

Fotografia z DUSZĄ

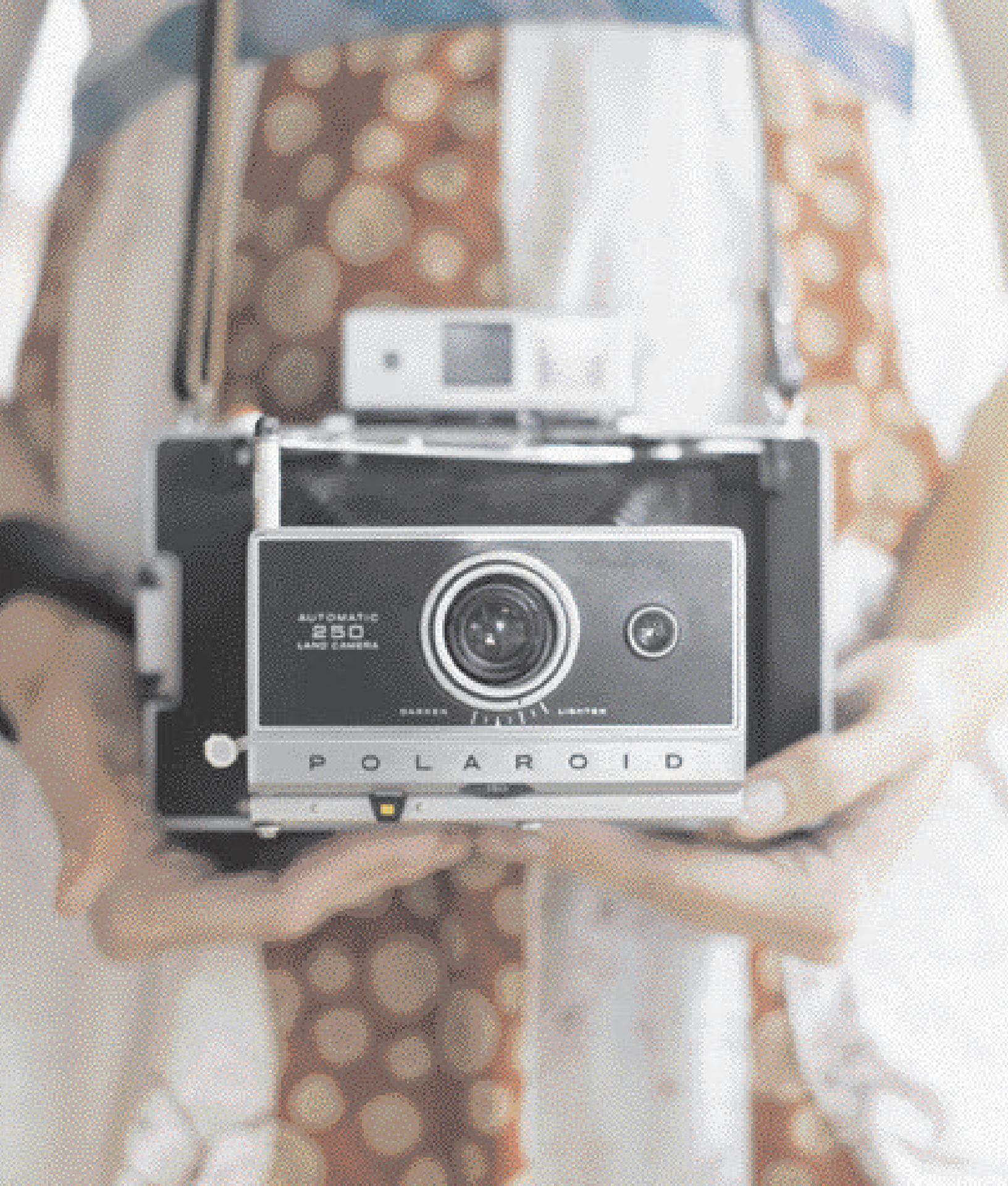
44 ćwiczenia zgłębiające życie, piękno i autoekspresję

Alessandra Cave

 WIEDZA
POWSZECHNA

Do mojej córki, Gabrielli: *Zawsze wierz w swoje marzenia.*

AUTOMATIC
250
LAND CAMERA

35MM *LAND* LIGHTS

P O L A R O I D

Spis treści

Wstęp	6
Jak korzystać z książki	8
Rozdział 1: Pierwsze kroki	10
Wybór aparatu	12
Zrozumienie światła i ekspozycji	18
Nauka patrzenia na świat przez wizjer	22
Fotografia z duszą	24
Rozdział 2: Ty: Odkryj, kim jesteś	26
Rozdział 3: Życie: Codzienne świętowanie	52
Rozdział 4: Wędrówki: Fotografuj malownicze trasy	78
Rozdział 5: Zmysty i uczucia: Przeżywanie pełni życia	102
Rozdział 6: Zasoby i pomysły	122
Słownik	124
Szczególne podziękowania	126
O autorce	127
Podziękowania	128

