

Нетрудно заметить, что очень многие интерьеры украшены снимками натюрмортов. К таким кадрам предъявляются особые требования. Фотографу нужно быть неплохим стилистом, чтобы суметь вписаться в обстановку темой, колоритом, светотональным решением и оформлением работы.

НАТЮРМОРТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Андрей Котлярчук
Год рождения: 1966
Место жительства: Киев

Закончил КГУ им. Тараса Шевченко (биология) и ГАРККИИ (искусствоведение). Работал заведующим фотостудией Института зоологии, фотожурналистом в ряде периодических изданий. В настоящее время – частный предприниматель-фотограф, специализирующийся на рекламной и художественной фотографии. Имеет собственную студию. Отдает предпочтение фотографированию природы, работе с людьми и фактурами. Много путешествует.

Обычай украшать стены жилища какими-то изображениями пришел к нам из глубокой древности. Еще две с половиной тысячи лет назад финикийцы расписывали стены своих домов фигурами богов, сценками из жизни охотников либо же увековечивали победоносные сражения. Художники и в те времена за свой труд хотели получить вознаграждение, а потому старались придать тому или иному богу сходство с заказчиком. Однако наряду с эпическими сценами на стенах рисовали роскошные плоды, дорогие трофеи и экзотические предметы, привезенные из далеких стран.

Изображая в своих пенатах символы богатства, воинских побед и благополучия, древние финикийцы хотели не только сохранить накопленное, но и привлечь новые блага. Эти приемы сельской магии перекочевали в Европу и прекрасно пережили тысячелетия. Уже к середине XVIII в. украшать свой дом картинами стало признаком хорошего вкуса. Одновременно с развитием промышленности и полиграфии постепенно получила признание гравюра. Иметь альбом с гравюрами модного художника было делом престижа. Те же, кто не мог себе этого позволить, украшали свои кабинеты репродукциями с пышнотелыми красавицами, охотничьими трофеями и романтическими пейзажами. Подобные малотиражные литографии были очень популярны среди зарождающейся буржуазии: гравюры помогали выдержать стиль «приличного» дома, и к тому же они были намного дешевле живописных полотен.

Появление фотографии вызвало в обществе фурор. Сегодня даже сложно представить себе, насколько быстро волна фотографии прокатилась по просвещенному миру. Не успели в Париже в 1839 г. объявить о создании принципиально нового способа светописа, как уже в 1840 г. дагерротипы снимали в Забайкалье. Для сравнения: Интернет впервые заработал в госструкту-

О ФОТОТЕХНИКЕ

Большинство моих натюрмортов снято на широкую пленку с размером кадра 6х6 и 6х7 см и приблизительно треть от всего количества фотографий приходится на формат 9х12 см. На больший формат в Украине снимают чрезвычайно редко ввиду дороговизны материала, сложности изготовления отпечатков и отсутствия высококачественной полиграфии.

Мировой лидер среди камер для съемки натюрморта – зеркалки немецкого производства Rolleiflex и Hasselblad с размером кадра 6х6 см. Сразу же за ними идет японская камера Pentax с форматом кадра 6х7 см. Mamiya также имеет размер негатива 6х7 см, однако у нее очень жесткая оптика, и потому фотохудожники относятся к ней весьма сдержанно. К тому же у Mamiya некрасивый рисунок бокэ (т. е. область расфокусированного изображения). Аппараты с кадром 6х6 и 6х7 см дают при увеличении хорошее качество и довольно оперативны. Все остальное снимается форматными «универсальными» камерами и карданами. Работать с подобными моделями сложно и неудобно, однако благодаря своей конструкции они предоставляют массу возможностей для творчества, к тому же оптика у них, как правило, превосходного качества. А кроме того, на форматные камеры легко становится кассета-адаптер 6х7 см, чем фотографы часто и пользуются.

рах США весной 1966 г., цифровая фотография начала использоваться в США приблизительно в то же время. Однако для раскрутки этих, безусловно, полезных изобретений потребовались десятилетия.

