

ОСВЕЩЕНИЕ при СТУДИЙНОЙ ФОТОСЪЕМКЕ

Кэлви Тэйлор-Хоу

КЕНОЛУХ

34

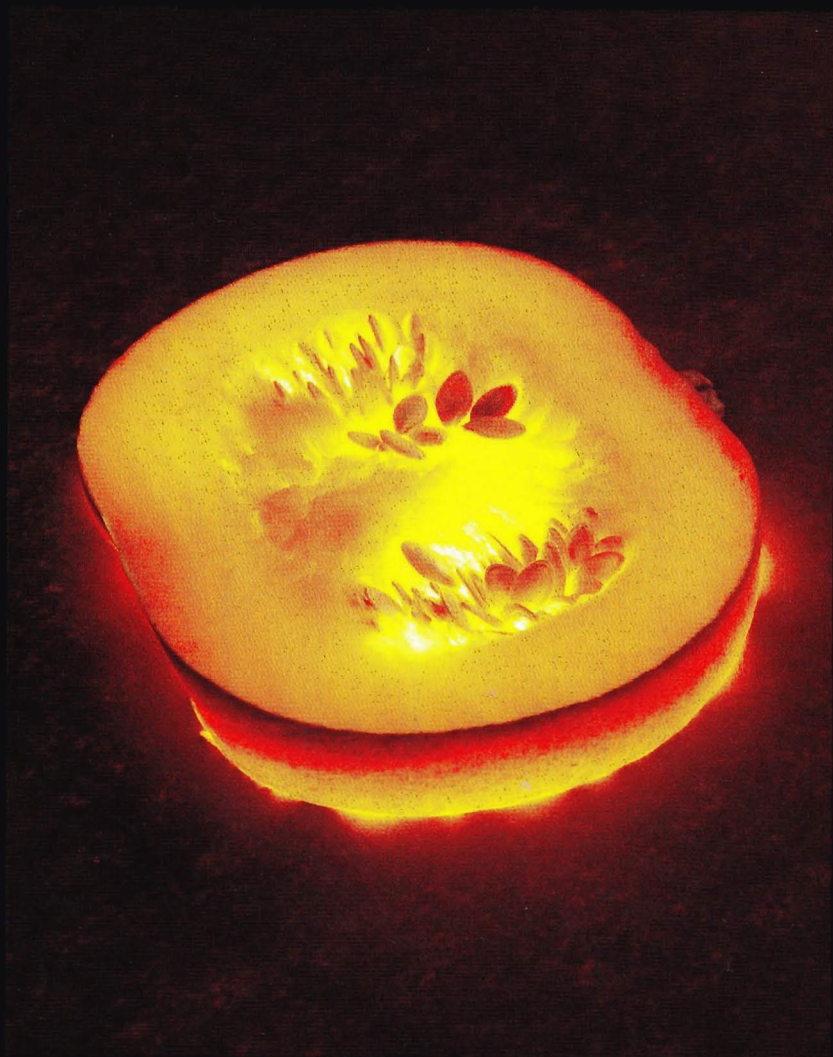
ПЯТНИЦА

4

АРТ-РОДНИК

ОСВЕЩЕНИЕ ПРИ СТУДИЙНОЙ ФОТОСЪЕМКЕ

Я посвящаю эту книгу своим родителям и выражаю особую благодарность отцу за его непреходящие спокойствие и мудрость, а также за все те знания и умения, которые с раннего детства помогали мне стремиться к самодостаточности и преодолевать трудности.

УДК 77
ББК 37.94
Т 96

Copyright © RotoVision SA 2007

Дизайн Тони Сэддона
Фотографии Кэлви Тэйлора-Хоу

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена, заложена в активированную базу данных или продублирована для пересылки без получения предварительного письменного разрешения от издателя.

Оригинальное издание «The Studio Photographer's Lighting Bible» (Calvey Taylor-Haw)
978-2-940378-23-4

Перевод с английского Ф.А. Коновалова

Главный редактор Т.И. Хлебнова
Редактор Н.Н. Романова
Художественный редактор Н.Г. Дреничева
Технический редактор И.Г. Алексеева
Корректор С.В. Козлова

© Издательство АРТ-РОДНИК,
издание на русском языке, 2008
125319 Москва, ул. Красноармейская, 25
Т./факс: (495) 151-2956; 151-4521
125319 Москва, а/я 42
info@artrodnik.ru
www.artrodnik.ru

Подписано в печать 11.08.2008
Формат 190 x 246 мм
Бумага мелованная глянцевая
Гарнитуры Helios, Alliance
Печать офсетная
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в Китае

ISBN 978-5-9794-0239-0

Кэлви Тэйлор-Хоу

ОСВЕЩЕНИЕ ПРИ СТУДИЙНОЙ ФОТОСЪЕМКЕ

АРТ-РОДНИК

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 8

ЖАНРЫ И ОБЪЕКТЫ

Портреты 13

Стиль и красота 14

Дети 18

Примеры снимков 20

Стандартное портретное освещение 30

Тема для разговора: Визажист 32

Животные 35

Примеры снимков 36

Тема для разговора: Ассистент 44

Еда и напитки 47

Примеры снимков 48

Тема для разговора: Кулинар-дизайнер 68

Предметная съемка 71

Примеры снимков 72

Тема для разговора: Арт-директор 94

Натюрморт 97

Примеры снимков 98

Тема для разговора: Дизайнер-декоратор 122

ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

Стекло и блестящие поверхности 127

Примеры снимков 128

Тема для разговора: Освещение
на выставках 150

Спецэффекты 153

Примеры снимков 154

Тема для разговора: Театральное
освещение 170

Съемка в светлых тонах 173

Примеры снимков 174

Тема для разговора: Освещение в кино 188

Движение 191

Примеры снимков 192

Тема для разговора: Освещение
на концертах 204

Крупным планом 207

Примеры снимков 208

Тема для разговора: Освещение
для теле- и видеосъемки 224

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕСУРСЫ

Выбор и оформление студии 228
Немного о принципах работы 234
Будущее фотографии 238