Wstęp

Fotografia wkroczyła w moje życie dość wcześnie, kiedy miałam kilkanaście lat. Jednak profesjonalnie zajmuję się fotografią dopiero, kiedy skończyłam 30 lat. Dla samouka, takiego jak ja, wyzwanie napisania książki o fotografii przynosi szereg różnych problemów. Na świecie jest wielu utalentowanych, znanych i wykwalifikowanych fotografów, którzy mogliby podjąć się napisania takiej książki. Wciąż zadawałam sobie więc pytanie: dlaczego ja? Co mogę zaoferować? Jak na ironię, w odpowiedzi na to pytanie kryje się cała koncepcja książki. Wszystko, co mam, to moja dusza. Mam własny sposób na wyławianie istotnych informacji, przetwarzanie pomysłów i dzielenie się tym, co wiem. I mam pragnienie, aby być tutaj i zrobić to dla ciebie z otwartym sercem. W życiu dokonałam wielu zmian, wyjechałam za granicę w bardzo młodym wieku i zmieniłam zawód w połowie życia. Wyznaję zasadę, że wszystko, co kiedykolwiek robiliśmy i czego doświadczyliśmy, składa się na to, co mamy do zaoferowania. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak wiele wiemy, wszystko co tak naprawdę możemy dać innym, to my sami. Ożywiłam i tchnęłam obrazy w moje życie, zaczynając od moich rysunków z dzieciństwa, do studiów ilustracji, podróży po świecie, uzyskania tytułu magistra sztuki i pracy w branży reklamowej i filmowej przez ponad piętnaście lat. Książka ta jest kulminacją moich doświadczeń. Mam nadzieję, że mój głos natchnie cię do odnalezienia twojego własnego „ja”.

*Prawda jest taka,
że niezależnie od tego,
jak wiele wiemy,
wszystko co tak naprawdę
możemy dać innym,
to my sami.*

Jak korzystać z książki

Pisząc książkę, chciałam podzielić się wnikliwymi wskazówkami i narzędziami, które ułatwią ci swoją własną podróż fotograficzną. Jednak, kiedy zaczęłam, zdałam sobie sprawę, że chcę i mogę zaoferować o wiele więcej. Chciałam ci również dać możliwość scementowania praktyki fotograficznej z trwałym, długoterminowym projektem. Zobowiązanie niezbędne do zaangażowania się w trwający rok projekt, odzwierciedla wysiłek niezbędny do stworzenia sztuki, która pochodzi z głębi duszy. Oczywiście, możemy zakupić wymarzony aparat i robić nim zdjęcia, ale głębsze zanurzenie w proces, czyli absolutne oddanie i zaangażowanie, to już inna sprawa. Właśnie taką możliwość oferuję ci tutaj. Przyłącz się do tej czteroczonej przygody.

Poświęć około czterech tygodni na rozdział „Pierwsze kroki”, studiując każdy temat około tygodnia. Takie przygotowanie pozwoli ci wykonać wszystkie 44 ćwiczenia fotograficzne i rozwijać się we własnym tempie. Przeznacz około tygodnia na każdy projekt. Obiecuję, że jeśli będziesz robił zdjęcia tydzień po tygodniu, ty i twoja fotografia będziecie się nieustannie zmieniać. Wreszcie, poświęć kolejne dwa do czterech tygodni, aby rozwinąć skrzydła i zgłębić informacje o udostępnianiu, drukowaniu i współpracy z innymi fotografami. W tym momencie, być może, tak bardzo już zaangażujesz się w fotografię, że będziesz chciał kontynuować ten projekt przez kolejne lata.

W książce znajdziesz wyjaśnienia terminów technicznych zapisane pogrubioną czcionką. Zapraszam do zapoznania się z ich definicjami w ramce „Rodzaje Obiektywów” w Rozdziale 1 lub w Słowniczku na końcu książki. Każde ćwiczenie poprzedzone jest krótkim wprowadzeniem, osobistą historią oraz instrukcją. Kolejny krok należy do ciebie. Wejdź głębiej i rób zdjęcia, czerpiąc z własnych historii i z własnych emocji. Wielkiej odwagi wymaga zaufanie własnej wiedzy, bycie sobą i zaprzestanie ciągłego porównywania. Zachęcam cię, byś potraktował się łagodnie, oddzielając kolejne warstwy nieśmiałości i wątplenia we własne umiejętności, aby odstąpić swój niepowtarzalny styl. Skoncentruj się. Nie poddawaj się mimo wszelkich rozterek i niepowodzeń, które mogą się pojawić. Rób zdjęcia mimo wszystko, w każdym momencie. Niech ta książka stanie się mapą do twojego serca. Niech będzie przewodnikiem, który pozwoli ci zagłębić się trochę bardziej w twoje życie, spojrzeć przez obiektyw trochę bliżej i bardziej dostroić się do podszepków duszy. Zapewniam cię, że nieustanne robienie zdjęć płynących z duszy całkowicie odmieni to, jak będą wyglądać twoje zdjęcia.

