

Свет в фотографии является ключевым моментом, но на снимке играет роль скорее служебную, обрисовывая форму объекта, выявляя его фактуру и цвет, создавая композиционный светотеневой рисунок. Фризлайт — единственный жанр фотографии, где свету воздаётся должное и он становится основным, а подчас и единственным предметом съёмки.

Несмотря на всю «иностранность» термина фризлайт, прижившегося в нашей стране, корни у него самые русские. Его авторами стали Артём Долгополов и Роман Пальченков, создавшие в 2008 году в «Живом Журнале» сообщество freezelight, призванное объединить всех фотографов, увлекающихся рисованием светом, а также привлечь неопитов заниматься этой необычной и увлекательной техникой съёмки. а там, как говорится, пошло-

поехало. Превращению названия сообщества фактически в термин послужило и то, что его создатели хорошо поднаторели в этой технике, достигли высокого уровня мастерства и сейчас являются самыми востребованными фотографами в России, работающими в этом жанре (подробнее об их творчестве см. Digital Photo №83, март 2010 года).

Как и почти всё новое, фризлайт — хорошо забытое старое. Первые опыты с рисованием светом в кадре проводились ещё в 20-х годах прошлого века. В этой технике работал известный художник-модернист Мэн Рей. В 1949 году фотограф Гьен Милли запечатлел несколько световых эскизов, выполненных Пабло Пикассо. Однако наибольшее распространение техника рисования светом получила с началом эры цифровой фотографии — благодаря возможности делать, по сути, бесконечное количество пробных кадров и мгновенно оценивать результат.

Удивительно, но фризлайт подразумевает практически полное отсутствие цифровой обработки изображения. Кадр буквально пишется светом вживую. Ограничений нет фактически никаких — можно писать, рисовать, обводить и даже создавать анимацию, а тои целые фильмы. Всё, что требуется от фотографа, — чувство прекрасного и предельная самоорганизация. В руках у фотографа обычный фонарик, а чтобы создать фризлайт-картину, необходимо чувствовать пространство, контролировать свои движения и конечно много тренироваться.

Совместный проект Freezelight.ru и Государственного Эрмитажа "Рождение музея". Пабло Пикассо "Любительница абсента"

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Одна из самых приятных особенностей этого жанра заключается в том, что к фототехнике требований и ограничений здесь минимум. К фризлайту могут прибжиться практически все фотолюбители. Главное — желание, а современная техника позволит создавать фотокартины практически любой сложности без дополнительных капиталовложений. Снимать можно на любую компактную камеру, в некоторых случаях не оснащённую даже ручным режимом съёмки или приоритетом выдержки. конечно наибольшую

свободу при максимальном удобстве организации процесса предоставят аппараты со сменной оптикой (с зеркалом или без него), оснащённые крупными сенсорами и средствами ручного управления экспозицией. Не последним серьёзным преимуществом таких камер перед компактами окажется тот факт, что они меньше «шумят» на выдержках длиннее секунды.

