

A black and white photograph of a man with a beard and intense gaze, holding a Fujifilm camera up to his eye. The camera is a mirrorless model with a Fujinon lens. The man is wearing a watch with a white face and a dark strap on his left wrist. The background is blurred, suggesting an outdoor setting.

Дмитрий Кучев

Все на улицу!

EVERY
BODY
STREET

Дмитрий Кучев

Все на улицу!

Практическое руководство для начинающих
стрит-фотографов

Часть 1

Содержание

Вместо вступления	7
Что такое стрит-фотография	9
Зачем нужна стрит-фотография	13
Как побороть страх при съемке на улице	17
Как стать невидимым на улице	21
Как выбрать камеру для стрит-фотографии	25
Как снимать. Техническая сторона съемки	27
Где снимать. Лучшие места для стрит-фотографии	31
Что снимать. Клише в стрит-фотографии	37
Что снимать. Упражнения стрит-фотографа	59
Как отбирать фотографии	69
Лайфхаки стрит-фотографа	81
Что дальше. Вместо заключения	87

Дмитрий Кучев

Вместо вступления

Эта книга — сборник практических навыков, которые автор получил пока вел блог everybodystreet.ru. Для начинающих стрит-фотографов она станет опорой и основным настольным учебником.

В ней нет теории. Нет рассуждений о форме, перспективе, пунктурах и рифмах. В ней только практические советы, которые помогут фотографировать на улице без напряжения. Коротко и по делу.

Наиболее полезна книга будет дизайнерам, редакторам, программистам, студентам, школьникам, отцам и матерям, писателям, инвесторам, маркетологам, юристам, бухгалтерам, монтажникам, продавцам, врачам, водителям, банкирам, инженерам, архитекторам, режиссёрам, астрономам, детективам, флористам, начальникам отделов, предпринимателям, стартаперам, менеджерам. Представителям всех профессий, кто любит брать камеру в руки, гулять по городу и фотографировать.

Все, что здесь написано — личное мнение автора и его личное представление о стрит-фотографии. Автор не выступает экспертом. Но он уверен, что влюблен в уличную фотографию и посвятил достаточно времени ее изучению.

Используйте советы из книги в чистом виде. Добавьте к ним собственные идеи и стремитесь к индивидуальному видению и пониманию уличной фотографии. Не существует ни правильного, ни неправильного стрита. Есть только то, что вы сообщаете миру своей фотографией.

Владимир Троян

Что такое стрит-фотография

Прежде, чем говорить о том, как снимать стрит-фотографию, нужно поговорить о том, что такое стрит-фотография.

Уличная фотография не терпит четкого определения. Любая попытка дать определение стрит-фотографии, которое вы слышали, — это мнение одного единственного человека.

В этой книге мы будем опеределять стрит-фотографию свободным и неоднозначным образом. Стрит-фотография — это описание человеческой природы.

На фотографии люди могут быть главными персонажами снимка, а могут не быть ими. Их вообще может не быть на стрит-фотографии. Возможно, на снимке главное — наблюдение за игрой света и тени. Или наблюдение за окружающим человека пространством. Но главное — на стрит-фотографии обязательно должны быть характерные черты быта людей.

Вы можете снимать в общественных местах: улицах, парках, остановках, рынках. И в местах частично общественных — там, где вам могут запретить съемку: на вокзалах, в метро, в торговых центрах, на стройплощадках.

Поэтому любая фотография способна стать стрит-фотографией. И вопрос не должен быть таким: «Моя фотография — стрит или не стрит?». Нужно задавать вопрос: «Это хорошая или плохая фотография?».

Мое определение хорошей уличной фотографии: на фотографии должен быть запечатлен неповторимый момент, либо обыкновенный, но схваченный сильными композиционными приемами.

С технической точки зрения фотография небоскребов на длинной выдержке — это уличная фотография. И сфотографированные посетители

кафе — тоже уличная фотография, ведь они используют стулья. А стулья, без сомнения, предмет быта людей. Но вопрос в том, есть ли в этих фотографиях что-то незабываемое или нет.

Не думайте о том, являются ли ваши снимки стрит-фотографией. Сфокусируйтесь на том, чтобы делать эмоциональные, запоминающиеся фотографии всегда и везде.

Большинство людей «приходят» в стрит, потому что им нравится фотографировать людей. Поэтому в этой книге основное внимание мы уделим фотографии незнакомых людей в общественных местах.

Андрей Тульников-Соколов

Андрей Тульников-Соколов

Зачем нужна стрит-фотография

В жизни мы делаем вещи, не отдавая себе отчета почему и зачем мы их делаем.

Итак, вы увлеклись стрит-фотографией. Первый вопрос, который нужно себе задать — зачем вам это. Зачем вам стрит-фотография?

Мне стрит-фотография помогает расслабиться после работы. Я переключаюсь в другой режим. Глаза ищут образы, формы, сюжеты. Мозг не думает и не рефлексит. Так я отвлекаюсь от рабочих задач. Думаю, что в фотографии самое главное не результат, а получать удовольствие от процесса. Своего рода психотерапия.

Эрик Ким рассказывает другую историю:

«Для меня стрит-фотография — не просто фотография. Это — образ жизни. Стрит-фотография дает шанс быть смелым. Она помогает ценить красоту в привычных вещах. Помогает выразить отношение к миру. Заставляет чувствовать, что я живу полной жизнью. Стрит-фотография помогла мне стать уверенным в себе. Когда фотографируешь незнакомых людей без разрешения, волей неволей со временем станешь увереннее в себе».

Я уверен, что нет более сложного и интересного жанра фотографии, чем уличная фотография. В ней вы так мало контролируете. Только то, где стоите и когда нажимаете кнопку спуска.

Стрит-фотография изменила то, как я вижу окружающую действительность. Раньше я не ценил повседневные мелочи. Стрит-фотография помогла замедлиться. Теперь я ценю маленькие радости, которые окружают меня. Наслаждаюсь смехом ребенка. Наслаждаюсь странным стариком, который пьет кофе на веранде. Наслаждаюсь моментами, когда девушка в широкой юбке перепрыгивает лужу.

Всегда подвергайте сомнению то, чем вы занимаетесь. А зачем вам стрит-фотография?