Mam nadzieję, że stosując porady i wykonując ćwiczenia zawarte w niniejszej książce, odnajdziesz okno do twojej duszy, a także radość płynącą z możliwości pokazania swojej wizji świata! Jeśli ja mogę to zrobić, ty też możesz. Bądź odważny i baw się dobrze!

Rozdział

1

Pierwsze kroki

Wybór aparatu

Rozpoczynając tę podróż, polegającą na robieniu zdjęć z duszą, pamiętaj, że to nie aparat liczy się najbardziej w tworzeniu obrazów, które pokochasz ty sam i inni. Prawdziwa magia pochodzi z serca i z wyjątkowego sposobu postrzegania świata.

Aparat jest narzędziem, które pozwoli ci uchwycić wyobraźnię, doświadczenia życiowe i uczucia. Będąc przedłużeniem oka, aparat fotograficzny musi odzwierciedlać twoje poczucie estetyki i umożliwiać ci wykonywanie zdjęć w sposób konsekwentny i intuicyjny, z wiarą we własne możliwości.

Poniżej: Aparaty Land są aparatami błyskawicznymi, pracującymi na kliszach Fujii FP-100c, FP-100c Silk i FP-3000B. Celem uzyskania więcej informacji patrz część „Zasoby”. Wybrane zdjęcia wykonała Andrea Corona Jenkins.

Estetyka

Twoje poczucie estetyki jest twoją wrażliwością artystyczną. To twoja zmysłowa i emocjonalna reakcja na piękno. Pamiętając o tym, poszukaj odpowiedniego dla siebie aparatu. Wystarczy zwrócić uwagę, jakiego rodzaju zdjęcia są najbardziej interesujące. Jakich aparatów użyto do uzyskania tych wyników? Pamiętaj, że nie ma dobrych lub złych aparatów. Pozostań wierny sobie i pokazuj estetykę taką, jaką chcesz uwiecznić we własnej fotografii.

Funkcjonalność

Poprzez codzienną praktykę zaczniesz rozwijać swój własny „wizualny głos” i styl, więc poza estetyką, będziesz również musiał określić, w jaki sposób będziesz motywować się do ciągłego fotografowania. Osobiście frustruję się, gdy potrzeba ciągłego dostosowywania ustawień aparatu, odciąga moje oko od wizjera. Dlatego preferuję aparaty, które umożliwiają mi pozostawanie w pełni w chwili obecnej i wykonywanie zdjęć bez przejmowania się kwestiami technicznymi. Faktem jest, że każdy aparat fotograficzny będzie od ciebie wymagał zdobycia doświadczenia w kwestii tego, jak i kiedy dostosować jego ustawienia. Z czasem jednak, powinieneś być w stanie dostosowywać podstawowe ustawienia aparatu bez konieczności przechodzenia przez kilka poziomów menu. Zachęcam do rozejrzenia się za aparatem, dostosowanym do wykonywania zdjęć w sposób łatwy i intuicyjny.

W LEWYM GÓRNYM ROGU: Argus C3 jest 35-mm aparatem dalmierzowym.

W LEWYM DOLNYM ROGU: SX-70 jest popularnym aparatem typu „instant”, produkowanym przez Polaroid w latach 1972-1981. Modele Sonar, jak ten na zdjęciu powyżej, były wyposażone w autofocusa.

Przenośność

Oprócz funkcjonalności, przenośność aparatu będzie mieć duży wpływ na zdolność do wychwytywania spontanicznych chwil i ulotnego piękna. Weź pod uwagę wielkość i wagę aparatu idealnego dla ciebie. Czy zrobisz więcej zdjęć, jeśli zawsze będziesz nosić aparat w swojej torebce, teczce czy plecaku? Czy będziesz ze sobą wszędzie brać torbę z aparatem? Czy będziesz czuć się bezpiecznie, mając przy sobie duży aparat? Zaufaj mi: będziesz żałować, gdy zdarzy ci się możliwość zrobienia wspaniałego zdjęcia, a nie będziesz mieć aparatu przy sobie. Wybór aparatu, najlepiej pasującego do twojego stylu życia, stanowi najlepszą gwarancję, że zawsze będziesz mieć ten aparat pod ręką.