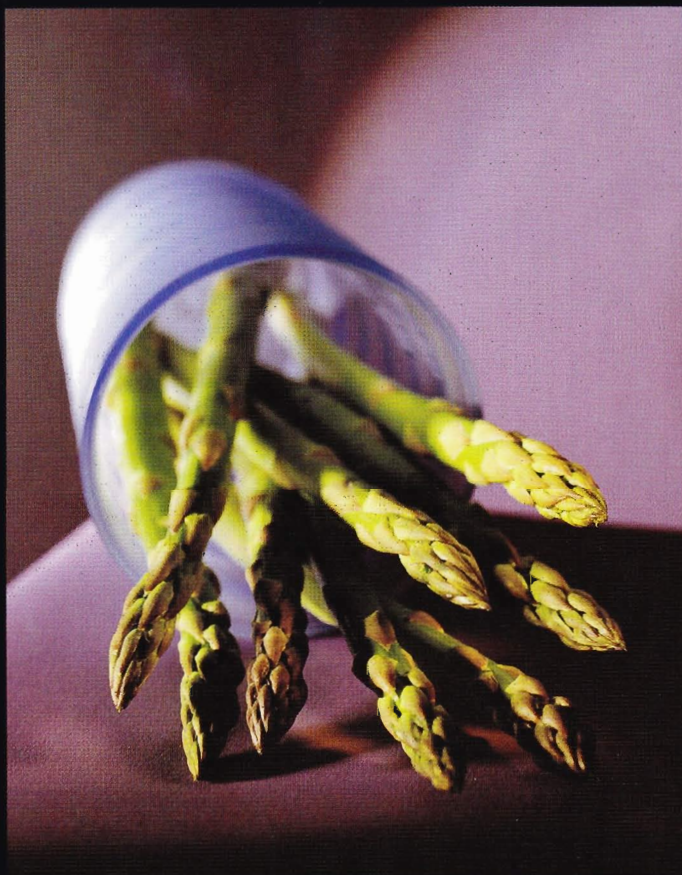
Материалы и оборудование 240
Литература о фотографии 246

Словарь терминов 249
Алфавитный указатель 254

Об авторе 256
Благодарности 256

ВВЕДЕНИЕ

Датой начала моей карьеры в области фотографии можно считать 1976 год: в то время рекламный рынок был молодым, полным творческих решений и нестандартных подходов. Гонорары были высокими. Для фотографа открывались почти безграничные перспективы, и перед таким соблазном было сложно устоять. С тех пор я, наверное, половину своей жизни провел в заточении: вокруг были только четыре белые стены, серый пол и белый потолок; моим домом стало помещение без окон, почти полностью отрезанное от внешнего мира. Вы можете спросить, отбывал ли я срок в тюрьме. Нет (хотя многие арт-директора не отказались бы меня туда отправить за разграбление их рекламных бюджетов). Я – студийный фотограф! Чтобы дать некоторое представление об этой странной породе людей, для начала приведу пару определений. Студия – рабочее помещение художника или фотографа; вместе с тем английское слово *studious* имеет более глубокое значение: прилежный, внимательный, тщательно относящийся к мелким деталям.

При написании этой книги мне меньше всего хотелось, чтобы она стала занудным подобием руководства по эксплуатации, повергающим читателя в глубокий сон; вместо этого я постарался провести интересное, глубокое и занимательное исследование схем студийного освещения, используемых ведущими фотографами мира. Мы не только рассмотрим все базовые принципы постановки света, необходимые для съемки широкого круга объектов, но и постараемся коснуться более общих вопросов, обозначив пути решения возможных проблем еще до их возникновения.

В дальнейших разделах мы познакомимся с различными типами освещения, применяемого в современной студийной практике, среди которых разнообразные источники постоянного света, мно-

жество различных рефлекторов и насадок, студийные вспышки со всеми их преимуществами; при этом речь пойдет о потребностях как цифровой фотосъемки, так и съемки на пленку крупного формата. Не оставлены без внимания и возможности самодельных устройств освещения, а также хитроумные способы применения самых обычных предметов для получения или формирования светового потока. Студийная съемка на таком уровне может доставить массу удовольствия, развивая творческий подход.

Фотосъемка – это комбинация творческого взгляда и технических решений, позволяющих добиваться задуманного посредством создания определенной ситуации и освещения. Довольно часто собственный стиль фотографа, его уникальный и узнаваемый «почерк», проявляется в виде определенного подхода к постановке света. Свет – главное в фотографии. Именно он формирует то, что мы видим; без него невозможно создать фотографическое изображение. Проходя через линзы объектива, свет падает на пленку или цифровую матрицу; эти поверхности чувствительны к интенсивности и количеству света, создавая тем самым изображение. Все довольно просто. Студийные условия позволяют фотографу манипулировать светом, попадающим в объектив. Только в студии нам представлена максимальная свобода с технической и творческой точек зрения.

Студийные фотографы обычно обладают отличными навыками планирования. Современная студийная техника позволяет создать световые схемы для воплощения практически любой творческой идеи. Когда вы научитесь правильно использовать то, что есть у вас в распоряжении, экспериментировать со студийным оборудованием, ваше творчество не будет знать границ.

ЖАНРЫ И ОБЪЕКТЫ

ПОРТРЕТЫ

Съемка портрета – классическое применение выразительных средств фотографии. Портрет может быть выполнен формально, а может выглядеть более живым и нестандартным, в зависимости от желания фотографа. В последние годы второй вариант пользуется большей популярностью. Какой бы стиль вы ни выбрали, к портрету всегда относятся определенные принципы освещения. Как на строгом, так и на неформальном портрете ключевыми факторами являются выражение лица позирующего и, в меньшей степени, то, во что он одет. Соответствующий стиль определяется назначением портрета, и это всегда необходимо обсуждать с моделью или клиентом заранее. Например, корпоративные отчеты подразумевают серьезные, строгие снимки, а для настенного портрета или журнальной иллюстрации намного уместнее будет более живой, непосредственный подход.