Главное — получать удовольствие от съемки. Результат на втором месте

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features approximately 20 horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The paper is otherwise blank, with no margins, text, or other markings.

Илья Штуца

Как побороть страх при съемке на улице

Преодоление страха съемки в общественных местах — первая проблема, с которой сталкиваются начинающие стрит-фотографы. Они упускают сотни и тысячи снимков из-за того, что боятся подойти близко к незнакомым людям.

Первое, что нужно сделать, чтобы стать хорошим стрит-фотографом — преодолеть страх фотографировать незнакомых людей. Ниже комплекс мер, которые помогли мне.

Определиться со своими страхами

Если вы знаете свои страхи, их проще преодолеть. Спросите себя: чего я боюсь? Среди ответов будут:

1. страх физической расправы: разбитая камера, разбитое лицо
2. страх общественного осуждения: люди подумают, что вы странный тип; вы расстроите человека вторжением в личное пространство
3. страх сделать плохую фотографию

1. Страх физической расправы. Я не слышал ни об одном стрит-фотографе, который бы погиб, снимая на улице. Какой бы страшной ни была стрит-фотография — это все же не военная фотография. Вам не приходится подвергать жизнь опасности, снимая на линии огня.

За 6 лет у меня было 3 конфликта с физическим контактом. Дважды меня оттолкнули и один раз попытались вырвать камеру из рук. За это время я в десять раз чаще травмировался в собственной квартире.

Согласно моей статистике на каждые 100 снимков есть 1–2 негативные реакции. Худшее, как реагируют люди — либо просят не снимать, либо кричат. Но они не прибегают к насилию. В остальных 98–99 случаях им на вас наплевать, они вас даже не заметят.

2. Страх общественного осуждения. Люди осуждают то, что идет в разрез с общепринятыми нормами. Примите это как данность, если вы фотографируете незнакомых людей без их согласия. Примите, как данность, но не принимайте близко к сердцу. Вы, как уличный фотограф, делаете хорошее дело для общества. Вы документируете мир вокруг, документируете историю и видите красоту в обыденности.

Оставайтесь честны с собой. Занимайтесь любимым делом и не беспокойтесь, что о вас подумают. Если кто-то осудит вас за съемку, просто улыбнитесь и идите дальше.

3. Страх сделать плохую фотографию. Многие стрит-фотографы сомневаются делать снимок или нет потому, что бояться плохих фотографий.

Лучший способ преодолеть этот страх — не париться. Не стоит ожидать, что каждая ваша фотография будет шедевром. Доверьтесь интуиции. Если вы видите что-то интересное, не раздумывайте — снимайте.

Вы не снимете шедевр за раз. Много хороших снимков «делаются» на этапе отбора. Большинство стрит-фотографов делают одну хорошую стрит-фотографию в месяц и одну отличную — в год. Если у вас так же, то вы на верном пути.

Играть в гляделки с прохожими

При нашей социализации мы чувствуем неловкость, когда смотрим в глаза незнакомым людям. Вспомните чувство, когда в переполненном автобусе случайно встречаешься с кем-то взглядом. Хочется резко отвернуться.

Чтобы стать храбрее, попробуйте эксперимент. На публике смотрите в глаза любому человеку до тех пор, пока он не отведет взгляд в сторону или не уйдет.

В людном месте большинство людей не пойдут на конфликт с вами. Если же кто-то спросит, почему вы на него смотрите, отвечайте так:

«Извините, я задумался, не хотел смотреть на вас»

«Я не смотрел на вас, я смотрел на девушку за вами»

«Я смотрел на вас, потому что вы очень похожи на моего друга»

Если вы привыкнете смотреть в глаза чужим людям, у вас не будет проблем перенять этот навык для фотографирования.

Улыбаться и говорить «Спасибо»

Один из лучших способов избегать конфликтов — просто улыбаться. Улыбка — одна из самых заразительных человеческих эмоций. Если вы кому-то улыбнетесь, то получите ответную улыбку.

Когда вы улыбаетесь и говорите «спасибо» после того, как сфотографировали кого-то, вы сразу сигнализируете, что вы не замышляете ничего плохого. Вы безобидный парень, которому можно доверять.

Стать невидимым

Об этом подробно в следующей главе.

Преодолеть страх — не значит избавиться от него. Преодолеть страх — значит не дать ему управлять вами. Не позволяйте страху мешать вам фотографировать.

Если испытываете страх при съемке на улице, значит, вы видите интересную сцену. Это индикатор того, что вы должны сделать снимок.

Снимайте много, снимайте легко, снимайте то, что прет. Используйте свой страх. Все советы безрезультатны, пока вы не выйдете и не начнете снимать. Это как в плавании. Можно прочесть сотни книг о том, как плавать, но вы их не поймете, пока хоть раз не нырнете в воду.

Владимир Троян

Как стать невидимым стрит-фотографом

Для стрит-фотографа быть незаметным — ключевое умение. Чем меньше прохожие обращают на вас внимание, тем проще получить хороший снимок.

Если меня спросить, какую суперспособность я хочу, я отвечу «невидимость». Поскольку физически невидимым стать нельзя, вот советы, как оставаться наименее заметным.

Не смотреть в глаза объекту съемки

Как использовать: Делайте вид, что смотрите на что-то интересное позади него. Подойдите ближе к объекту, продолжая смотреть «сквозь» него. Поднимите камеру, настройте кадр так, как вам нужно, и сделайте снимок. Когда опустите камеру, продолжайте смотреть на воображаемый предмет. Затем уходите.

Как помогает: Никто не станет спрашивать вас, зачем вы его фотографируете. И тем более не будет конфликтовать. Ведь он думает, что вы фотографируете не его, а предмет позади.

Пользоваться компактными камерами

Как использовать: Чем меньше камера, тем лучше.

Как помогает: Фотограф с компактной камерой выглядит туристом. С туристов меньше спроса, они фотографируют все подряд. Соответственно на туристов меньше обращают внимание.

Снимать от бедра

Как использовать: Держите камеру на уровне бедра или живота. Взгляд направьте вниз на экран камеры. Удобно, если у вас камера с поворотным экраном.

Как помогает: Никто не подумает, что вы фотографируете. Выглядит как будто вы ковыряетесь в меню или просматриваете снимки. Прохожие вас игнорируют.