Многие дипломированные художники стали активно заниматься светописью. К слову, тогда даже не возникало споров о сути фотографии, которая воспринималась как один из видов изобразительного графического искусства, такого как карандашный рисунок, гравюра или акварель. Немногим позже, когда появилась возможность качественно тиражировать снимки, родилась интерьерная фотография. Один из самых популярных мотивов конца XIX века – репродуцирование скульптур Древней Греции и Древнего Рима. Полуобнаженные нимфы и мускулистые фавны легко обходили цензурные препоны и были очень популярны среди мещан.

Украшать свои жилища картинками постепенно начали все слои населения. Произведения известных фотомастеров стали дополнять самые изысканные интерьеры, а фоторепродукции из журналов радовали взгляд жителей сельской глубинки и мастеров станций техобслуживания.

Сегодня художественная фотография вновь в моде. Каждый пятый интерьер украшен фотоснимками. Правда, это могут быть любительские фотографии, сделанные хозяином дома, однако и профессиональные работы постепенно завоевывают место под солнцем (кстати, количество новостроев должно фотохудожников обнадеживать).

Я немало времени провел над изучением рынка художественной фотографии и в результате сделал определенные выводы. Начал я с анализа изображений, которые гордо вешаются хозяевами квартир на стены. Как правило, их можно разделить на три вида: пейзаж, портреты членов семьи и натюрморты, причем натюрморты составляют не менее 40% всех снимков.

«Изящные полупрозрачные цветы раньше часто использовались в качестве декора английского белого фарфора и светлых тканей, и сегодня это направление в натюрморте тоже может вызвать интерес у зрителей.»

Что такое «натюрморт»?

Натюрморт переводится с французского языка как «мертвая природа». Этим термином называют сложные человеком произвольно или в каком-то порядке сорванные фрукты, охотничьи трофеи, предметы коллекционирования и т. п. Сюда же можно с небольшой натяжкой отнести предметы, случайно сложенные по воле природной стихии: причудливо скомпонованные набежавшей волной веточки, камешки и ракушки на морском берегу, пестрые лишайники на цветных камнях и т. п. Прекрасным натюрмортом способен стать даже повисший на коряге живописный огрызок невода.

Материалом для натюрморта может оказаться что угодно. Современная цивилизация, выросшая из общества потребления, привыкла видеть в материальном объекте самодостаточную цель. Это-

му помогает вездесущая реклама, где натюрморты занимают едва ли не лидирующее положение. Многие находят вполне естественным повесить у себя дома парочку подобных изображений, только дорогих и раскрученных. Профессиональному фотографу в такой ситуации остается положиться на свой вкус и интуицию, при этом картинка не должна быть заумными – нужно, чтобы они были понятны неподготовленному зрителю.

Из собственных жизненных наблюдений я сделал вывод, что лучшими мастерами этого жанра становятся фотографы, которые получили художественное либо архитектурное образование. Эти люди не зря отдали пять лет изучению композиции и истории искусства – самые раскупаемые снимки построены по всем правилам художественного ремесла. И это лишь подчеркивает органическую связь между светописью и живописью.

В чем залог успеха

Правило золотого сечения, думаю, уже знают все. По крайней мере, изучение этого основополагающего принципа входит в начальную программу всех фотошкол Киева. Однако кроме золотого сечения существует еще множество правил построения композиции. Например, линейная композиция строится на параллельных линиях – это может быть вертикальный ряд колонн либо горизонтальные отроги гор, уходящие вдаль. Или же орнаментальная композиция, когда по всей плоскости кадра расположены мелкие однородные цветочные пятна. Близка к ней фактурная композиция, когда, казалось бы, бессмысленно наваленные предметы составляют сложную и невероятно притягательную картину. Очень интересна композиция внимания и удара: ваш взгляд прикован к главному крупному объекту в окруже-

нии более мелких. Для монохромной фотографии важна тоновая композиция – здесь правильно просчитывается соотношение темных и светлых оттенков. Радиальная композиция построена на двух-трех округлых предметах разного диаметра. Отдельным приемом служит высокий и низкий ключ. При высоком ключе фотография уходит в «разбелку», а при низком, наоборот, общий фон снимка достаточно темный.