Главная задача фотографа при съемке портрета – сделать так, чтобы модель чувствовала себя абсолютно комфортно. Какой бы краткой ни оказалась фотосессия, в ней всегда есть элемент личных взаимоотношений. Вспомните пару шуток; при правильном отношении модель быстро станет вашим лучшим союзником в реализации творческих идей. Те, кто был свидетелем моей портретной съемки, много раз признавались, что находились под сильным впечатлением от процесса!

Лицо – главный участник визуального контакта людей. За кратчайшую долю секунды, посмотрев человеку в глаза, мы легко можем определить его настроение. Взгляд вызывает в нас целый спектр эмоций, определяя то, как мыотреагируем на человека и как будем к нему относиться. Умение предугадывать изменения выражения лица человека и «ловить» нужный момент крайне важно для фотографа.

Не существует двух одинаковых лиц. Мимолетные взгляды, улыбка, блеск в глазах при спуске затвора фиксируются почти на целую вечность. Хороший фотограф – тот, кто хорошо видит человека и понимает его.

СТИЛЬ И КРАСОТА

При съемке «глянцевого» портрета ключевым фактором является освещение. Вероятнее всего, вы будете работать с профессиональной моделью, которая хорошо знакома с условиями студии и всем используемым осветительным оборудованием. Это сильно облегчит ваш труд, но вам все равно придется найти личный контакт с позирующим.

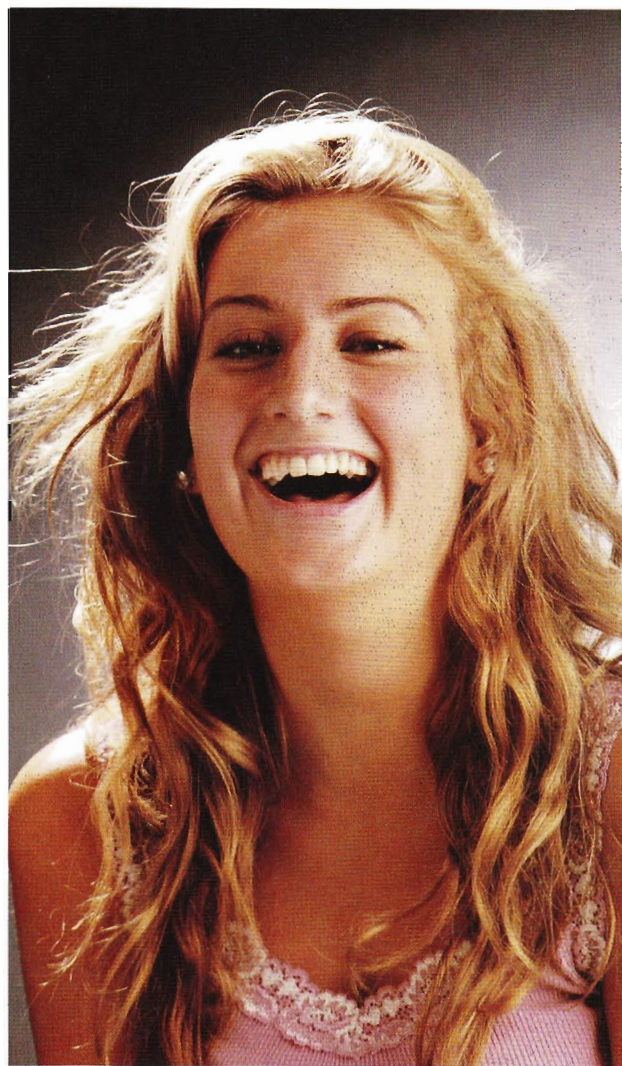
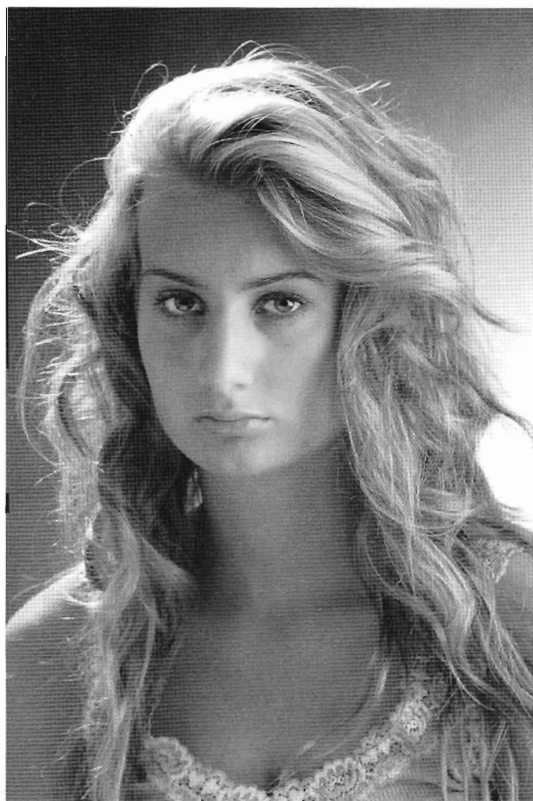
Когда это возможно, я заранее созваниваюсь с моделью по телефону. Это позволяет нам познакомиться, а также обсудить важные детали, в частности необходимый для съемки набор предметов одежды, или «гардероб», модели. Обычно я прошу модель не использовать или почти не использовать косметику, чтобы я мог начать работу «с чистого листа». Если на съемке не присутствует стилист, то я заранее договариваюсь с моделью о его или ее прическе. Если съемка проводится по заказу производителя косметики или средств по уходу за волосами, то я заранее предусматриваю услуги как визажиста, так и стилиста-парикмахера.