Держать камеру поднятой постоянно

Как использовать: Как только увидели интересного персонажа, остановитесь и поднесите камеру к глазу. Когда человек подошел близко, фотографируйте, но не опускайте камеру.

Как помогает: Человек подумает, что вы фотографируете что-то позади него и не обратит внимания на вас. Движение, когда вы поднимаете и опускаете камеру — выдает ваш интерес к конкретному объекту. Объект проигнорирует вас, если не увидит ваш интерес к нему.

Снимать сидя

Как использовать: Присядьте на корточки и фотографируйте снизу вверх.

Как помогает: Когда вы присели, вы выпадаете из прямого поля зрения людей. А если направить камеру снизу вверх, то люди думают, что вы фотографируете здания или пейзаж.

Как выбрать камеру для стрит-фотографии

Стрит-фотография — демократичный жанр. Чтобы ей заниматься, не нужна дорогая камера. Подойдет та, что у вас уже есть. Поскольку отличное качество снимков тоже не стоит во главе, то и дорогие объективы не понадобятся. Вот на что стоит обращать внимание при выборе камеры:

Размеры и вес

Чем меньше камера, тем лучше. С компактной камерой вы менее заметны. Легкую камеру можно положить в карман. С ней вы меньше устанете, больше пройдете и дольше будете фотографировать.

Видоискатель

Незаменим в яркие солнечные дни. В такие дни работать с экраном камеры сложно: изображение и настройки выглядят бледно, фокусироваться в ручную практически невозможно. С видоискателем этих проблем не будет.

Поворотный экран

Помогает фотографировать незаметно. Используется в технике съемки «от живота» и «от бедра». Когда фотографируешь с поворотным экраном от живота, прохожие меньше обращают на тебя внимания.

Сменная оптика

Нужна, если вы снимаете не только уличную фотографию. Стрит-фотографы снимают с одним фокусным расстоянием (ФР) — 28, 35 или 50 мм. Один раз привык к ФР — знаешь, чего ждать от камеры и строишь кадр заранее в голове. Но если вы снимаете что-то помимо стрита — репортажи, портреты, спортивные мероприятия, — то выбирайте камеру со сменной оптикой.

Короткая выдержка

На выдержке 1/32000 можно снимать в солнечные дни с открытой диафрагмой. Подойдет тем, кто снимает уличные портреты.

Высокое ISO

На ISO 52000 можно снимать при плохом освещении на короткой выдержке. Подойдет тем, кто снимает ночью.

Как снимать. Техническая сторона

«Настроил и забыл»

Если техническая сторона съемки вас не сильно волнует, то ставьте режим P, ISO Auto и автофокус по центральной точке.

В режиме P камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку. Таким образом, на улице вы не тратите время на перенастройку при смене условий освещения.

С ISO Auto днем вы получите самые короткие выдержки. Это предотвратит смазывание фотографий. Автофокус по центральной точке работает быстрее других видов автофокусировки.

Плюс этого способа — вы не возитесь с настройками камеры и 95 % ваших снимков технически будут хорошими.

Минус — вы не контролируете настройки, а автофокус может сработать не правильно.

Автофокус
по центральной
точке, P, ISO Auto,

Префокус

Способ подойдет тем, у кого на камере медленный автофокус. Идея в том, чтобы заранее определить расстояние до объекта и выставить точку фокуса вручную. При этом получить максимально короткую выдержку и глубину резкости.

Ручной фокус 1,2...1,5 м — примерно две вытянутые руки

Режим приоритета диафрагмы. Av, A или S в зависимости от камеры

Диафрагма f/8

ISO 400...1600

Приведены значения для 35-мм объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше у него глубина резкости. Соответственно для 50-мм объектива этот диапазон уже.

С режиме ручного фокуса камера не тратит время на фокусировку. Выставьте фокус на 1,5 м. С диафрагмой f/8 резкими будут объекты от 1,2 до 1,7 м. На f/16 — от 0,8 до 3 м.

Когда объект находится на расстоянии двух вытянутых рук от вас, вы быстро поднимаете камеру и фотографируете. Благодаря большой глубине резкости на закрытых диафрагмах, даже если объект не попал в точный фокус, на снимке он все равно будет резким.

Для этого метода нужна короткая выдержка, чтобы предотвратить смазывание. Поэтому рекомендую ставить высокие ISO. Днем ISO 400 даст выдержку 1/2000 на солнце и 1/250 в тени.

Ночью ставьте ISO1600+ и полностью открывайте диафрагму до f/2. Либо используйте вспышку, чтобы сохранить f/8.

Ручной фокус, A, f/8, ISO 400

Как определить расстояние на глаз

0,5 м — вытянутая рука.
В 35-мм объектив попадет
грудная клетка человека.

1,5 м — две вытянутые руки.
В 35-мм объектив попадет
лицо и грудная клетка чело-
века.

2,0 м — три вытянутые руки.
В 35-мм объектив попадет
человек по колено.

В полный рост человек вой-
дет при расстоянии **от 2,5 м**

Ольга Титова

Где снимать. Лучшие места для стрит-фотографии

Уличную фотографию можно снимать везде. Лучше всего в местах большого скопления людей и местах, где люди чувствуют себя расслаблено. Ниже список мест, с которых стоит начать. Все они публичные. В них не возникнет никаких проблем со съемкой.

Площади

Площади — лучшие места для практики стрит-фотографии. В небольших городах площадь — естественная точка сбора людей. Вся городская жизнь происходит там.

Чаще всего, на площадях много людей, шума и суеты. Чем больше людей вокруг, тем меньше они обращают внимания друг на друга. Поэтому фотографу легко затеряться, на него не будут обращать внимания.

Рынки

На рынках постоянно что-то происходит. Людей много. Они меряют одежду, выбирают продукты, спорят с продавцами. Сами торговцы активно общаются друг с другом.

Используйте шатры и киоски как фон, чтобы расширить границы кадра. Необычные цвета придадут настроение фотографии.

Экспериментируйте с зеркалами и манекенами, чтобы создать забавные визуальные связи. Безголовые манекены сами по себе выглядят сюрреалистично (см. стр. 41). А зеркала помогают создать «дополненную реальность».