Osobisty rytm

Każdy człowiek widzi, czuje i porusza się inaczej, a aparat musi być dostosowany do tego, w jaki sposób ustawiamy się i wciskamy spust. Niektórzy ludzie uwielbiają rytuał związany z wykonywaniem zdjęć aparatem na klisze, taki jak ładowanie kasety z filmem i oczekiwanie, aż zdjęcia trafią do wywołania. Inni wolą swobodę, jaką daje możliwość zrobienia wielu zdjęć i oglądania ich bezpośrednio po wykonaniu w wersji elektronicznej. Jeszcze inni wolą patrzeć, jak wykonane przez nich zdjęcia powoli materializują się przed ich oczami. Przyjrzyj się swojemu stylowi fotografowania i zapytaj siebie, jaki rodzaj aparatu jest najlepiej dostosowany do twojego tempa. Bywa czasem, że wciągamy się w robienie zdjęć konkretnym aparatem ze względu na trend estetyczny, ale po kilku próbach

tracimy motywację i odkładamy aparat na bok. Chociaż zabawa różnymi typami aparatów daje wiele radości, jeszcze raz zachęcam cię do pozostania wiernym sobie i wybraniu przynajmniej jednego aparatu, który będzie płynnym przedłużeniem ciebie i będzie działał zgodnie z twoim własnym rytmem.

Pewność siebie

Spróbuj poczuć, jak się czujesz, trzymając w ręku konkretny model aparatu. Czy czujesz się onieśmielony, czy podekscytowany? Zawsze wybieraj aparat, który sprawi, że poczujesz energię do robienia zdjęć! Kiedy onieśmielony, chowasz się przed własną siłą, tracisz okazję, aby w pełni wyrazić swój indywidualny punkt widzenia i zastanowić się, co motywuje Cię do ciągłego fotografowania.

POWYŻEJ: Mój osobisty zestaw fotograficzny do codziennego robienia zdjęć: 5D Mark II (DSLR), Sonar SX-70 (Polaroid), klisza błyskawiczna do Impossible Project dla SX-70 i mój iPhone do robienia spontanicznych zdjęć.

Cechy specjalne

Innymi czynnikami, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze aparatu, są reputacja marki, wydajność, szybkość i właściwy obiektyw. Eksperymenty pozwoliły mi nauczyć się, jak wybrać te najlepsze dla mnie. Tobie polecam to samo.

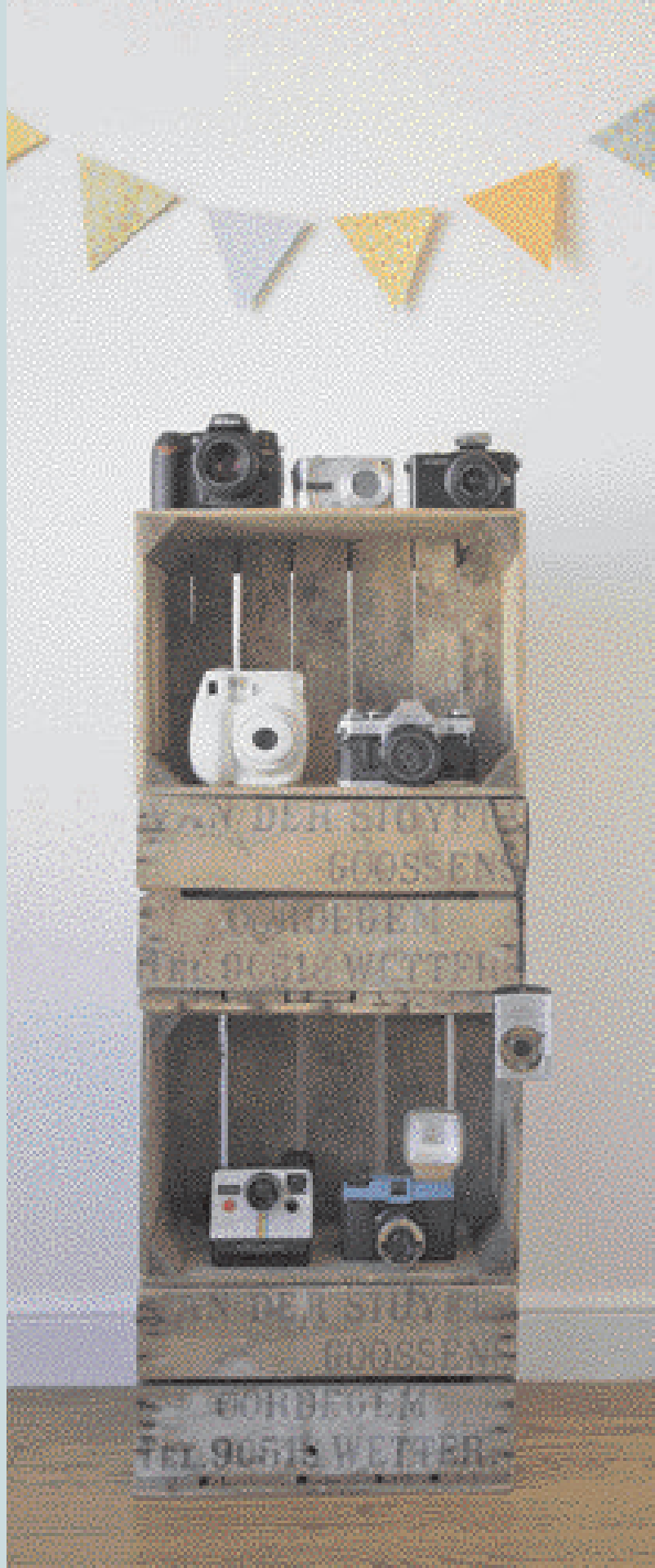
Wypożyczenie aparatu to doskonałe i tanie rozwiązanie, aby eksperymentować i dowiedzieć się, jaki sprzęt jest właściwy dla Ciebie. Czytaj recenzje produktu, bierz udział w dyskusjach na forach internetowych, rozmawiaj z innymi fotografami, korzystaj z wiedzy innych. Nic nie zastąpi jednak własnych eksperymentów. Tylko poprzez praktyczne doświadczenie, można określić swoje osobiste potrzeby i preferencje.