Форма лица во многом определяет оптимальный характер освещения. Выставляйте стандартную портретную схему еще до прихода модели: это даст вам время и возможность пообщаться с моделью, создавая ощущение спокойствия и комфорта. Пока это происходит, постарайтесь внимательно осмотреть его или ее лицо. Обратите внимание на мелкие дефекты кожи, форму носа, положительные и отрицательные особенности лица. Ни в коем случае не говорите об этом вслух. Что вам не нужно на съемке — это неуверенная в себе модель. Такая

ситуация — верный путь к провалу, и не стоит удивляться, получив во время работы пощечину.

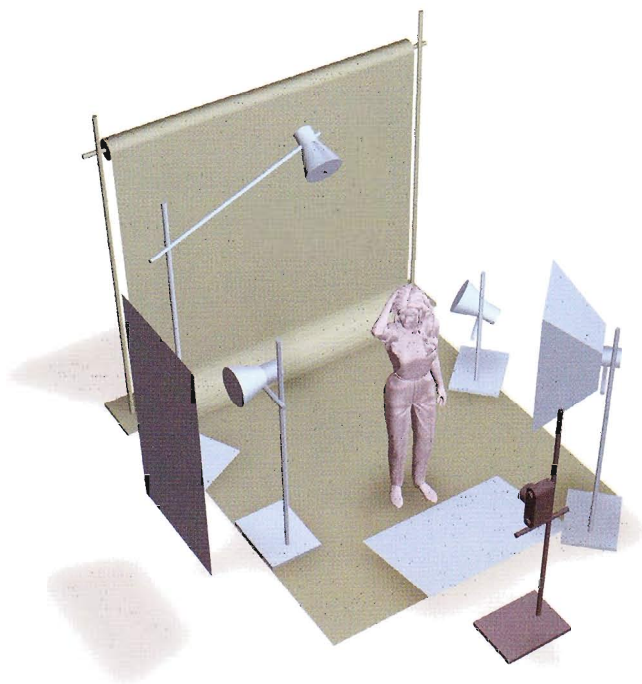
Визажист, арт-директор и все остальные задействованные в создании образа люди должны быть к этому моменту уже введены в курс дела. Крайне важно, чтобы ваша команда заранее понимала, какого результата нужно добиться, и работала согласованно. Следите за тем, как работает визажист, делайте аккуратные замечания и комментарии. Хороший визажист и стилист стараются вовлечь фотографа в свою работу.

Ориентируясь на свой опыт, постарайтесь понять, какие изменения нужно внести в схему освещения для наилучшего соответствия объекту съемки. Поскольку вы установили основные приборы заранее, у вас есть масса времени на то, чтобы тщательно подобрать фон, гармонично сочетающийся с цветом волос модели и ее одеждой, а также переместить или добавить источники освещения, чтобы создать определенное настроение снимка. Все это можно сделать в то время, когда над моделью работает визажист. Процесс может занять пару часов и даже больше. Очевидно, что если заказчик дал вам четкие инструкции, то вам нужно привести фон и все остальное в соответствие с ними. Услуги моделей, визажистов и парикмахеров могут быть весьма недешевы, поэтому вам вряд ли захочется повторять съемку еще раз. И последний совет: всегда относитесь к модели и стилистам с уважением, обеспечивайте им самые комфортные условия, и ваши усилия обязательно окупятся.

Прическа

Одна известная косметическая компания заказала у меня съемку с участием Эмбер для рекламы новой линии красок для волос. Мне нужно было продемонстрировать глубину и богатство полутонов прически, созданной с применением этого средства. Клиенту хотелось, чтобы Эмбер «общалась» с аудиторией, привлекая внимание читателей. Снимок был предназначен для рекламных проспектов на выставках, для буклета и использования в журналах. Я договорился о съемке со своим знакомым визажистом; стилист-парикмахер был предоставлен заказчиком, а Эмбер заранее съездила в технический центр компании, где ей покрасили волосы. Таким образом, в день съемки нам потребовалось только поработать над прической и нанести макияж.

Освещение

Как источник рисующего освещения использовался софтбокс, стоящий спереди справа от модели. Для подсветки головы, я установил сверху и сзади источник контрового освещения с сотовой насадкой и шторками; это позволило придать волосам контрастность, подчеркнув их глубину. В 3 м слева – большой белый пластиковый отражатель, отбрасывающий свет от другого источника на левую сторону лица. Внизу перед моделью – еще один отражатель, подсвечивающий подбородок и смягчающий тени. Фон из серой бумаги освещен справа снизу источником с серебряным рефлектором на расстоянии около 1 м под углом 30°. Чтобы выражение лица на снимках было более живым, установил короткую выдержку 1/200 сек.; кратчайшая длительность импульса вспышек также помогла четко зафиксировать модель в движении. Я защитил объектив от боковых засветок (для этого можно использовать черный картон или специальные шторки).

150-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 Большой софтбокс, 100 x 100 см
- 📷 Источник контрового света с сотовой насадкой на «журавле»
- 📷 Шторки
- 📷 Студийные вспышки с 26-см серебряными рефлекторами, 2 шт.
- 📷 Белый отражатель, 2,5 x 1,2 м
- 📷 Белый отражатель, 100 x 50 см
- 📷 Серый бумажный фон

ДЕТИ

Нет ничего правдивее призыва: «Никогда не работайте с детьми и животными!»

На этом я мог бы и закончить раздел, но если вы располагаете терпением святого, то можете попробовать запечатлеть детскую непринужденность на фотографии: результаты могут вас очень обрадовать. Однако если вы лишены упомянутого качества, то вместо этого лучше попробовать свои силы в натюрморте.