Мари Гельман

Пляжи

Стрит-фотографу на пляже легко. Сюда люди приходят отдыхать. Они расслаблены и не обращают ни на что внимания. При этом ведут себя максимально естественно.

Фотографируйте свободно. Но помните, стрит-фотограф не должен быть заметным. Чтобы оставаться незаметным на пляже, снимите одежду. Слейтесь с толпой. Не ходите по пляжу в джинсах и футболке.

Используйте цветные зонты и шезлонги, чтобы сделать кадр интереснее.

Ольга Титова

Парки

В парки, как и на пляж, люди приходят отдыхать. Они так же не напряжены и не настроены на конфликты.

Осенью и зимой парки подходят для фотографий в стиле минимализма. Снимайте одинокие фигуры людей, занимающихся спортом. Летом и весной фотографируйте загорающих и пикникующие компании.

Алексей Иванов

Автобусные остановки

На остановках «сталкиваются» люди разных социальных слоев. Вам встретятся люди, которые везут домой странные и удивительные предметы. Сочетайте в кадре контрастных персонажей с контрастными вещами.

Если нет интересных персонажей, посмотрите на рекламу и афиши, наклеенные на остановке. Возможно, в них вы увидите необычные визуальные пары с людьми на остановке.

Алексей Юрьев

Илья Штуца

Что снимать. Клише в стрит-фотографии

Самый простой способ научиться видеть интересные моменты на улице — начать копировать чужие приемы. На следующих страницах приведены несколько клише в стрит-фотографии. Клише или штамп — успешный прием, повторенный многократно.

В среде стрит-фотографов использование клише считают дурным тоном. Но это не должно волновать тех фотографов, которые снимают в свое удовольствие, а не для победы в конкурсах. Копировать успешные приемы — это способ научиться видеть эти самые приемы. И только потом учиться видеть что-то собственное, новое.

Клише помогают, когда у вас нет вдохновения или вы не знаете, что снимать. Выберите один прием и снимайте только им весь день / всю неделю / весь месяц. Так вы отточите наблюдательность. Полученную серию можно собрать в проект.

В этой главе нет цели привести примеры всех популярных приемов. Их десятки. Количество клише постоянно растет. Здесь приведены лишь самые часто используемые. Со временем вы можете составить список приемов, которые нравятся вам больше всего.

При составлении этой главы я опирался на классификацию клише из поста Ильи Штуцы в Фейсбуке facebook.com/ilya.shtutsa/posts/1380734765324268

Человек идет на фоне интересной стены

Найдите интересный фон и ждите, пока мимо пройдет подходящий персонаж. Персонаж должен быть удачно одет или органично вписываться в фон.

Алексей Юрьев

Человек или группа людей несет что-то по улице

люди с зонтами,

взрослые люди с мягкими игрушками,

один или несколько человек с прозрачным стеклом или зеркалом.

Ольга Титова

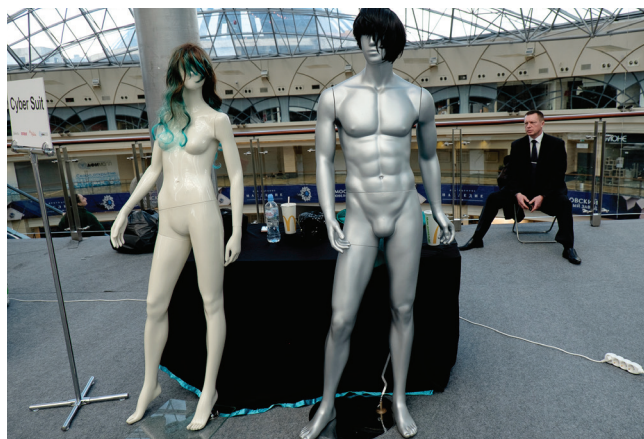

Jesse Marlow

Люди и манекены

Игорь Ефимов

Алексей Юрьев

Отражения в витринах

Илья Штуца

Аноним

голова замещена воздушным шариком;

лицо закрыто облаком дыма;

лицо закрыто газетой, книгой или журналом, на видимой поверхности которого изображено другое лицо;

человек с головой лошади.

Алексей Юрьев

Игорь Ефимов

Arsenio Jr Nidoу

Сергей Ходанов

Человек в геометрии

Маленький человек или фигурки людей, вписанные в геометрическое пространство.

Дмитрий Степаненко

Обман зрения

На фотографии якобы происходит то, чего на самом деле не происходит. Например, из головы человека идет дым. Дым, на самом деле, идет из трубы на горизонте.