Nie zniechęcaj się, jeśli znalezienie odpowiedniego aparatu zajmie ci trochę czasu. Dla wielu z nas, fotografów, poszukiwanie nowych sposobów wyrażania tego, jak postrzegamy i czujemy, jest procesem długotrwałym i wymaga stosowania różnych narzędzi.

PORADA

Wybierając aparat pamiętaj, że właśnie połączenie aparatu, obiektywu i kliszy (w stosownych wypadkach) wpłynie na ostateczny wygląd twojego zdjęcia.

PO PRAWEJ STRONIE (Od lewej do prawej, od góry do dołu): Oto kilka aparatów, w tym cyfrowy SLR, kompaktowy aparat cyfrowy, aparat z wymiennym obiektywem, Instax, aparat na kliszę, mały kompaktowy aparat cyfrowy, aparat Polaroid Land i aparat-zabawka Diana.

KRÓTKI PRZEGLĄD CECH APARATU

Format

Aparaty zasadniczo posiadają cztery formaty, które wskazują na rozmiar i kształt kliszy lub cyfrowego czujnika stosowanego do rejestrowania obrazu. Są to: miniatura, 35 mm, średni format i duży format.

Typ obudowy

Aparaty w telefonach

smartphone: są coraz popularniejsze, ponieważ mamy je zawsze pod ręką, oferują szereg filtrów i efektów oraz pozwalają łatwo udostępnić swoje zdjęcia w Internecie. Jednak funkcja i jakość obrazu są w nich mocno ograniczone; jeśli jednak chcesz skupić się głównie na historii i kompozycji, te aparaty mogą być doskonałą opcją dla Ciebie. Są na ogół świetnym rozwiązaniem do wykonywania spontanicznych fotografii, kiedy nie masz przy sobie głównego aparatu.

Aparaty typu point-and-shoot:

aparaty point-and-shoot lub aparaty kompaktowe są dobrym wyborem, jeśli nie masz smartfona lub jeśli chcesz mieć aparat, który zmieści się w torebce lub kieszeni. Aparaty point-and-shoot oferują doskonałe, wbudowane opcje edycji i korekcji obrazu, ale nie są idealne, jeśli chcesz robić zdjęcia na zewnątrz w trybie auto. W zależności od aparatu, przedział cenowy, jakość obrazu i funkcje mogą się znacznie różnić.

MILC (Bezlusterkowy Aparat z Wymiennym Obiektywem):

jeśli potrzebujesz aparatu fotograficznego, który oferuje wymienne obiektywy, MILC to doskonały wybór. Aparaty te są nazywane bezlusterkowymi, ponieważ nie pracują z opartym na lustrze wizjerze, tak jak SLR (patrz poniżej). Pod względem kontroli i jakości obrazu, MILC mieści się pomiędzy kompaktowym aparatem i podstawowym SLR.