Дети непредсказуемы, как готовящийся к извержению вулкан, но при правильном подходе могут стать замечательным объектом для съемки. Ключ к успеху — подготовить все освещение еще до их появления в студии. Ощущение скуки у ребенка будет расти в геометрической прогрессии, если ему придется долго стоять и ждать, пока вы возитесь со светом. С другой стороны, проведите финальную настройку уровней и работу со флэш-метром, когда ребенок уже позировает: это позволит показать ему оборудование, завоевать доверие, поиграть и пошутить, одним словом — наладить контакт. Если вы понравились ребенку и процесс съемки кажется ему интересным, то все должно быть в порядке. Не забывайте и о том, чтобы заранее выбрать одежду для съемки. Яркие, хорошо сочетающиеся цвета могут сыграть важную роль в создании интересных кадров. Если вы не можете проконтролировать гардероб ребенка заранее, попросите родителей принести несколько наборов одежды на выбор, чтобы вы могли решить этот вопрос на месте. Потраченное время полностью

себя оправдает. Неплохо также иметь при себе сладости для легкого «подкупа» модели, интересные игрушки и т.д. Впрочем, всегда имейте в виду, что время съемки будет весьма ограниченным. Как только ребенок решит, что хватит, то так и будет — в принципе с этого момента все могут собирать вещи и идти домой. В среднем у вас будет около часа, чтобы получить удачный кадр, и не более того. Просто поразительно, что во многих случаях лучшими оказывались снимки из первого десятка дублей. Иногда, напротив, мне приходилось изрядно поработать, чтобы постепенно дать ребенку расслабиться и побудить его «работать на камеру». Довольно часто дети быстро начинают позировать, если сразу показывать им собственные снимки на мгновенной пленке Polaroid или на экране компьютера.

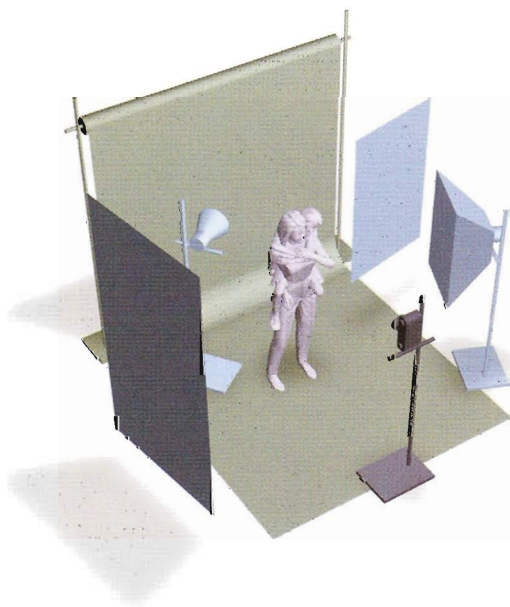
И последний совет: пусть в студии будет минимум взрослых, в идеале — только мама, папа и фотограф. Если их больше, ребенок просто не сможет сконцентрировать внимание на съемке при бесконечном шепете мам, пап, бабушек, дедушек, тети Пэт и брата Джонни.

Детский портрет

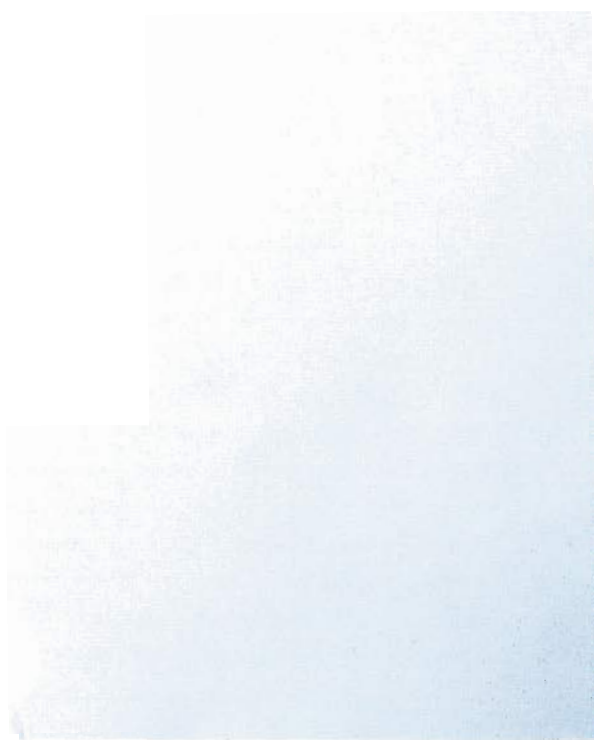
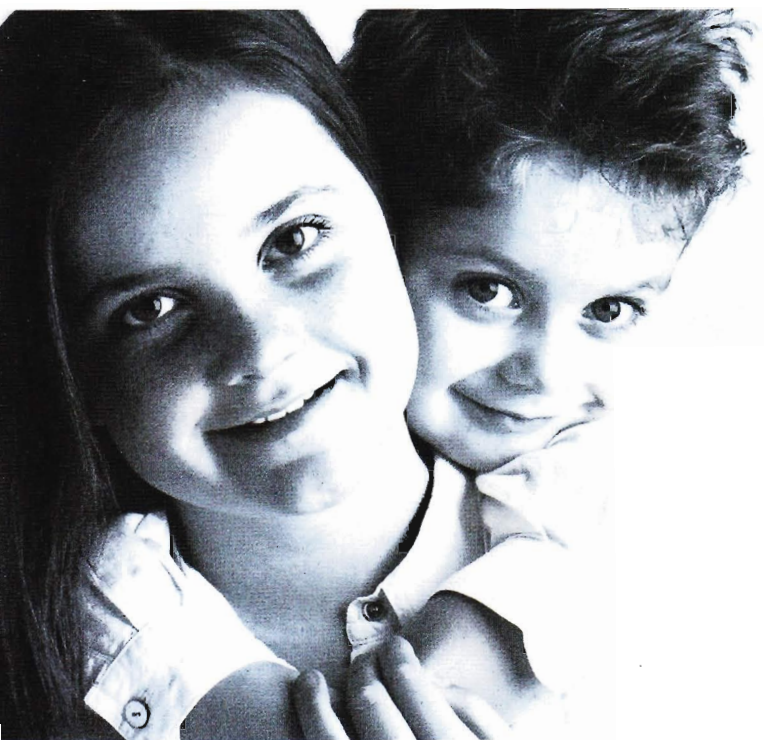
Родителям Гебы и Себастьяна был нужен шикарный портрет, который они повесили бы в своей гостиной. Его предполагалось напечатать на холсте шириной 120 см. Портрет должен был хорошо гармонировать с оформлением комнаты, но при этом выполнять роль центрального элемента. Мы остановились на монохромном изображении с легким холодным оттенком. Оригинал был снят цифровой камерой, и после съемки я напечатал серию цветных фотографий с различным кадрированием. Монохромное изображение было получено в Photoshop. Я отрегулировал контрастность, добавил пространство фона справа, отретушировал глаза и кожу, после чего придал снимку эффект зернистости с помощью программного фильтра. Снимок был тонирован в синий цвет. Полученный файл объемом 34 МБ я отдал в фотолабораторию, где его интерполировали до нужного размера и разрешения.

