор, получая из темноты пространства то, чему удивляется сам и на что хочет обратить внимание зрителя. Если закрыть глаза и попытаться найти карандаш в комнате, лежащий не на месте, то можно с удивлением убедиться, что в этой реальности карандаша не существует. ▸

В следующем номере мы продолжим, уже более подробно и детально, раскрывать приемы и возможности этого метода. Если что-то из наших объяснений показалось непонятным — пишите, и мы постараемся прояснить все нюансы.

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЗАДАЧИ

Попробуйте отрисовывать только внутреннюю плоскость сидящего человека (как будто свет у него идет только из груди, рук, из-под шеи, изо рта... При этом не нужно освещать фон, внешнюю сторону фигуры и края одежды — объем человека на портрете воображение зрителя дорисовывает самостоятельно).

Весьма интересно поработать с водой, льдом, стеклом и зеркалами. Особенную динамику придает капающая, текущая жидкость, а также сознательное смещение объекта или модели во время одного экспонирования (мультиэкспозиция). Подробнее об этом и о многих других приемах мы поговорим в следующей статье.