Ксения Цыкунова

Приемы, связанные с транспортом

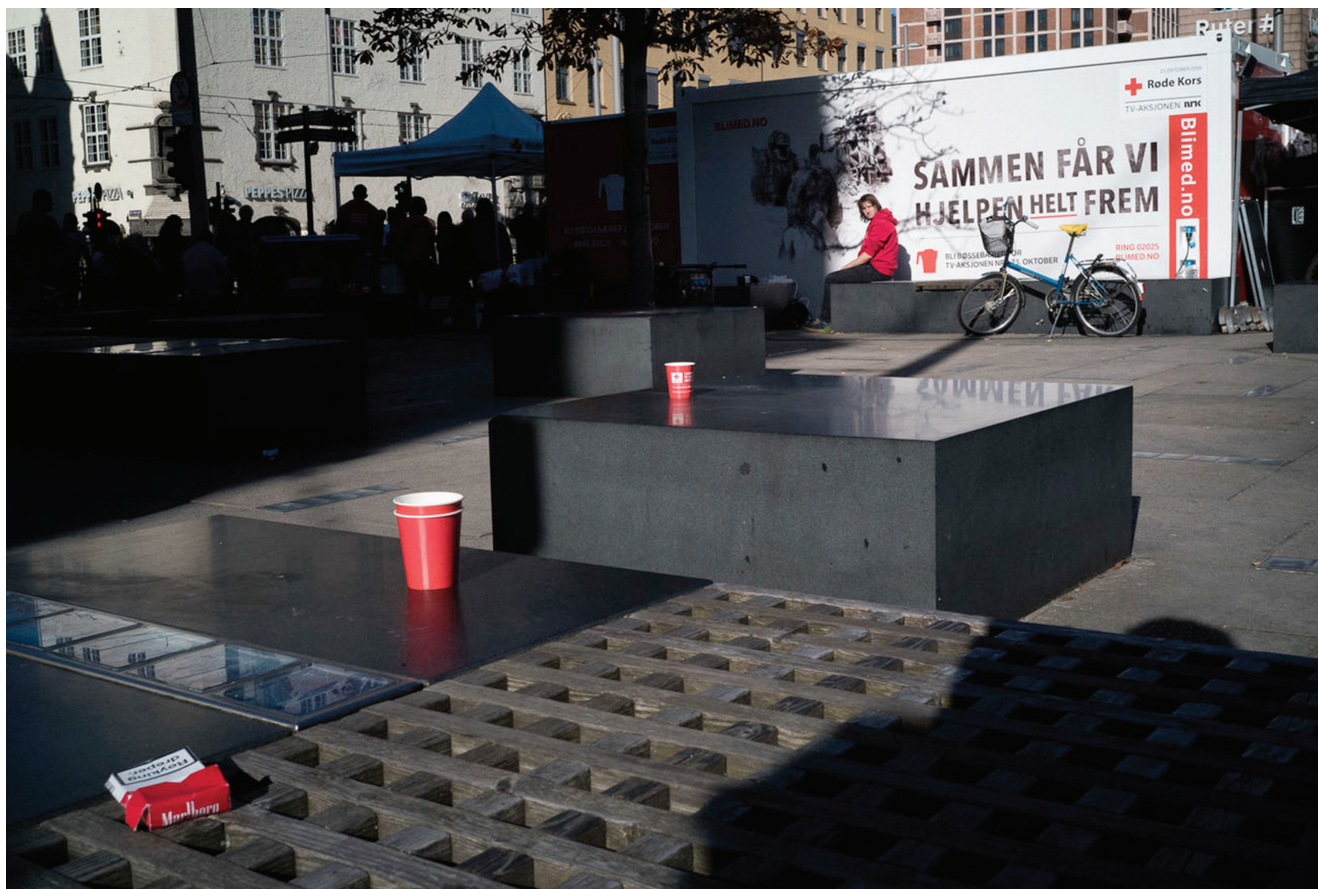
люди в окне автобуса,
люди сидят напротив в вагоне метро,
люди на остановке автобуса.

Игорь Ефимов

Визуальная рифма

Объекты одного цвета в кадре. Объекты, перекликающиеся по форме, размеру или тональности. Например, человек в тельняшке, переходящий улицу по «зебре».

Pau Buscató

Приемы с собаками

фотографии собак с низкого ракурса;

полсобаки;

«полторы собаки». На снимке две собаки, но создается иллюзия, что собака одна, но неправильная.

Илья Штуца

Что-то, снятое через что-то

Люди, снятые через ветки деревьев или через какую-нибудь штуковину с многочисленными отверстиями. Создается эффект множественных рам, в каждой из которых происходит отдельный сюжет.

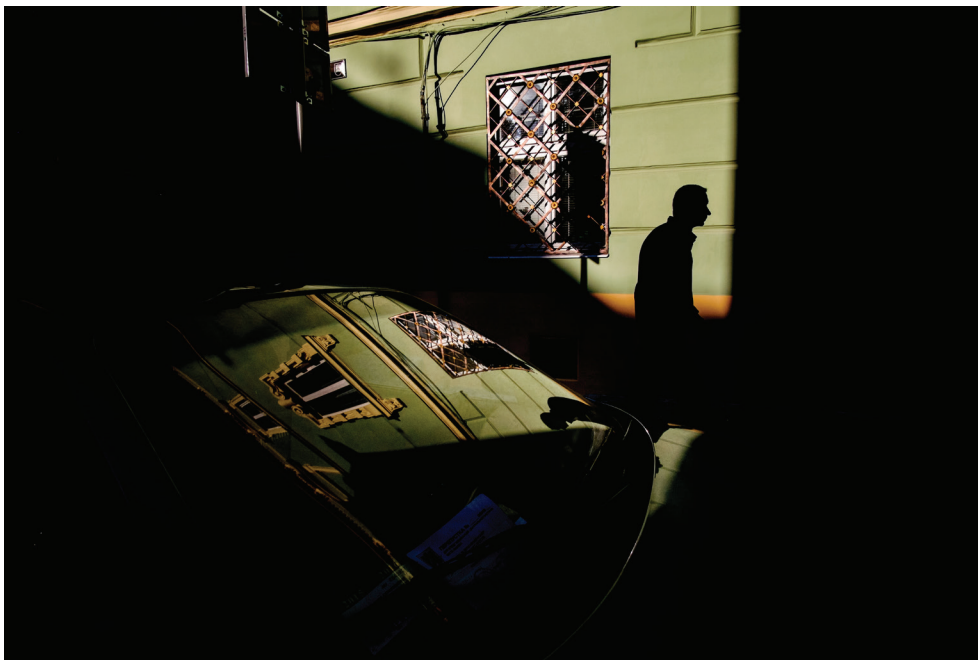
Gabi Ben Avraham

Белый или цветной пересвеченный силуэт

Тарас Бычко

Темный силуэт в контровом свете

Тарас Бычко

Тарас Бычко

Тарас Бычко

«Воскресный вечер на острове Гранд-Жатт»

Наложение сцен слоями друг на друга. Несколько визуальных планов вызывает у зрителей больше интереса, побуждает дольше рассматривать фотографию. Наслоение создает более сложную историю в голове зрителя, дает полное чувство сцены и настроения.

Arsenio Jr Nidoy

Tavepong Tratoonwong

Хаотично расположенные в кадре части тел — руки, ноги, головы

Sakis Dazanis

Потрескавшееся стекло закрывает лицо

Dimitris Makrygiannakis

Подражание Брюсу Гилдену

Портреты незнакомцев со вспышкой с близкого расстояния.

Gavin Brangdon

Подражание Ли Фридландеру
Фотографии с собственной тенью.

Алексей Юрьев

Подражание Солу Лейтеру
Прием с запотевшими окнами.

Игорь Ефимов

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pawel Piotrowski

Что снимать. Упражнения стрит-фотографа

Пешеход

Выберите пешехода и следуйте за ним. Но снимайте не его, а то, что встретите по ходу движения. Считайте, что вы пассажир поезда, который ведет выбранный вами пешеход. Когда потеряете его из вида, найдите нового и повторите упражнение.