Освещение

При съемке этого кадра освещение было довольно простым. Эффекта зернистости и контрастности я добился с помощью Photoshop. С самого начала было ясно, что основная работа – добиться абсолютно идеального выражения лиц. Взгляды Гебы и Себастьяна должны были входить в контакт со зрителем. Их выражения должны были быть глубокими и осмысленными, чтобы кадр произвел максимальный эффект. Я открою вам секрет: во время первой съемки мне не удалось этого добиться. Помните выражение насчет детей и животных? В результате мне пришлось попросить детей прийти на следующий день. Осознавая серьезность ситуации и риск потерять карманные деньги, Геба и Себастьян стали очень продуктивно работать со мной, и мы получили желаемый результат уже через 15 минут! Я поставил большой 1,8-м софтбокс справа и слегка спереди от детей, а слева, на расстоянии около 60 см от лица Гебы, разместил большой белый отражатель. Кроме того, два больших белых отражателя находились спереди внизу, чтобы отбрасывать свет на нижнюю сторону лиц детей и смягчать тени под подбородками. Один фоновый источник света был направлен таким образом, чтобы равномерно освещать белый бумажный фон, слегка притемняя его тон в правой части кадра.

120-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/200 сек.

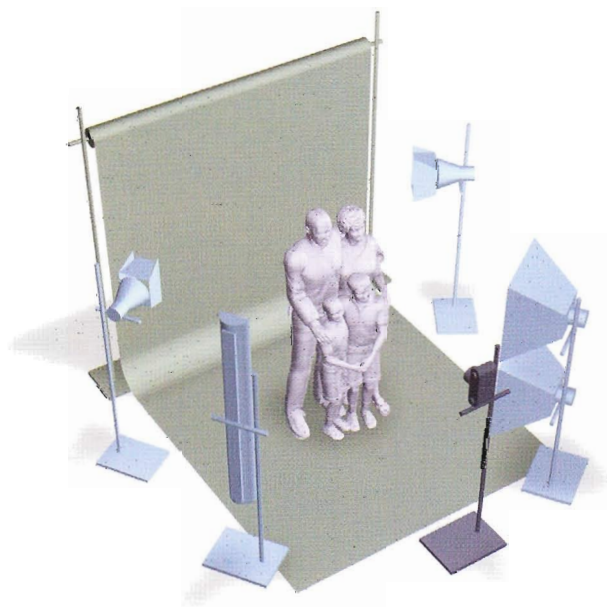

Оборудование

- 📷 Белый софтбокс, 1,5 x 1 м
- 📷 Фоновый рефлектор, 21 см
- 📷 Белый отражатель, 2,5 x 1,2 м
- 📷 Два отражателя, 1,8 x 0,9 м
- 📷 Белый бумажный фон

Семейный портрет

Главное при съемке семьи – добиться того, чтобы ее члены чувствовали себя спокойно и все вместе «работали на камеру». Не забывайте, что если на снимке будут дети, то вам необходимо выставить свет заранее – период детского внимания и заинтересованности может быть очень коротким. Размер студии может помешать съемке большого числа людей. Чтобы комфортно работать с семьей из восьми человек, вам потребуется помещение размером по меньшей мере 9 x 15,25 м – многие семейные портреты включают три поколения! Если позволяет высота потолка, вы можете использовать дополнительные источники контрового света с 30° сотовыми насадками, чтобы придать объем прическам и «отделить» позирующих от фона. Контровые вспышки удобнее всего располагать на «журавлях», не забывая защитить объектив от бликов с помощью шторок.