Однако съемка натюрморта строится не только на знании азов фотографического ремесла – в натюрморте должна быть заложена интрига. Снимок обязан вызывать у людей какие-то интересные ассоциации, привлекать своим гармоническим построением и даже обещать небольшое приключение. Кроме того, нужно, чтобы профессиональный фотограф обладал хорошим художественным вкусом и отслеживал все новинки

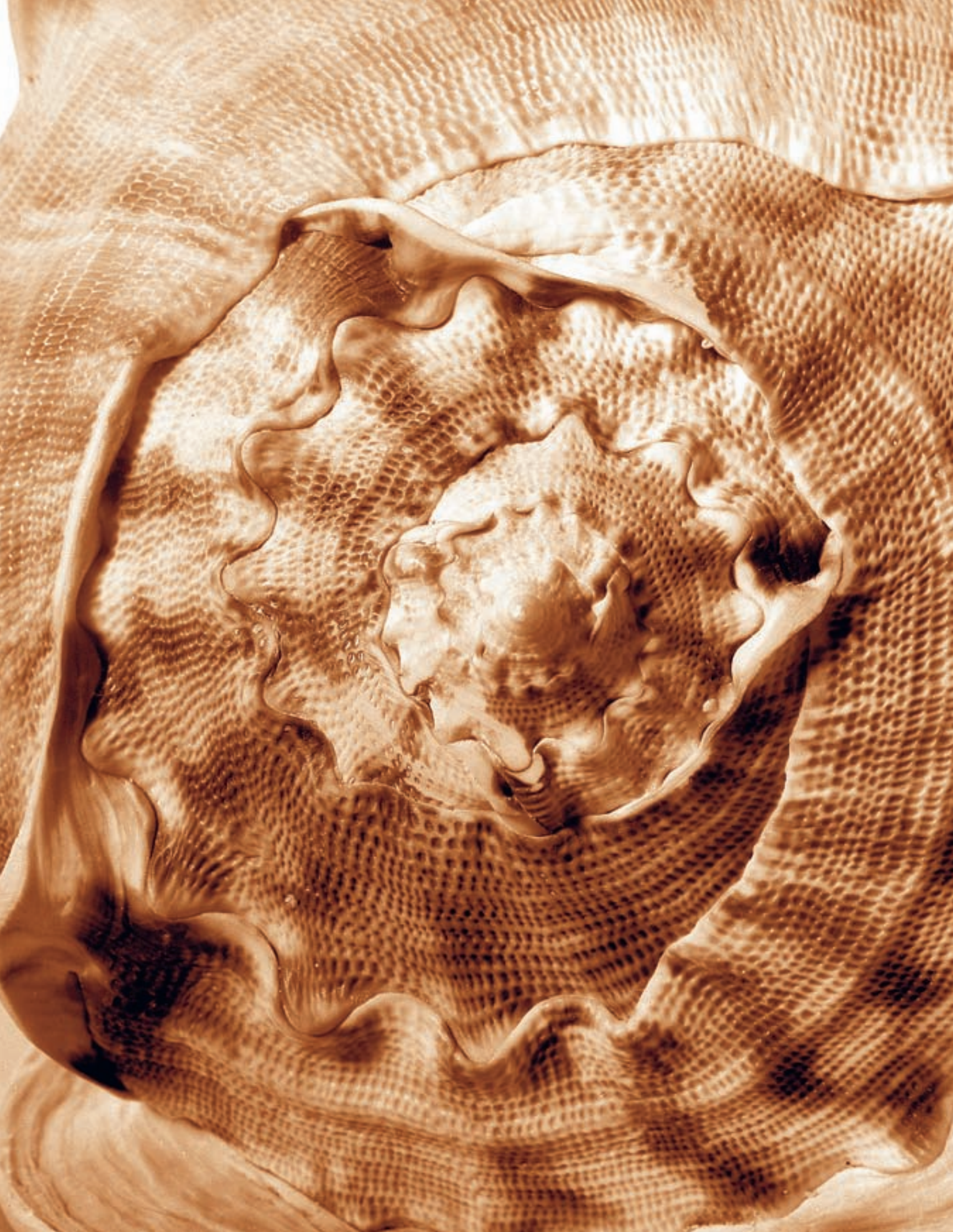
визуального дизайна. Знание модных тенденций может натолкнуть вас на создание новых произведений – поверьте, клиенты это оценят. Когда фотохудожник занимается натюрмортами не первый год, у него постепенно накапливаются наработки на разнообразную тематику, и зигзаги моды его уже не пугают. Иногда покупатели просят создать натюрморт специально под интерьер. Не отказывайтесь, даже если с финансовой точки зрения это не очень выгодно – в результате вы получите массу фотографического материала, оплачиваемого заказчиком.