Илья Штуца

180 градусов

Всякий раз, когда найдете сюжет, достойный фотографии, обернитесь на 180 градусов и сделайте еще один снимок. Не забывайте, что интересное может происходить и за вашей спиной.

Алексей Юрьев

Автобусная остановка

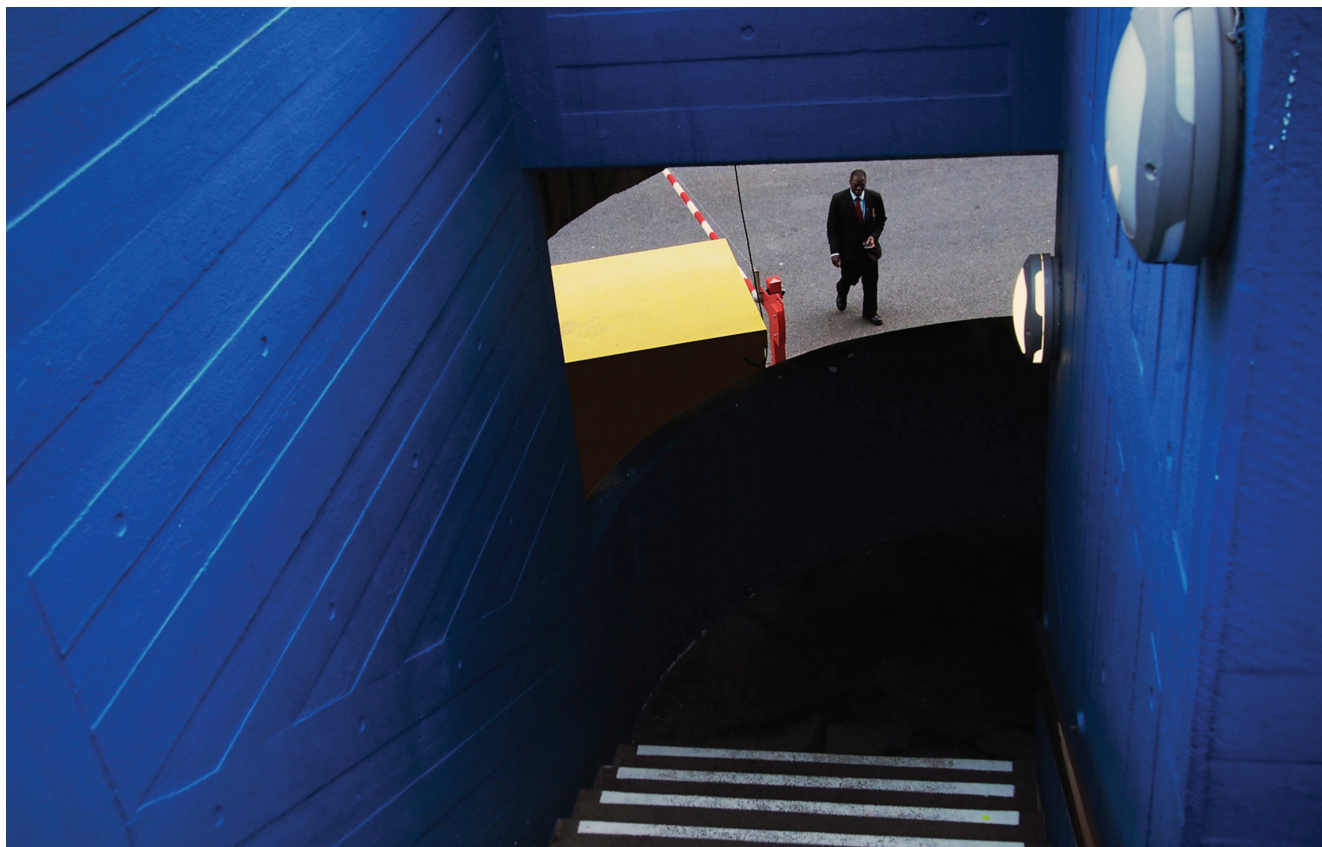
Приходите снимать на автобусной остановке. Сфотографируйте всех, кто ждет автобуса. Когда придет автобус, не садитесь в него. Ждите новых пассажиров и снимайте снова. Это сложно, но полезно, потому что вам не удастся щелкнуть и убежать.

Илья Штуца

Голубой период Пикассо

Выберите цвет. Этот цвет должен быть в каждом снимке, который вы делаете. Начните с крупных объектов — большой кистью и широким мазком. Например, синяя стена. Постепенно переходите на детали и оттенки. Например, крупный план рук с синим лаком на ногтях.

Дмитрий Степаненко

Эскизы

Неудавшиеся кадры — лучшие эскизы. Цените эти фотографии, как ценит художник свои наброски. Распечатайте эти снимки, тем самым «узаконив» их. Положите отпечатки в карман и путешествуйте с ними. Изучайте их на досуге. Подумайте о том, как элементы разных снимков могут встретиться в одном изображении. Используйте их для анализа, чтобы в будущем не делать таких же ошибок и улучшить исполнение.

Андрей Тульников-Соколов

Место силы

Найдите людное место. Ваша цель — не снять шедевр, а заморозить движение. Сначала пусть на снимке будет два человека. Потом три, четыре. Продолжайте. Вам нужно изучить движение людей в пространстве, чтобы организовывать их на фотографии так, как вам необходимо. Это похоже на стрельбу из лука. Вы должны почувствовать себя всемогущим в своей реальности, которую хотите зафиксировать.

Ольга Титова

На коленях

Не менять положение съемки — болезнь начинающих фотографов. Они снимают как привыкли — с одной высоты, от лица. Но часто, для того чтобы сделать удачный снимок, приходится кардинально сменить точку съемки: встать на колени, лечь на живот, залезть на забор. В качестве упражнения в течение недели снимайте с уровня земли.

Владимир Троян

Дождь

Дождитесь дождя. В дождь улицы выглядят совершенно иначе. Другие цвета, другие отражения, другая активность. Люди озабочены тем, чтобы быстрее скрыться от непогоды и добежать до того места, куда торопятся. Они не обращают внимания ни на что, тем более на фотографов. Извлекайте пользу из любой ситуации, фотографируйте даже в непогоду. Идите фотографировать в дождь, в снег и в туман.