SLR lub DSLR (Lustrzanka jednoobiektywowa lub Lustrzanka cyfrowa):

(D)SLR pozwala fotografom spojrzeć przez wizjer i zobaczyć obraz, jakby patrzyli przez obiektyw. Stanowi doskonałą ofertę dla kreatywności i jakości obrazu, posiada również szereg wymiennych obiektywów. Jeśli jesteś gotowy, by zająć się fotografią na kolejnym poziomie, tego typu aparat będzie dla Ciebie właściwy. Tego typu aparaty są dostępne od niskiej do wysokiej klasy, stąd cena i zakres cech będą się w nich znacznie różnić. Jednak inwestycja opłaci się, ponieważ uzyskasz dzięki niej wyższą jakość obrazów i unikniesz konieczności częstej aktualizacji.

Aparaty typu instant:

aparaty typu instant lub aparaty Polaroid oferują dostęp do obrazu natychmiast po sfotografowaniu. Aparaty instant są dość łatwe w obsłudze, jednak tylko w minimalnym stopniu możesz w nich kontrolować proces twórczy. Końcowy rezultat zależy w nich w dużej mierze od jakości kliszy i poznania możliwości aparatu i kliszy. Aparaty instant są dobrą alternatywą dla miłośników eksperymentów, natychmiastowej

gratyfikacji i obrazów z wyraźnym odwzorowaniem. Polaroid był wiodącą marką w fotografii natychmiastowej do 2008 roku, kiedy ogłosił zakończenie produkcji aparatów Instant na rzecz sprzętu cyfrowego. W tym samym roku, dwóch entuzjastów fotografii utworzyło Projekt Impossible celem utrzymania sztuki fotografii Instant. Projekt Impossible produkuje klisze i inne materiały, zgodne z aparatami Polaroid. Możesz nabyć archiwalne aparaty Polaroid, np. poprzez aukcje internetowe, na pchlich targach i za pośrednictwem strony internetowej Projektu Impossible (patrz część „Zasoby”). Fuji również produkuje klisze Instant i aparaty fotograficzne w serii Instax.

Aparat-zabawka:

aparatus-zabawka jest prostym aparatem na kliszę, najczęściej wykonanym z tworzywa sztucznego, dzięki któremu otrzymasz artystyczne obrazy wynikające z pojawienia się nieprzewidywalnych efektów optycznych, takich jak winietowanie, lekkie wycieki i rozmycie. Aparatus-zabawki są dość łatwe w obsłudze, ale nie rozwinięz z nimi procesu twórczego. Stanowią one dobrą opcję dla miłośników doświadczeń i spontaniczności. Niektóre z najbardziej znanych modeli aparatów-zabawek to Diana, Holga i Lomo LC-A. Ruch i styl fotografii eksperymentalnej o nazwie Lomografia rozpoczął się w Wiedniu na początku lat dziewięćdziesiątych, zainspirowany przez rosyjski aparat Lomo LC-A. Lomografia to również nazwa firmy, która importuje i produkuje szeroką gamę aparatów analogowych i akcesoriów.

Rodzaje obiektywów

*Popatrz i pomyśl
zanim otworzysz
migawkę.
Serce i umysł
to prawdziwy
obiektyw aparatu.*

—Yousuf Karsh

Hasselblad 500C/M jest aparatem średniego formatu, wyprodukowanym w 1957 roku. Aparat ten używa niezwykle ostrego obiektywu Zeiss 80 mm.

Obiektywy prime: posiadają stałą ogniskową, więc wymagają umieszczenia bliżej lub dalej od obiektu, jako alternatywy dla użycia zoomu. Zazwyczaj posiadają doskonałą optykę i oferują wspaniałą jakość obrazu. Pozwalają na pracę z większą przestroną, dzięki czemu stanowią dobrą opcję przy słabym oświetleniu lub nieostrym tle. Dzielimy je na standardowe, szerokie lub średnie telefoto.

Obiektywy zoom: umożliwiają regulację długości ogniskowej. Oferują fotografom większą elastyczność ustawienia się względem fotografowanych obiektów. Ponadto, pozwalają przybliżyć lub oddalić obraz, bez konieczności zmiany fizycznego położenia. Dzielimy je na standardowe, ultraszerokie i telefoto.

Obiektywy makro: są wykorzystywane do makrofotografii z powiększeniem 1:1. Pozwalają podejść naprawdę blisko do bardzo małych przedmiotów i powiększają szczegóły, których nie można zobaczyć gołym okiem. Obiektywy makro są powszechnie stosowane do fotografowania owadów, kwiatów i żywności.

Obiektywy szerokokątne: są najczęściej używane w sytuacjach, w których fotograf potrzebuje dopasowania do kadru, ale nie ma możliwości ustawienia się w dalszej odległości. Zalecane do fotografowania wnętrza, architektury i krajobrazu, ale mogą być także używane w innych sytuacjach, jeśli nie ma sporej odległości między obiektem i aparatem, takich jak autoportrety wykonywane na długość ramienia. Typowe długości ogniskowej dla tych obiektywów to około 14-35 mm.