Американский натюрморт

Я уже достаточно долго занимаюсь фотографией и пришел к выводу, что самые востребованные мотивы в натюрмортах – это антиквариат и раковины с цветами. Подобными картинками пестрят

импортные журналы, и потому люди хотят видеть именно их. Моду на морские раковины и цветы нам «поставляет» Италия, а на антиквариат – США. Подобную тенденцию объяснить несложно. Америка всегда тяготела к классике и обожала антиквариат, а легкомысленная Италия предпочитает светлые снимки, которые отображают средиземноморскую природу.

Использование антиквариата в натюрморте имеет давнюю историю. И раз это направление до сих пор не умерло, значит, оно остается востребованным. Как правило, такие изображения снимаются на цветную пленку. В подобных сюжетах отдают предпочтение теплым красновато-коричневым тонам от «палисандра» до «гнилой вишни». Этот оттенок художники называют сиена. Он был очень популярен во времена зарождения стиля модерн, в конце XIX – начале XX века.

« В отличие от американского классического натюрморта с антиквариатом ракушки и декоративные цветы лучше всего снимать на черно-белую пленку в высоком ключе. Подобное направление могло зародиться только в Италии: перед нами как будто обломки белого мрамора, ярко освещенные солнцем. »

Какие механизмы генной памяти срабатывают у людей при виде «старинных натюрмортов», мне неизвестно, но клиенты по-прежнему предпочитают теплую красно-коричневую расцветку снимка. Правда, общую цветовую гамму можно задать объектами съемки. Если вы подберете предметы теплых тонов, то половина дела уже сделана. А медовый оттенок снимка, полученный с помощью «табачного» фильтра, только добавит ему очарования.

При съемке натюрмортов с антиквариатом свет — одна из главных составляющих успеха. Прямое, жесткое, с резкими тенями освещение не только отпугнет зрителя, но и принесет в помещение, где находится фотокартина, ощущение тревоги. В наш сумасшедший век люди стараются избежать лишних волнений, и подобные снимки им ни к чему.

Схема света при фотосъемке натюрморта с антиквариатом до примитивности проста. Для этого порой достаточно одного рассеянного источника света с левой стороны и отражателя с правой. Как ни странно, но идеальным вариантом остается рассеянный солнечный свет. Возможно, стоит напомнить, как выглядели первые фотоателье XIX века. Это были павильоны со стеклянными стенами и стеклянным потолком. Уровень освещенности и световой рисунок регулировался путем задерживания штор.

Слишком сложный световой рисунок может испортить сюжет. Лет пять назад было модно освещать натюрморт точечными источниками света, при этом на общем затемненном фоне были ярко освещены небольшие фрагменты композиции. Однако данное направление прижилось лишь в рекламе. Контрастное освещение легко привлекает к себе внимание на улице, в домашней же обстановке подобные снимки утомляют. В то же время мягкий обволакивающий свет подчеркивает фактуру разнородных предметов.