Фризлайт вокруг учебного самолёта на военном аэродроме в Краснодаре

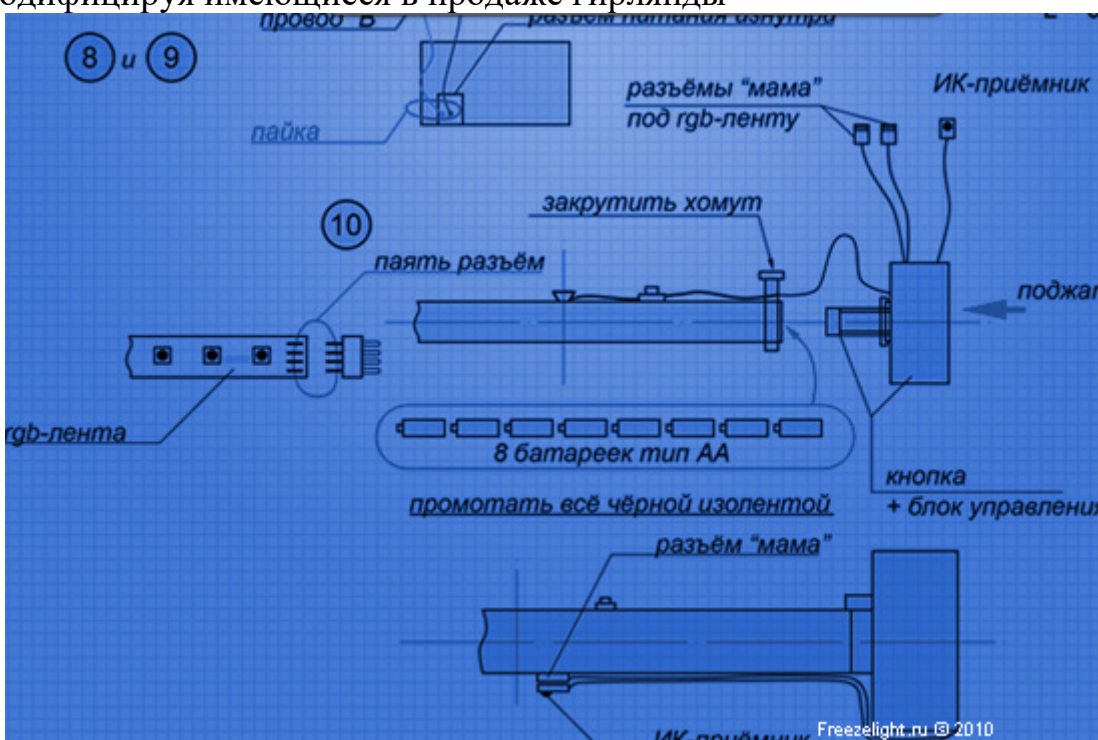
Для рисования светом, как вы могли понять из нашего небольшого исторического экскурса, подойдут не только цифровые, но и плёночные фотоаппараты. Опытным путём определено, что, в то время как цифровая техника справляется с улавливанием света от движущихся источников при чувствительности 100 ISO, плёнку лучше выбрать с эквивалентной чувствительностью 200-400 ISO. Великолепно получаются фризлайт-фотографии на среднеформатной плёнке.

К оптике обычно предъявляется меньше требований, чем обычно, однако стоит учитывать, что для рисования фотохудожнику нужно пространство, и наиболее востребованными будут фокусные расстояния от 18 до 50mm. Светосильные объективы использовать можно и нужно. Дело в том, что с помощью диафрагмы фотограф имеет возможность контролировать характеристики линии, которую оставляет источник света в кадре. Если диафрагма широко открыта, линии получатся толстыми и мягкими, если прикрыта — они будут тоньше и жёстче. Более того, при закрытой диафрагме точечные источники света будут иметь тонкие расходящиеся в стороны лучики — так можно рисовать звёздочки; при открытой же — проще получить пятнышки. Стоит учитывать, что разные источники света по-разному отображаются в кадре. Это открывает огромное пространство для всевозможных экспериментов.

