

КРЕАТИВ

творческая мастерская

Авторы популярной серии статей
о технике светографии отвечают
на вопросы своих учеников

Диалоги о светографии

ФОТОМАСТЕРСКАЯ

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

Светографика и световая кисть — это одно и то же?

— Термином „световая кисть“ одновременно называют некий прибор и технику работы со светом посредством этого устройства. Название это обманчивое, так как подразумевает, что, по аналогии с художественной кистью, световой надо рисовать — размазывать, возить, как по полотну... На самом деле это устройство — не кисть! Для получения изображения с отчетливо прорисованной фактурой такая техника работы с направленным светом вряд ли подойдет. Перемещая включенный осветительный прибор рядом с предметом отрисовки, мы тем самым смешили границы света и тени в изображении.

Общепринятый способ работы со световой кистью мы используем в случае динамической экспозиции, чтобы убрать фактуру, для создания эффекта мягкого освещения, для сведения разрозненных световых пятен и, наконец, при сдвигах предметов и динамичном фоне (о нем речь пойдет позже, см. метод динамической отрисовки).

Мы не используем инструмент „световая кисть“ в светографии. Но с удовольствием нашли бы ему применение, правда, после небольшой переделки. Только при создании композиции нам потребовалось бы одновременно два таких прибора (как минимум).

— То, что у вас получается, выглядит очень странно, и освещение непривычное.

— За основу светографии мы взяли свечение изнутри. Неважно, предмет это или человек — должно создаваться ощущение, что из него струится свет и что он бывает разных цветов и разной интенсивности. Наверняка это непривычно для зрителя, но нам кажется, что по-другому и быть не может.

— Если вы настроены так позитивно, то почему ваши работы порой мрачны?

— Так повелось, что негативное и позитивное не хочется рассматривать отдельно друг от друга. В этом свете есть все то, что волнует нас в жизни. Двусмысленные откровения, философские взгляды, проблемы и их решения. Мы стараемся отразить их на своих светополотнах. И если свет есть повсюду, это еще не значит, что работы создаются Воплощенным Светом. Они рисуются нами — людьми, а мы, как ни стараемся, но все же искажаем Божественную прозрачную субстанцию.

— А как можно назвать человека, рисующего светом? Светограф?

— Да. Давайте пока остановимся на этом термине, производном от слова „светографика“, — мы „светографы“ и, конечно же, „светографини“.

Фотографы, закоренелые рыцари чистого кадра, не признают нас за своих. Художники

ухмыляются, разглядывая то, что происходит со светом и фотоаппаратом — нашими непосредственными инструментами. А когда разговор заходит про цифровые редакторы, окончательно отворачиваются и фотографы, и художники.

— Как вы отноитесь к тем, кто делает работы „под вас“?

— А очень просто — такого быть не может, если понимать светографию как исполненные в этой технике светополотна. Как можно косить под какого-то фотографа, снимая портреты? Каждый снимает что-то свое. Про фотографов, работающих со студийным светом, не говорят, что они подражают друг другу. Так и здесь. Мы предложили лишь технику работы со светом и назвали ее светографией. А поскольку метод непривычен для зрителя, понапалу может показаться, что работы разных художников похожи.

В галереях мы пока не видели ничего подобного — как бы сказать, видения, стилизации, размышлений в цветовых пятнах и линиях... Все наши изображения несут сугубо личные переживания, и о копировании вообще нет смысла говорить. Кстати, сырье светоэскизы, то есть собственно фотографии, мы опубликовали недавно на нашем сайте в разделе „Светоэскизы“, а также на страницах предыдущих статей в „Фотомастерской“.

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИКА СВЕТОГРАФИИ

Светографика включает два основных метода: статический и динамический. Все нижеупомянутые способы являются частями единого процесса. Они могут использоваться как отдельно, так и в сочетании друг с другом. В результате мы получаем и свет, и графику.