Standardowe lub normalne obiektywy: kiedy inne obiektywy rozwijają lub kompresują pole widzenia, standardowe obiektywy wychwytyją świat podobnie, jak nasze oczy. Ze względu na ich naturalne wyniki, są zalecane do portretów. Długość ich ogniskowej waha się między 40-50 mm, ale może się różnić w zależności od wielkości czujnika.

Średnie obiektywy oelefoto: mieszczą się między obiektywami standardowymi i telefoto. Ich wspólna ogniskowa wynosi około 85-135 mm, co czyni je idealnymi do wykonywania portretów.

Obiektywy telefoto: mają węższy kąt widzenia, powiększają i wychwytyją szczegóły z dużych odległości. Są szczególnie przydatne w sytuacjach, w których fotograf fizycznie nie może zbliżyć się do przedmiotów. Obiektywy telefoto posiadają dłuższe ogniskowe, więc kompresja odległości między bliskim i dalekim przedmiotem powoduje ich zbliżenie do siebie. Efekt optyczny zmniejsza głębię ostrości i nieco spłaszcza scenę. Najczęściej używane do fotografowania dzikiej przyrody, ale też podczas wydarzeń sportowych, akcji, do zdjęć natury, portretów i innych. Zakres ogniskowych wynosi między 135-300 mm.

Obiektywy super telefoto: posiadają ogniskową w zakresie dłuższym nawet niż 300 mm.

Obiektyw typu „rybie oko”: szerokokątny obiektyw stworzony do fotografowania gwiazd na nocnym niebie. Produkuje obraz o szerokiej panoramie z efektem sferycznym. Korzystanie z tego obiektywu to doskonała zabawa i możliwość eksperymentowania.

Obiektywy tilt i shift: posiadają główki, które pozwalają na przechylenie, przesuwanie i obracanie, co umożliwia ustawienia płaszczyzny ostrości pod kątem, zmianę perspektywy i dostosowanie kąta zdjęcia, bez konieczności zmiany fizycznej pozycji w stosunku do fotografowanego obiektu. Są również wykorzystywane do miniaturyzowania dużych przedmiotów i fotografowania różnych obiektów.

Obiektywy do portretów: profesjonaliści twierdzą, że niektóre obiektywy stanowią lepszy wybór w fotografii portretowej. Fotograf powinien wybrać obiektyw portretowy w zależności od odległości do fotografowanego obiektu (obiektyw powiększający daje większą elastyczność), proporcji (jeśli obiekt jest zbyt blisko obiektywu, może wydawać się większy – jest to niekorzystny efekt, powodujący, że niektóre wydają się zbyt duże), ilości miejsca dostępnego do wykonania zdjęcia (w pomieszczeniu odległość pomiędzy fotografem a przedmiotem może być niewielka) i rodzaju portretowanego obiektu (otoczenie, głowa, pozycja siedząca, cała sylwetka, itp.). Ponadto, obiektywy o dłuższych ogniskowych i z dużą przestroną są najlepsze do fotografowania nieostrego tła i dużego rozmycia, co mocno wybija przedmiot na pierwszym planie.

Zrozumienie Światła i Ekspozycji

ŚWIATŁO

Światło jest pojedynczym, najważniejszym składnikiem fotografii. Samo słowo fotografia pochodzi od greckich słów photos, czyli „światło” i graphé, co oznacza „rysowanie”, które w połączeniu oznaczają „rysowanie światłem”.

Istnieją trzy typy oświetlenia: naturalne, sztuczne i ich kombinacja. Naturalne światło pochodzi od natury, czyli od słońca, księżyca i gwiazd. Sztuczne światło jest dostarczane przez sztuczne źródła światła, np. oświetlenie żarowe (wolfram lub wolframowe światła halogenowe, używane jako żarówki domowe i „gorące światła studyjne”), fluorescencyjne (światłówki często znajdujące się w biurach), sodowe (używane w oświetleniu ulicznym), neonowe (kolorowe światła stosowane w ulicznych reklamach), LED (panele świetlne) i błyskowe (migające w aparacie i studio fotograficznym).

W tej książce skupimy się na naturalnym świetle, jednak znajdziesz tu również porady na temat wyboru najlepszego rodzaju sztucznego oświetlenia.

Nauka dostrzegania i zrozumienia światła w jego wszystkich niuansach, jest kluczową umiejętnością dla robienia pięknych i poruszających obrazów. Przy ocenie światła należy rozważyć kilka cech.