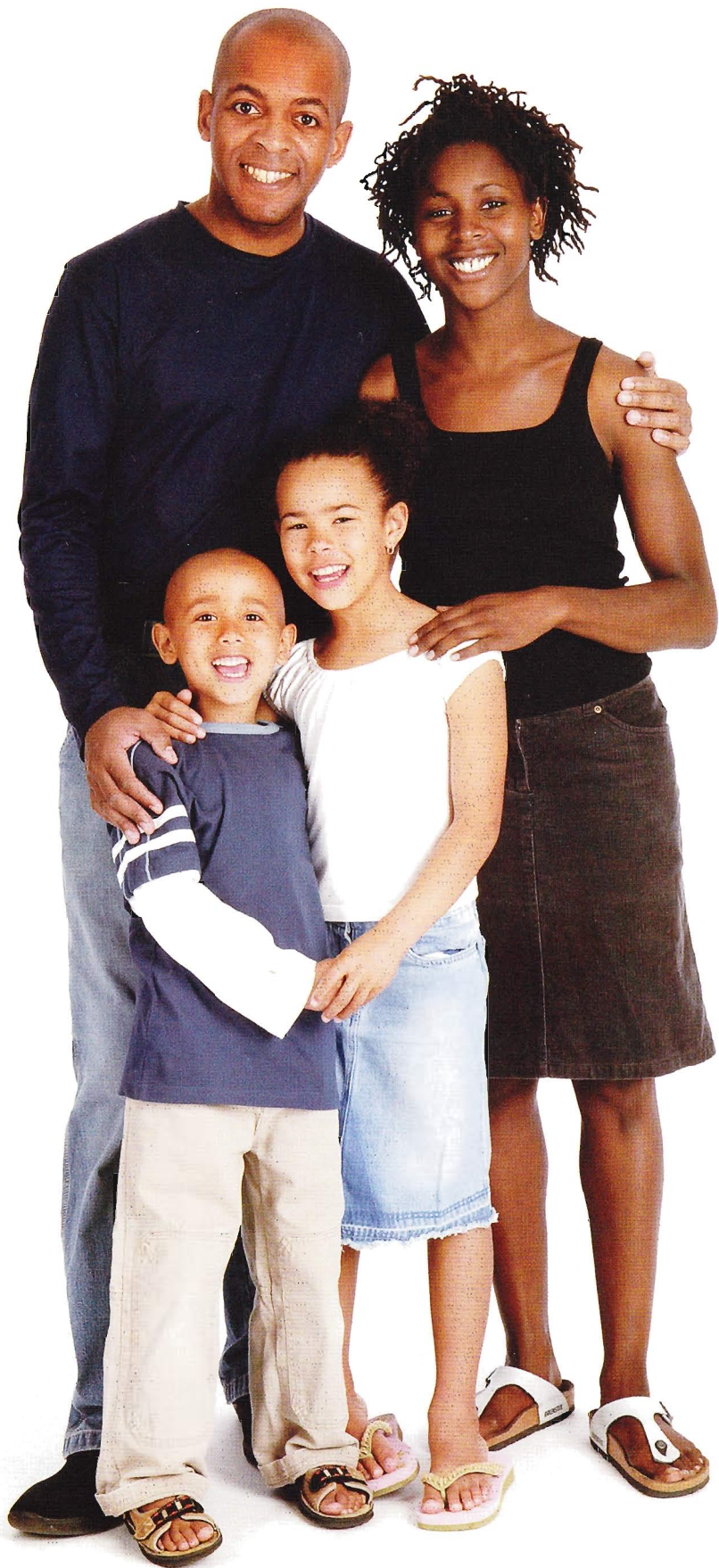
Освещение

С семьей Джейкобов было очень приятно работать – все они излучали радость и счастье. Основная сложность состояла в том, чтобы заставить их смотреть в камеру одновременно. Обычно я говорю, что делаю снимок на счет «три», но **нажимаю** спусковую кнопку на счет «два». В этот момент большинство людей уже готовы к съемке, но еще не напряжены. Попробуйте такой подход. Как всегда, уделяйте внимание одежде. Я попросил Джейкобов прийти на съемку в одежде приглушенных тонов, слегка оттененной синими деталями. Схема освещения была довольно простой. Белый бумажный фон равномерно заполнялся светом от двух вспышек с вертикальными щелевыми насадками; вместо них вы можете использовать обычные 16-см рефлекторы. Рисующий свет создавался двумя софтбоксами, расположенными один над другим справа и спереди от позирующих; **слева** стоял вертикальный стрип в качестве источника заполняющего освещения. Софтбоксы были примерно на 1,5 ступени ярче, чем стрип, а фоновые источники – на 1 ступень ярче, чем софтбоксы.

100-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 Два софтбокса, 100 x 100 см, расположенные один над другим
- 📷 Стрип-софтбокс, 100 x 30 см
- 💡 2 вспышки со щелевыми насадками, 30 см
- 📄 Белый бумажный фон

Мать и дитя

Эти снимки я сделал на заказ для каталога средств по уходу за детьми. Позировали не профессиональные модели, а хорошие знакомые заказчика. Это действительно мать и дочь, хотя во многих случаях я с большим успехом использовал модель в качестве «родителя» вместе с «чужим» ребенком. Если модель любит детей и младенцев, а ребенок хорошо относится к незнакомым людям, у вас не должно быть особых проблем. При работе с маленькими детьми всегда имеет смысл приспособить время съемки к их режиму дня, включающему сон, прием пищи и прогулки. Посоветуйтесь с родителями, в какое время дня их ребенок наиболее спокоен, и назначьте сессию на эти часы. Довольный младенец, сытый и выспавшийся, наверняка даст вам около часа на получение хороших снимков. Если он чем-либо недоволен, то съемка, мягко говоря, будет затруднительной.

Если говорить о съемке детей, то необходимо подчеркнуть требования техники безопасности. Еще раз проверьте, надежно ли стоят все приборы, закреплены ли кабели, нет ли риска споткнуться. С ребенком всегда должен находиться рядом кто-либо из родителей или хотя бы любой взрослый человек. Не забывайте застраховаться от возможных рисков. Во многих странах часто появляются новые законодательные акты касающиеся съемки детей; ознакомьтесь с правилами заранее и пользуйтесь услугами только проверенных модельных агентств с действующей лицензией.