Альберт Шар

Новые места

Сходите туда, где вы раньше не были: на выставку собак, фестиваль пива, велопробег дедов морозов, сельскохозяйственное шоу, парад зомби. На подобные мероприятия приходит много народу. Они увлечены основным действием. Все приходят с фотоаппаратами и никто не обращает внимания на других фотографов.

Помните, самое интересное происходит по краям, в стороне от «сцены». Наблюдают за зрителями.

Josh Bergeron

Gareth Brangdon

Как отбирать фотографии

Отбор снимков — самая сложная часть в стрит-фотографии. У меня, обычно, внутренний отбор происходит так: Ух! Отличная фотография. Или нет. Пожалуй, да, хорошая. Или все-таки нет. Думаю да. Но не уверен. Пусть полежит пару недель.

Фотографии состоят из двух элементов — визуальной эстетики и эмоционального содержания. Поэтому при отборе стоит разделять эти две составляющие. Классифицировать по каждой отдельно.

Визуальная эстетика работает на сознательном уровне. Эмоциональное содержание — на подсознательном. Фотографии, которые содержат только визуальные приемы, отвечают базовым потребностям зрителя — получение информации и визуальной эстетики. Фотографии с сильным содержанием имеют продолжительное воздействие на зрителя, вызывают эмоции и заставляют зрителя возвращаться к ним снова и снова.

При классификации фотографии будем использовать термин «Когнитивное трение». Когнитивное трение в стрит-фотографии — способность фотографии изменять смысл или приобретать иной в зависимости от текущего эмоционального состояния зрителя.

Если зритель бегло посмотрит на фотографию с высоким когнитивным трением, он ее не поймет. Его ум должен напрячься, чтобы истолковать ее. Эмоции будут меняться в зависимости от внутренних факторов.

На основе эмоций и уровня когнитивного трения создадим пять уровней фотографий. Они помогут решить, какие фотографии стоит удалять, а какие — добавлять в серию/проект.

Уровень 1

Эмоция: Интерес

Когнитивное трение: Низкое

Фотографии носят информационный характер. Вызывают небольшой интерес. Но интерес недостаточен, чтобы долго держать внимание зрителя.

Это могут быть фотографии людей в публичном месте. Иногда такие фотографии можно отнести к документальным. Они будут иметь больше смысла, если их анализировать в контексте места и времени, когда они сделаны.

Vivian Maier

Henri Cartier-Bresson

Уровень 2

Эмоция: Радость

Когнитивное трение: Низкое

Фотографии вызывают улыбку. Чаще всего содержат визуальную шутку — необычное сочетание объекта и фона, забавный контраст объектов.

Как правило, такие фотографии подпадают под одно из клише. Все элементы в кадре. Воображению нет места. Чем дольше смотришь на фотографию, тем слабее интерес. Со временем забавное совпадение становится менее забавным.

Elliott Erwitt

Robert Doisneau

Уровни 1 и 2

- влияние уменьшается со временем
- легко понять, направлены на широкую аудиторию
- работают на сознательном уровне
- «безопасны», высокий шанс, что их лайкнут

Уровень 3

Эмоция: Удивление

Когнитивное трение: Среднее

На фотографии видны все элементы. Но они расположены так, что вызывают любопытство или вопрос. Зрителю нужно подумать, почему элементы расположены неожиданным образом.

Такие фотографии имеют наслоение и сочетание различных сцен в одном кадре.

Henri Cartier-Bresson

Robert Doisneau

Henri Cartier-Bresson

Уровень 4

Эмоция: Тревога

Когнитивное трение: Высокое

Фотографии вызывают замешательство, страх, возмущение или тоску. Как правило, на таких фотографиях недостаточно элементов в кадре, либо элементы видны частично, либо искажены.

Saul Leiter

Уровни 3 и 4

- влияние сохраняется или усиливается со временем
- заставляют поработать мозгами, чтобы понять
- не для широкой аудитории
- направлены на подсознание
- рискованные, высокая вероятность быть непонятыми

Lee Freedlander

Robert Frank

Уровень 5

Эмоции: Смешанные

Когнитивное трение: Высокое

Сочетание элементов в кадре вызывает смешанные чувства. Например, любопытство и тревогу, удивление и растерянность. Сложные фотографии — чем сложнее увидеть и сделать, тем сильнее и красивее они становятся со временем.

Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson

Robert Frank

Алексей Юрьев

Лайфхаки стрит-фотографа

Брать с собой зонт или дождевик

Во время дождя они позволят продолжить снимать и не промочить камеру. Обратите внимание на дешевые маленькие зонты. Они компактно складываются и помещаются в карман куртки.

Брать с собой полиэтиленовый пакет

В него можно обернуть камеру, чтобы защитить от дождя. Можно обернуть рюкзак, чтобы тот не промок. Положите пакет на влажную скамейку, если вам нужно немного отдохнуть во время фотопрогулки.

Не экономить на обуви

Для стрит-фотографа важна хорошая обувь. При неправильно подобранной обуви после дня съемки спина, колени и ступни взвоют. Лучше надеть обувь, в которой можно пройти лишний километр, чем стильные туфли, не предназначенные для долгих прогулок.

Выбирайте обувь по погоде. Во время дождя нет толка от легкой воздухопроницаемой летней обуви. Ноги промокнут. Нет ничего хуже, чем ходить несколько часов с сырыми ногами.

Использовать полуперчатки с обрезанными пальцами

В них удобно управлять камерой и телефоном. При этом ваши руки остаются в относительном тепле.

Гулять налегке

По началу хочется взять с собой оборудование на все случаи жизни. «Зеркалку», запасную камеру, стандартный объектив, широкоугольный объектив, вспышку и т. д. Когда упакуете все в рюкзак, выглядит не тяжело. Но через час лямки начнут натирать плечи. Через 5 часов вы проклянете все на свете.

Возьмите за правило оставлять все лишнее дома. Берите только то, чем точно будете пользоваться. А лучше замените большую зеркальную камеру на компактную с фикс-объективом. Остановитесь на одном фокусном расстоянии и работайте над композицией. Всё равно у вас не будет времени на частую смену объективов.