Метод статической отрисовки:

МОНОЭКСПОЗИЦИЯ

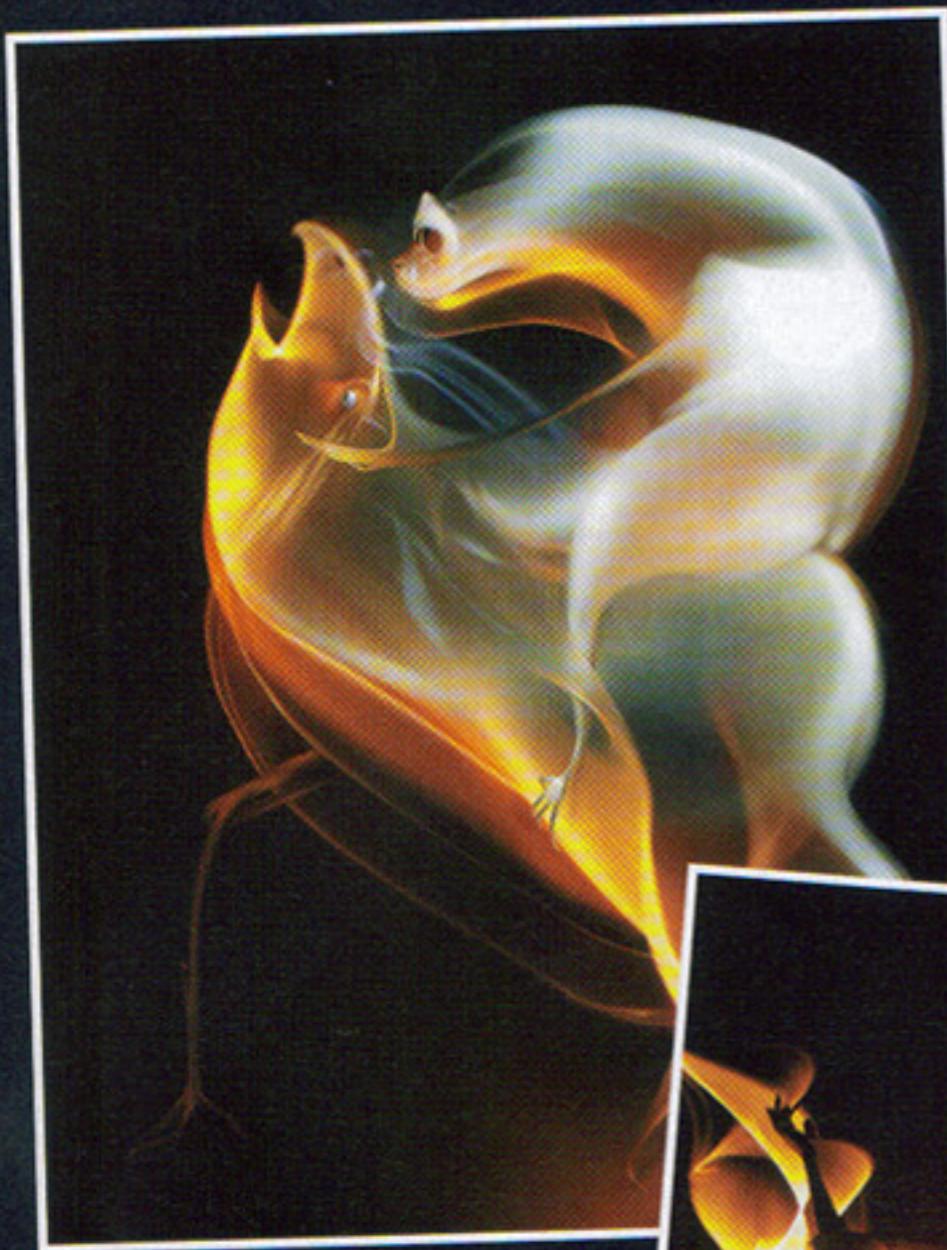
Описание этого метода было опубликовано в трех статьях журнала „Фотомастерская“ за октябрь, ноябрь и декабрь 2007 года. Суть метода состоит в отрисовке объекта с разных сторон, включая внутреннюю плоскость, при этом не допускается никакого движения зажженным (включенным) источником света — только направленный короткий всплеск света создает аккуратно освещенную область и, естественно, тень.

МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ

Перемещение объекта в пределах нескольких (двух и более) фиксируемых позиций. Например, в одном кадре рисуется один и тот же персонаж или предмет в разных позициях и ракурсах. И тут внимательно надо присматривать пересекающиеся световые плоскости получаемых позиций.