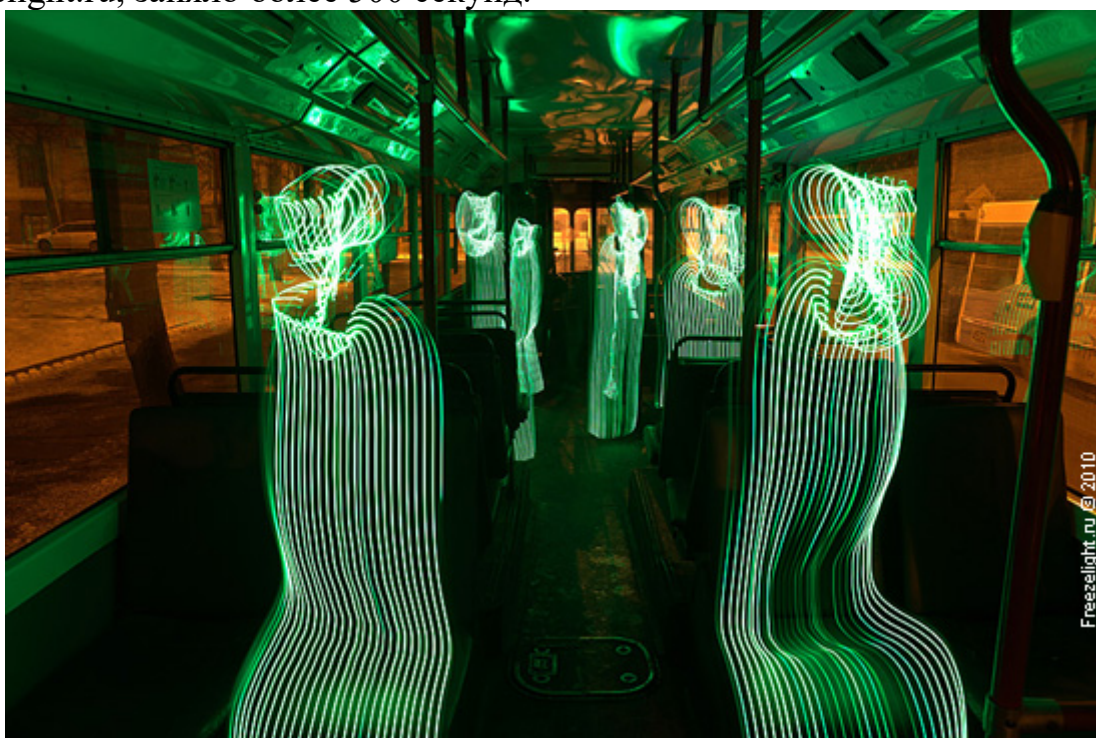
Подобные кадры делаются особыми световыми шестами, которые, как правило, фризлайтеры изготавливают сами, собирая цепи из диодных ламп или модифицируя имеющиеся в продаже гирлянды

АРТ-ПОДГОТОВКА

Перед съёмкой необходимо установить фотоаппарат на штатив. Замечательно, если ваша камера поддерживает режим управления с подключённого к ней компьютера, — в этом случае результат виден сразу же на большом экране, да и в темноте таким образом проще менять настройки фотоаппарата.

Цифровую зеркальную камеру или продвинутый компакт следует перевести в режим ручной съёмки. Если имеется возможность отрабатывать выдержку «от руки» или в режиме Bulb, когда затвор открыт, ровно столько, сколько нажата кнопка спуска, — выбираем именно его. В отсутствие управления с ПК или ассистента вам пригодится пульт ДУ с таймером, обеспечивающий возможность установки выдержки более 30 секунд. Диафрагма обычно прикрывается так, чтобы одновременно и художнику было комфортно перемещаться по кадру, не будучи «замеченным» матрицей, и объект съёмки оказался, в конце концов, достаточно экспонирован. Правда, здесь есть секрет: даже при сильно закрытой диафрагме можно легко проэкспонировать предмет съёмки, просто подсветив его в конце импульсом вспышки. Обычно время экспозиции составляет 15-30 секунд. Создание же самой «долгой» картины, про которую нам рассказывали основатели проекта Freezelight.ru, заняло более 500 секунд.

Владельцам цифровых компактов можно рекомендовать следующий приём. Камера переводится в режим ночной съёмки или устанавливается сюжетная программа «Фейерверк». Во время спуска затвора объектив прикрывается рукой так, чтобы автоматике камеры показалось, что вокруг — полная темнота. Будучи обманутой, автоматика выставит максимально доступную длительность выдержки. Увы, у некоторых камер она составляет всего пару секунд, но даже за это время, при наличии ассистента можно нарисовать отличную картину.

На первый взгляд, одной из самых сложных задач при съёмке в темноте кажется наведение резкости. Делается это на самом деле очень просто: объект съёмки просто подсвечивается фонарём так, чтобы сработал автофокус. Далее фокусировка переводится в ручной режим, то есть автофокус отключается. Беспокоиться, что даже при открытой диафрагме

объект окажется вне зоны резкости, не стоит — световой рисунок в любом случае останется отлично читаемым.