Итальянский натюрморт

В отличие от американского классического натюрморта с антиквариатом ракушки и декоративные цветы лучше всего снимать на черно-белую пленку в высоком ключе. Подобное направление могло зародиться только в Италии: перед нами как будто обломки белого мрамора, ярко освещенные солнцем. При фотосъемке цветов в высоком ключе существует несколько профессиональных секретов. Фотоматериалы стоит использовать достаточно контрастные, свет жестко направленный, объектив самый резкий. Кроме того, рекомендую пересвечивать фон на полторы-две диафрагмы.

Весь стиль съемок должен исходить из основных принципов графики, когда объект прорисовывается несколькими резко очерченными линиями. Собственно говоря, подобные изображения и есть графические произведения. Согласно этому правилу, фотографии цветов в светлом ключе должны быть по-настоящему черно-белыми. Правда, возможен и другой вариант, когда на белом фоне прорисованы линии самых нежных оттенков сепии. Такие акварельные тона способны имитировать переливы разноцветного мрамора, к тому же они не портят впечатление от графического изображения, а иногда даже усиливают его.

При подобных съемках внимательно выстраивайте композицию кадра — спешка здесь неуместна. Перед фотографированием цветов обязательно изучите работы итальянских коллег. Точно так же вы все равно не повторите, однако знакомство со снимками других мастеров может дать импульс вашей фантазии.

Английский натюрморт

Кроме итальянской школы натюрморта, существует родственный ей английский стиль. На таком же белом пересвеченном фоне вы фотографируете тонкие изломанные линии тропических цветов, при этом используется цветная пленка.

« Использование антиквариата в натюрморте имеет давнюю историю. И раз это направление до сих пор не умерло, значит, оно остается востребованным. »

В данном случае жесткий объектив может все испортить, потому что вы должны получить имитацию акварели. Небольшая разбелка контуров объекта только пойдет ему на пользу и принесет в снимок легкость, воздушность. Изящные полупрозрачные цветы раньше часто использовались в качестве декора английского белого фарфора и светлых тканей, и сегодня это направление в натюрморте тоже вызывает интерес у зрителей.

Можно также изготовить серию монохромных натюрмортов на заданную тему, но каждый из них «загнать» в определенный цвет – от оливкового до карминного. Такие натюрморты из-за своего странного оттенка будут выглядеть необычно, а вид нескольких подобных фотографий способен подвигнуть зрителя на покупку всей серии.

О теории построения натюрморта можно говорить очень долго. Например, почему, снимая натюрморт с фруктами, один плод желательно разрезать? Потому, что вид свежей мякоти груши или дыни вызывает у зрителя подсознательную положительную реакцию. То есть натюрморт человеку нравится, а почему, он и сам не знает. Таких приемов очень много, однако пользоваться ими нужно осторожно и стараться ими не злоупотреблять.

Чем снимать

У меня не раз спрашивали, какой камерой я пользуюсь для съемки. Признаться, этот простой вопрос всегда ставил меня в тупик, ведь когда под рукой полторы дюжины фотоаппаратов, то не знаешь, что и ответить. Я, в общем-то, предпочитаю средне- и широкоформатные камеры, однако несмотря на все их преимущества, некоторые фотохудожники упорно снимают на узкую пленку, и довольно неплохо. Как правило, это репортеры, которые еще способны уловить гармонию в застывших предметах. Я видел множество прекрасных черно-белых натюрмортов из экзотических баров, где преломленный деревянной решеткой свет самым причудливым образом падает на стол с кофейными чашками, а наспех собранная в кучу утварь, освещенная пятнами солнца, превращается в таинственный клад. Еще это могут быть «случайно» рассыпанные на песке старинные арабские монеты. Подсвеченные косыми красноватыми лучами заходящего солнца, они вызывают ассоциации с далекими путешествиями.