Брать запасную батарейку

Если у вас с собой только одна батарейка, вы будете постоянно беспокоиться как бы не посадить ее слишком рано. Это повлияет на результаты съемки. Купите запасные аккумуляторы. Они стоят недорого.

Брать с собой бутылку воды и легкий перекус

Голод отвлекает от съемки. Приходится думать, где остановиться, куда пойти. Так вы тратите время фотопрогулки.

Берите на прогулку бутылку воды, сэндвичи и снеки — несоленые орешки или сухофрукты.

Просматривать афиши мероприятий

В афишах обращайте внимание на мероприятия на открытом воздухе, где возможно будет много народу. Разного рода фестивали в парках, скверах, на площадях. Чем необычнее мероприятие и больше народу, тем выше вероятность, что вы найдете сюрреалистичные сюжеты для стрит-фотографии.

Найденные мероприятия заносите в календарь телефона, чтобы не пропустить.

Делиться фотографиями в соцсетях

Не стесняйтесь выкладывать снимки в Инстаграм, Фейсбук, Фликр. Добавляйте хэштеги. Ищите тематические группы.

«Лайки» приносят радость и удовлетворение за труды. Критика подскажет в каком направлении двигаться. Но относитесь к критике спокойно, фильтруйте только то, что по делу.

Напечатать визитные карточки

С визитками вы больше похожи на профессионального фотографа, а не на фрика с камерой.

Если прохожему не понравилось, что вы его сфотографировали, дайте ему визитную карточку. Там указано ваше имя и где посмотреть фотографии. Это внушает доверие и снимает недовольство.

Хранить фотографии на нескольких устройствах

Никто не застрахован от сбоя в работе компьютера или поломки внешнего диска. Лучше их предотвратить, чем потом восстанавливать файлы. Храните все важные снимки не на одном устройстве, а на двух. Например, настройте внешний диск только для своих фотографий. Вдобавок для сохранения снимков можно использовать облачные хранилища: Dropbox, Google Drive, Яндекс-диск.

Изучать работы других фотографов

Сейчас просто получить доступ к любой информации. Подписывайтесь на понравившихся фотографов в Инстаграме, Фликре. Вступайте в тематические группы. Смотрите видео на Ютубе. Покупайте фотокниги.

Перенимайте опыт других фотографов. Анализируйте, что вам нравится в их работах. Не бойтесь копировать приемы и темы.

Наиболее интересные группы о стрит-фотографии на Фликре

Urban Picnic Street Photography

Street Minimalism

Street & Repeat

Phenomenology

Street Fight

Another Street

Greet and Grain

EASTREET

Venustreet

Dreem Street

Street Photographers Salon

Hardcore Street Photography

Color Street Photography 365

Печатать свои фотографии

Думаете, что фотографии не стоит печатать, потому что они недостаточно хорошо смотрятся на экране компьютера? Вы удивитесь, увидев их на бумаге.

Держать в руках свои фотографии — это особый чувственный опыт. Поэтому даже если вы привыкли считать, что ваши снимки хуже, чем у других авторов, напечатайте, вставьте их в рамку и повесьте на стену. Пусть это первые шаги, но вам все равно следует ими гордиться. А со временем будет еще и приятно вспомнить, как всё начиналось.

Альберт Шар

Дмитрий Кучев

Что дальше. Вместо заключения

Вы прочитали книгу. Это еще не значит, что вы стали стрит-фотографом. Чтобы хорошо фотографировать, нужно много практиковаться.

Практические задания

1. Выполните упражнения из глав «Клише в стрит-фотографии» и «Упражнения стрит-фотографа».
2. Пройдите фундаментальный видеокурс по уличной фотографии от Ильи Штуцы. 52 инструкции с различными подходами к уличной съемке. Попробуйте:

PLANETA.INNERVISIONS.RU/VIDEOKURS

Читайте советы. Три года я публикую статьи и советы об уличной фотографии в интернет-журнале Everybodystreet.ru. Добавьте в закладки:

WWW.EVERYBODYSTREET.RU

Расскажите друзьям. Если вам близки идеи этой книги, расскажите о ней тем, кому она пригодится. Рекомендуйте:

BOOK.EVERYBODYSTREET.RU

Используемые фотографии

Альберт Шар

facebook.com/albert.shar.9

Алексей Иванов

flickr.com/alexey-ivanov

Алексей Юрьев

flickr.com/alexei_yuriev

Андрей Тульников-Соколов

facebook.com/tulnov.sokolov

Владимир Троян

facebook.com/vtroyan

Дмитрий Степаненко

dmitrystepanenko.com

Игорь Ефимов

facebook.com/igor.iefimov

Илья Штуца

observecollective.com/Ilya-Shtutsa

Ксения Цыкунова

flickr.com/xuhin/

Мария Гельман

marygelman.com

Ольга Титова

olgatitova.ru

Сергей Ходанов

facebook.com/XoCe1973

Тарас Бычко

flickr.com/bychko

Arsenio Jr Nidoy

facebook.com/ArsenicJuniorPhotography

Dimitris Makrygiannakis

ngravity.photography

Gabi Ben Avraham

gabibest.com

Gareth Bragdon
greyskiescollective.com

Jesse Marlow
jessemarlow.com

Josh Bergeron
joshbergeron.com

Pau Buscató
buscato.net

Pawel Piotrowski
piotrowskipawel.pl

Sakis Dazanis
sakisdazanis.com

Tawepong Tratoomwong
tawepong.com

Elliott Erwitt

Henri Cartier-Bresson

Lee Freedlander

Robert Doisneau

Robert Frank

Saul Leiter

Vivian Maier

Все права на фотографии принадлежат указанным авторам или их правопреемникам.

Дмитрий Кучев

Все на улицу!

Практическое руководство
для начинающих стрит-фотографов

Экземпляр / 50

Фото на обложке: Ольга Рунёва, Тимур Абасов

Макет: Дмитрий Кучев

Логотип Everybodystreet: Илья Малявко

По вопросам и предложениям пишите на mail@admitriikuchev.ru

Сентябрь, 2017

Дмитрий Кучев — Автор и редактор интернет-журнала о стрит-фотографии Everybodystreet.ru. Создал интернет-магазин «Лавка стрит-фотографа» и сервис для подбора камер для стрит-фотографии.

www.dmitriikuchev.ru

www.everybodystreet.ru