Совет эксперта. Темновые токи

Один из главных врагов фотографа, работающего в технике фризлайта, — шумы. При длительном экспонировании сенсор камеры нагревается, при этом в фотодетекторе усиливается так называемый темновой ток, который и без того присутствует на матрице в силу несовершенства её конструкции. Он создаёт дополнительные помехи, которые выражаются на снимках в появлении ярких точек произвольных цветов. Чем качественнее, а следовательно дороже матрица, тем меньше в ней уровень темнового тока, поэтому «зеркалки» больше подходят для фризлайта.

Камеры умеют самостоятельно бороться с этим недостатком, вычитая маску шумов. Они получают её за счёт повторного экспонирования сразу после съёмки, но с закрытым затвором. При этом выдержка устанавливается такая же по продолжительности, как и при съёмке, что приводит к замедлению процесса в 2 раза. Потому при работе во фризлайт-технике предпочтительнее отключать функцию шумоподавления на длинных выдержках в камере и обрабатывать снимки впоследствии на компьютере, посредством соответствующего программного обеспечения.

СВЕТОКИСТИ

Чем рисовать в жанре фризлайт — решать вам. Чёткие ограничения здесь неуместны, но парой секретов основатели проекта с нами всё же поделились.

Самый простой и доступный на сегодняшний день инструмента — диодный фонарик из ближайшего магазина. По характеру рисунка его можно сравнить с фломастером. Одиночный диод без отражателя создаст красивую звёздочку, а всевозможные «световые мечи» можно самостоятельно изготавливать из цепочек последовательно объединённых светодиодов, которым для питания достаточно всего пары пальчиковых батареек. Иногда можно задействовать воображение и создать из самых банальных вещей

потрясающие источники света. пожалуй, самое удивительное изобретение — обычная лампа накаливания невысокой мощности, патрон которой украшен новогодним ёлочным дождём. Эффект от такой «кисти» ни с чем не сравним, а уж разгадать, посредством чего был достигнут такой эффект, ваши друзья точно не смогут!