У подобных натюрмортов есть две особенности. Во-первых, практически все они сделаны случайно и наспех, а во-вторых, если переснять сюжет на широкую пленку, то фото от этого только выиграет. Однако тяжелой среднеформатной камерой снимать натюрморты с рук не всегда удобно, а репортажные аппараты просто созданы для этого.

« Не стесняйтесь дарить собственные снимки. Хорошо оформленная фотокартина – замечательный подарок, особенно людям, у которых и так все есть. Они будут искренне ей рады. А чем больше своих снимков вы отдадите другим, тем больше вероятность, что ваши творения уверенно войдут в XXII век. »

Несмотря на все свои технические недостатки, мгновенно выхваченная из жизни композиция может еще долго нести в себе заряд какого-то загадочного позитива. И это почитателям фотографии очень нравится.

Печать и оформление

Изображения натюрмортов сегодня легко напечатать на любом носителе – от грубого капронового холста до пленки ПВХ. Перед этим стоит обработать их в программе-редакторе и постараться имитировать живопись. Остается лишь спросить себя: зачем это делать? К примеру, я противник любого вмешательства в экспонированный негатив и излишнего улучшения сюжета. Спор о том, что на самом деле является творческим процессом – съемка или печать изображения, к сожалению, вечен. Каждое поколение фотографов его поднимает, чтобы с течением времени убедиться: все, что хотел сказать мастер, должно быть заложено в негатив изначально. Это же касается и выбора подложек для изображения. Заинтересованный гра-

мотный зритель ценит полновесной гривной авторскую ручную печать фотографии, а не работу принтера – именно эти подписанные снимки и имеют художественную ценность. Некоторые фотохудожники стараются идти еще дальше и самостоятельно наносят светочувствительный слой на различные поверхности, например на мешковину или шлифованное дерево. Труд этих людей вызывает уважение, однако при этом нужно иметь чувство меры, чтобы не испортить сюжет.

Самым популярным носителем изображения остается обыкновенная фотобумага. При печати на нее необходимо учитывать следующий нюанс: любительские бумаги контрастные, а профессиональные – мягкие. Поэтому иногда есть смысл использовать недорогую любительскую фотобумагу.

Особенно важным моментом является оформление снимков. Как показывает практика, заранее оформлять фотографии для продажи бессмысленно. Клиент-домовладелец лучше вас знает свой интерьер, и потому стоит положиться на его вкус. Однако тут есть маленький профессиональный секрет. Если вы хотите, чтобы вашими работами восторгались гости заказчиков (и заказывали у вас снимки), проконтролируйте процесс оформления. Посоветуйте клиенту несколько багетных мастерских, персоналу которых вы доверяете. Лучше всего не терять фотографию из виду, пока ее не закатают в багет. С точки зрения временных затрат это абсолютно невыгодно, зато вы таким образом работаете на свой имидж.

Немного маркетинга

В студии желательно иметь экспозицию из двух дюжин оформленных снимков, чтобы клиент мог оценить ваш вкус. Часть этих фотографий вы можете использовать на выставках. Основной же массив снимков, которые вы предлагаете, лучше поместите в отдельную папку или альбом. Минимальный размер при этом должен быть 15×20 см. Не ленитесь, закажите прямую ручную печать. Ваши зрители будут поражены качеством фото, потому что, скорее всего, настолько красиво отпечатанных изображений они в жизни не видели. «Живые» снимки из альбома всегда производят на людей большое впечатление. В то же время фотографии, показанные на мониторе ноутбука, такой реакции не вызывают.

И последний профессиональный секрет: не стесняйтесь дарить собственные снимки. Хорошо оформленная фотокартина – замечательный подарок, особенно людям, у которых и так все есть. Они будут искренне ей рады. А чем больше своих снимков вы отдадите другим, тем больше вероятность, что ваши творения уверенно войдут в XXII век.