*Światło tworzy fotografię.
Przytul światło. Podziwiaj je.
Kochaj je.
Ale przede wszystkim, poznaj je.
To klucz do fotografii.*

—George Eastman

Kierunek

Zanim sfotografujesz cokolwiek, musisz zadać sobie pytanie:

Skąd pochodzi światło?

Gdy ocenisz kierunek światła, łatwiej będzie ci zdecydować, jak ustawić się w stosunku do fotografowanego obiektu.

Światło przednie: wschody i zachody słońca oraz lampy błyskowe są najczęstszym źródłem przedniego światła. Przy niskiej intensywności (pod koniec dnia lub przy rozproszeniu), przednie światło może być dobre do robienia zdjęć równomiernie oświetlonych scen lub obiektów o mniejszej liczbie cieni. Jednak musisz wiedzieć, jak korzystać z przedniego światła, ponieważ może ono również generować obrazy płaskie, z brakującymi szczegółami i bez głębi. Gdy robisz zdjęcia portretowe, jasne oświetlenie przednie (światło słoneczne) może spowodować mrużenie oczu modela. Lampy błyskowe mają zwykle krótki zasięg i mogą generować obrazy o bardzo zróżnicowanej jasności, z jasnymi obiektami na bardzo ciemnym tle.

Światło boczne: ze światłem bocznym mamy do czynienia wtedy, kiedy światło główne pochodzi z którejś strony obiektu. Ten rodzaj światła tworzy cienie i dodaje kontrastu. Podkreśla teksturę i głębię. Ten typ światła może służyć jako dodatkowe światło wypełniające lub odbicie dla rozjaśnienia zacienionych obszarów.

Światło tylne: Gdy główne źródło światła znajduje się za obiektem, nazywa się to światłem tylnym. To jest mój ulubiony rodzaj światła! Światło tylne może okazać się trudne, ale jest skuteczne do ukazania sennych i magicznych obrazów. Światło pochodzące z tyłu przedmiotu może tworzyć efekt aureoli lub poświatę i często wywołuje efekt flary w obiektywie. Aby obraz na pierwszym planie nie był zbyt ciemny, dostosuj ustawienia aparatu (ISO, przesłona i szybkość migawki, patrz część „Ekspozycja”) oraz dodaj światło wypełniające lub odbicie za pomocą ekranu odbijającego. Możesz również skorzystać z kontrastu pomiędzy jasnym tłem i ciemnym planem, fotografując sylwetkę o ciekawym kształcie i formie.

Jakość

Jakość światła, które wpływa na przedmiot, to kolejny kluczowy element w fotografii. Światło dzieli się na miękkie lub twarde, w zależności od wielkości źródła światła i odległości pomiędzy źródłem światła a obiektem. Mimo że słońce jest największym źródłem światła, jego duża odległość od ziemi sprawia, że wygląda na niebie na stosunkowo niewielkie. Dlatego jest małym światłem, i źródłem twardego światła, rzucającym na przedmioty mocne cienie przez większą część dnia. Kiedy słońce jest najbliżej horyzontu, podczas wschodu lub zachodu, lub gdy jest przesłonięte przez chmury, mgłę lub drzewa, uznaje się je za miękkie światło.

Twarde światło: typowe dla słonecznego dnia około południa. Jest ono bezpośrednie, intensywne i mocne, tworzy silne i ostre cienie. Mimo że twarde światło nie jest zalecane dla większości rodzajów fotografii, może być wykorzystywane do tworzenia zdjęć tajemniczych, o stylizowanym efekcie.

Miękkie światło: znajdziesz je we wczesnych godzinach porannych i późnym popołudniem, w pochmurne i mgliste dni, pod drzewami oraz na otwartych, zacienionych obszarach. Ten typ światła jest szeroki, filtrowany i rozproszony. Kontrast miękkiego światła jest niższy i oferuje szerszy zakres tonów i odcieni. Miękkie światło stosuje się w wykonywaniu portretów, ponieważ obiekty są zwykle równomiernie oświetlone.

Kolor

Światło zmienia się dość radykalnie w ciągu dnia oraz w zależności od warunków pogodowych. W ciągu pierwszych kilku godzin dnia, kolor i natężenie światła zmieniają się szybko. Tuż przed świtem światło jest chłodniejsze. Przeważają odcienie różu i czerwieni. Podczas wschodu słońca, światło staje się coraz cieplejsze i bardziej złote. Na koniec dnia, światło zmienia się diametralnie, po raz kolejny przenosi się z ciepłych kolorów słońca na chłodniejsze błękity i fioleły widoczne w półmroku.

W odpowiednim świetle, w odpowiednim czasie, wszystko jest niezwykle. —Aaron Rose