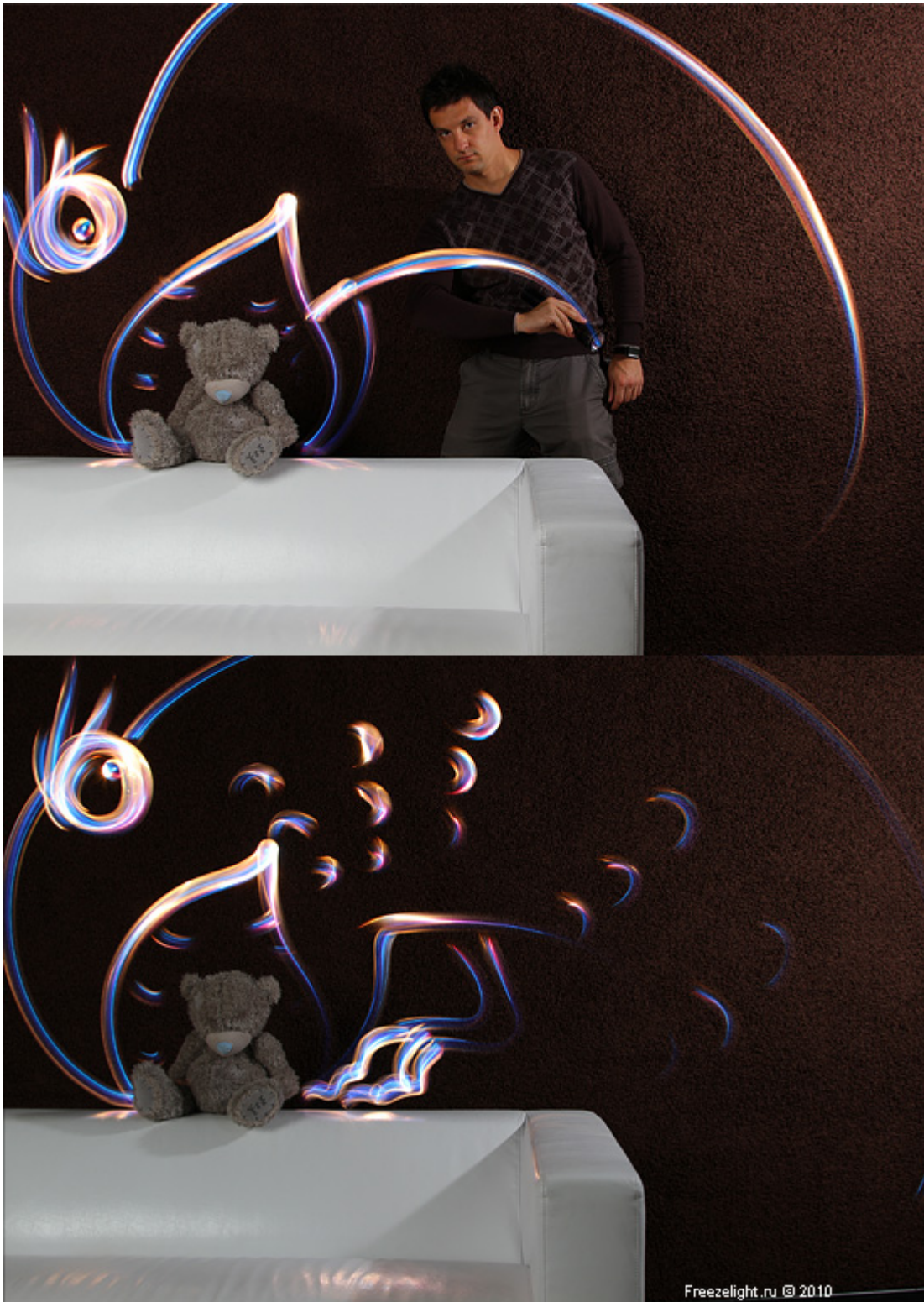
Казалось бы, один из очевидных инструментов фризлайт-фотографа — лазерная указка. На самом же деле применять её в рисовании не очень рекомендуется работать с ней нужно очень осторожно. Ею ни в коем случае нельзя светить в глаза себе или ассистенту, равно как и в объектив камеры, поскольку интенсивность излучения красного, а особенно зелёного или синего лазеров очень велика, и светочувствительные элементы (биологические или электронные) от этого могут выйти из строя. Причём и в том и в другом случае — необратимо.

Последнее время из всего многообразия осветительных приборов Артём и Роман предпочитают использовать фонари американской компании MagLite. Обычно для фотопроекта используется пара этих источников. Выбор фонарей этой марки не случаен: дело в том, что у них есть несколько полезных особенностей. Первая — возможность точно фокусировать луч от яркой точки до рассеянного пятна, благодаря чему разительно меняется характер рисунка. Перед съёмкой каждого кадра фонарь фокусируется согласно задумке, по ближайшей стене. Вторая особенность MagLite — возможность применения фильтров, так как переднее защитное стекло легко скручивается и под него можно положить прозрачный фильтр любого цвета. Можно одновременно поместить два, а то и три фильтра сразу, чтобы получить различные цвета и оттенки. Секрет размещения фильтра заключается в том, что вырезать идеальную окружность не нужно. Наоборот, необходимо небрежно отрезать кусочек произвольной формы — по размеру чуть больший, чем защитное стекло фонаря, смять его и только после этого затолкать в фонарик. В результате подбор оттенка световой кисти превращается в быстрый, а главное, простой процесс.

Инструментарий. Цветные фильтры.

Издавна фотографы и кинооператоры для окрашивания света используют «гели» — цветную прозрачную плёнку, изготовленную из желатина или специальных пластиков. Такой фильтр задерживает минимум света, окрашивая его при этом в насыщенный цвет, но и стоит довольно дорого. Правда, если среди ваших знакомых есть операторы с ТВ, то у них можно разжиться гелями с минимальными издержками.