Метод динамической отрисовки

ПЕРЕМЕЩАЮЩИЙСЯ СВЕТ

Этот способ позволяет вырисовывать в пространстве всевозможные фигуры источниками света. Здесь используются разнообразные осветительные приборы. Способ идеально подходит для заполнения фоновых плоскостей и стилизации светополотна, служит для создания надписей, орнаментов, украшений.

ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ ПЛОСКОСТЬ ОТРИСОВКИ

Способ прописывания светового следа сдвигаемой плоскости. В таком сдвиге совершенно меняется суть предмета, его назначение в повседневной жизни, появляется новое, непривычное зрелище.

РАЗМЫВАНИЕ

Движение направленного света используется для того, чтобы убрать фактуру и детали. Это тот самый случай, когда необходимо сгладить, сделать менее значимым, менее детализированным элемент экспозиции. При движении светового луча происходит размывание границ между светом и тенью. Нужно учитывать, что это основная причина размытых границ на изображении. Этот способ широко используется под названием „световая кисть“.

Домашнее задание

Конечно же, знакомясь с нашими материалами, читатель воспринимает и понимает написанное. Но понимать — это одно, совсем другое — взять в руки свет и попробовать что-то сделать с его помощью. То же самое происходит и на наших практических семинарах.

Как правило, сначала все согласно кивают, и в глазах — понимание. Но стоит взять

фонари, выключить свет и подойти к модели... Только и слышно „оий!“ да „ай!“, а про глаза промолчим.

Необходимо почувствовать процесс, ощутить свет в руках. Он интересен, он работает на нас, и мы одновременно движемся с ним, и в нем. Мы воплощаем идеи, пробуя свои силы и как бы пробуждаясь в процессе творения.

В предыдущем номере журнала мы неслучайно рассказали о съемке автопортрета. Теперь предлагаем читателям испытать себя в жанре автопортрета, и желательно перед зеркалом. Задача не самая простая, но тем она и увлекательна. Попробуйте отразить интересное настроение в мимике, жестах, повороте головы. Прорисовка фона приветствуется, конечно, если это уместно.

Предупреждаем, на этом пути могут встретиться и подводные камни. Поэтому лучше выбрать ракурс, мимику, положение рук согласно настроению, которое нужно запечатлеть. Может быть, основные действия лучше отрепетировать, так как нужна определенная координация рук, выражение лица.

Напоминаем, не нужно водить включенным фонариком, необходимы именно осмысленные короткие вспышки света. Глаза будут постоянно следить за движением руки, голова — двигаться, все это будет отражаться в зеркале, и задуманный образ передать не удастся.

Фонари нужно разместить на удобном расстоянии, иначе в темноте их будет трудно найти и легко уронить. Первое время у нас они падали постоянно.

Итак, располагаемся в темной творческой мастерской, кладем рядом с собой фонари, настраиваем объектив и нажимаем кнопку спуска затвора в режиме Bulb. Если для построения автопортрета вы используете зеркало (хотя этот метод можно использовать и без зеркала), нужно взять фонарь одной рукой и несколькими

вспышками обозначить две-три плоскости лица, фрагменты одежды и часть второй руки.

Теперь той же рукой берем фонарь с другим светофильтром и другой интенсивностью свечения и отрисовываем остальные намеченные детали. Осталась та рука, в которой был фонарь. Здесь важно не попасть светом на уже прорисованные фрагменты. Если есть желание создать световой узор на фоне, то самое время выполнить это перед срабатыванием затвора.

Для фиксации положения можно опереться руками на что-нибудь или разместить их возле лица. Но опять-таки, при прорисовке нужно учесть ту плоскость, где потом появится вторая рука, чтобы не попасть светом на лицо.

Конечно, автопортрет не обязательно делать с помощью зеркала. Мы не настаиваем. Если руки категорически не будут вписываться в общую картину, лучше сосредоточиться на лице и передать настроение, эмоции. Это нужно сделать обязательно.

Дерзайте! Смелее, мы рады людям, желающим попробовать себя в этой области света! Результаты экспериментов присылайте на адрес редакции: masterskaya@mediasign.ru. В одном из последующих выпусков мы обязательно их прокомментируем.