Самый недорогой способ сделать фильтр из подручных средств — вырезать его из цветной прозрачной канцелярской папки. Впрочем подходят также цветные бутылки из-под газировки или даже полиэтиленовые пакеты.

В одном из дублей, перед тем как закрыть затвор, мы дали импульс от большого студийного источника света, чтобы подсветить объекты, а заодно и Романа. То же самое можно сделать и в обычной комнате с обычной вспышкой, направленной, например, в потолок.

ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ

Самое сложное во фризлайте — собственно рисование. Готовых рецептов успеха здесь немного, и по большей части всё зависит от

собственных навыков, вырабатываемых с практикой. Тренировка, тренировка и ещё раз тренировка.

В работе фризлайт-фотографу очень полезен, а иногда и остро необходим ассистент. Именно он перед съёмкой поможет определить на сцене, где находятся границы кадра, за которые нельзя выходить. Ассистенту со стороны будет проще понять, какая часть рисунка уже готова, а какую только предстоит отрисовать.

Сам же художник должен чётко понимать, где и что он рисует. Основная проблема заключается в том, что след от источника света фиксируется только камерой, вы же свой рисунок в процессе работы не видите. Нужно хорошо уметь контролировать и чувствовать своё тело, запоминать его положение в момент рисования того или иного фрагмента, с тем, чтобы не нарушить пропорции фигуры и её форму. Отметить начало линии можно рукой, удерживая её на месте, с которого вы начали вести фонарём. Это поможет в рисовании замкнутых контуров. Другие части вашего тела тоже могут послужить опорными точками для создания световых фигур. сделайте предварительный снимок себя в кадре с расставленными руками и попробуйте мысленно наложить будущий рисунок на получившееся изображение, запомнив положение линий относительно колен, плеч, головы и так далее. Большим подспорьем могут стать элементы ландшафта и предметы интерьера в кадре. Если деталей на сцене, за которые можно зацепиться, немного, то и тут вам на помощь сможет прийти вошедший в кадр ассистент. Единственное, что нужно помнить, — не стоит подолгу замирать на одном месте. На большой выдержке сенсор фотоаппарата может запечатлеть тёмные пятна или даже силуэты, если вы находились в одной точке слишком продолжительное время. Очевидно, что на съёмку нужно надевать тёмные, а лучше чёрные вещи и избегать блестящих аксессуаров.

В таких сюжетах фризлайт-художник должен успеть выйти из кадра, прежде, чем сработает импульс вспышки.

Одна из самых простых техник при обучении фризлайт-фотографии знакома многим по школьным урокам черчения, когда учитель просил рисовать вокруг перпендикуляра кружки разного диаметра таким образом, чтобы получалась ваза. Точно так же вокруг воображаемого перпендикуляра, проведенного от земли — стоит рисовать и свою первую картину.

Вам может понадобиться предварительная зарисовка. Дело в том, что от забавных надписей и цветочков вы рано или поздно перейдете к более сложным картинкам, и рисовать придется уже «по бумажке», то есть по заранее подготовленному эскизу. Его сразу следует отрисовать также, как вы будете вести фонариком в кадре: одно непрерывное движение — одна непрерывная линия на бумаге.

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ

Обводка

Начать свои опыты в фризлайте можно с самого технически простого приёма — обводки. В студии мы собрали «натюрморт» из нескольких старых чемоданов, лавочки, фонаря, старой газеты, поместив всё это на кирпичный фон.

Техника заключается в «прорисовке» световым лучом границ предметов и выделении их деталей. В нашем случае основу композиции обеспечили металлические уголки на углах чемоданов и ремни с клёпками, придающие жёсткость их конструкции. Заодно мы прокрасили лучом все грани объектов, подчеркнув их форму; для полноты картины «разожгли» фонарь, несколько раз посветив на него под разными углами, а также пропечатали в кадре газету. Несколькими «штрихами», выполненными фонарём с цветным фильтром, направленным в сторону камеры, мы дополнили композицию флористическим орнаментом.

Снимок, который вы видите, получился далеко не с первого дубля, хотя это самый простой вариант техники рисования светом. Для его создания использовался всего один фонарик Maglite. Лишь изредка в кадр входил второй фотограф со вторым таким же источником, чтобы подсветить то, что забыл первый. Да и в продолжительности выдержки кадра мы были ограничены — хотелось осветить наш «натюрморт» постоянным интерьерным светом, не используя студийные вспышки, а значит задерживаться на одном месте больше 15-20 секунд фотографу было нельзя.

Если не подсвечивать объекты в кадре вспышкой, то можно попробовать поработать с силуэтом объектов или модели.

Классический рисунок

Фризлайт-фотография может вообще не содержать никаких предметов, только световой рисунок. Но всё же намного интереснее получается, если он взаимодействует в кадре с реальными объектами. На предыдущем снимке световой рисунок был вспомогательным средством, но в следующем сюжете он играет уже одну из главных ролей.

Всё время экспонирования художник находился в кадре, рисуя картинку. Это наиболее традиционная для фризлайта техника. Если вы хотите, чтобы объекты проявились из темноты, добавьте на сцену дополнительный постоянный источник света небольшой мощности. Рассчитайте экспозиционные параметры таким образом, чтобы они хорошо проэкспонировались и при этом выдержка позволила бы вам успеть все движения фонарём. Помните о том, что чем ярче общее освещение, тем быстрее вам придётся перемещаться по сцене, чтобы вы не успели отразиться на снимке.

Чудовище рисовалось в течение 30-40 секунд всего одним человеком — Романом Пальченковым — с одним единственным фонарём, цвет которого был изменён с помощью голубого фильтра. Смятый гель дал фактурную многоцветную линию, которая выглядит действительно как мазок жёсткой кистью.

Человек в кадре

Фотографировать людей одновременно с рисованием светом не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Для начала сделайте пробные кадры с импульсным светом при использовании выдержки синхронизации (1/160 — 1/250 сек., в зависимости от камеры). Постройте освещение, добейтесь правильного соотношения мощностей импульса, а затем установите

выдержку, необходимую для рисования, не меняя размера отверстия диафрагмы и значения чувствительности. Рецепт успеха здесь — неподвижность модели. Девушке на нашем снимке пришлось не шевелиться в течение минуты, пока вокруг неё создавался орнамент. Так что от фотографа и модели требуется сначала выверить позу, убедиться, что находиться в ней вполне удобно, и только после этого приступить к рисованию светом.

В таких сюжетах фризлайт-художник должен успеть выйти из кадра, прежде, чем сработает импульс вспышки.

Если не подсвечивать объекты в кадре вспышкой, то можно попробовать поработать с силуэтом объектов или модели.

По технике эти кадры не отличаются от фотографии с мишкой и чудовищем. Снова всего один художник рисует абстрактные образы фонарём, направленным прямо в камеру. Цвет фонаря изменяется фильтрами (на этот раз двумя, скомканными друг с другом). «Бриллианты», которые можно увидеть в кадре, — не что иное, как на мгновение зажжённый фонарик. Правда кроме MagLite здесь использовался ещё один инструмент — самодельная световая плетё из диодных ламп. Она включалась и выключалась в процессе вращения, создавая полосатые лучики вокруг модели. В конце, когда художник вышел из кадра, мы дали залп из студийной вспышки.

Фризлайт-анимация

Самая сложная разновидность фризлайта — анимация. Здесь художнику нужно не только точно представлять себе, как двигалась кисть фонарика в конкретном кадре, но и помнить её положение в предыдущих снимках. Для создания одной(!) секунды видео требуется отрисовка минимум 12 кадров. Позже частота удваивается при монтаже, и картинка оживает с частотой в 24 «киношных» кадра в секунду. Например для

создания нашумевшего ролика для Олимпиады в Ванкувере (который как раз в дни подготовки этого материала был удостоен награды 28-го Международного фестиваля спортивного кино и телевидения) команда Freezelight.ru отрисовала более 3000 фотографий при 30-градусном морозе! Впрочем, это результат многодневных тренировок, и рассчитывать на быстрый успех в создании анимации не стоит.