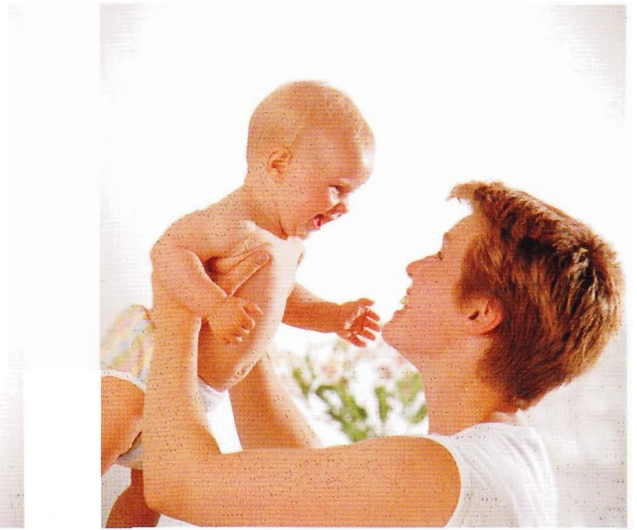
Освещение

Нужно было добиться яркого, воздушного, свежего **вида** снимков для каталога. Я равномерно осветил мать и ребенка с помощью большого софтбокса, расположенного немного слева и близко от камеры. Не забывайте защищать объектив от паразитных засветок с помощью шторок или заслонок («флагов»). Для подсветки фона я установил две вспышки с широкоугольными рефлекторами. Чтобы оживить снимок, я направил на моделей еще одну вспышку с рефлектором, расположив ее справа и **сзади** под углом примерно 45° к плоскости фона. При такой схеме освещения нужно тщательно сбалансировать мощность вспышек, чтобы все границы тел моделей хорошо прорабатывались. Контровой свет должен быть на 1 ступень ярче основного рисующего, хотя с его направлением и интенсивностью стоит поэкспериментировать. Вы можете смягчить свет с помощью матовой пленки или специального фильтра. **Сделайте несколько тестовых снимков, скорректируйте освещение, убедитесь в отсутствии бликов и приступайте к работе.**

70-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/160 сек.

Оборудование

- 📷 Вспышка с 26-см рефлектором
- 📷 Софтбокс, 145 x 145 см
- 📷 Две вспышки с 21-см широкоугольными рефлекторами
- 📷 Белый отражатель, 2,5 x 1,2 м
- 📷 Черные заслонки для защиты от бликов
- 📷 Белый бумажный фон

Классический портрет

Большинство портретов, которые я снимаю, можно отнести к области корпоративной фотографии – их используют в пресс-релизах или отчетах компаний. Тем не менее подходы к съемке и освещению в таких случаях мало чем отличаются от работы над частным портретом. Выбор фона и выражение лица модели могут быть более формальными, но это единственное отличие. Я всегда стараюсь делать серию снимков с различными выражениями лица модели – от максимально серьезного и формального до более раскованного и улыбчивого. Генеральный директор предпочитает демонстрировать дух власти и лидерства в годовом отчете, но проявлять себя с более мягкой, человеческой стороны в корпоративной газете. Хороший портрет должен проявлять настоящие личные качества модели, демонстрируя их с наилучшей стороны. Тщательно выбирайте фон. В прошлом были очень популярны тканевые фоны с различными цветовыми пятнами и разводами; честно говоря, я их терпеть не мог, стараясь сделать фон более интересным с помощью световых эффектов или абстрактных теней. Экспериментируйте с цветом и текстурой. Студийное освещение не знает границ. Не забывайте при этом, что с фоном можно переусердствовать: он не должен отвлекать внимание от человека. Помогите выбрать одежду для съемки, обращайте внимание на мельчайшие детали: вам не будут благодарны, если на снимках обнаружится ужасная прическа. И последний момент: следите за отражениями в очках. Они могут появляться совершенно неожиданно при малейшем повороте головы и также легко исчезать.

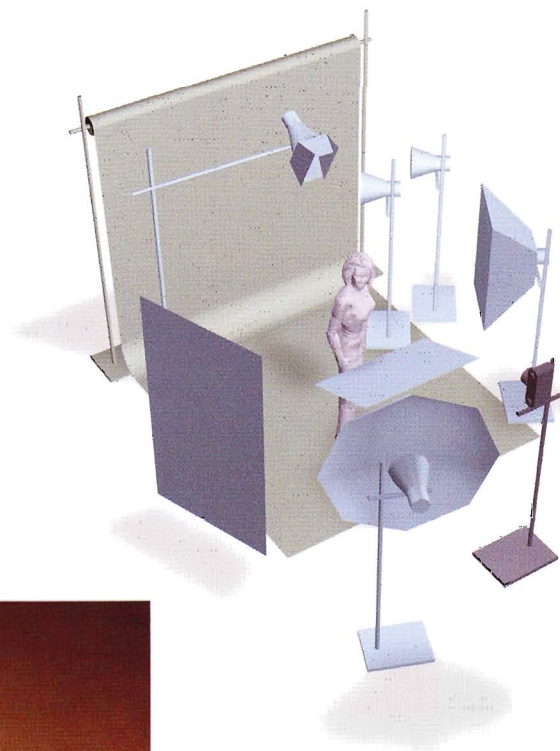
Освещение

Я всегда стараюсь добиться одиночного блика в глазах модели, поэтому источники света располагаю очень аккуратно. Обработка в Photoshop позволяет убирать лишние блики, но добиваться нужного результата при съемке проще и быстрее. Я разместил основной источник света слева, близко к камере, на высоте 1,8 м. В качестве рассеивателя я взял белый зонт «на просвет», дающий красивые круглые блики в глазах. Вы можете использовать софтбокс – блики при этом будут квадратными. Затем я разместил небольшой вертикальный стрип-софтбокс справа, чтобы смягчить тени с той стороны лица; с интенсивностью и расположением заполняющего источника необходимо экспериментировать. Наконец, я установил контровой источник для подсветки прически сзади, ограничив его угол освещения с помощью сотовой насадки и шторок. Мощность контрового света требует тщательной настройки: подсвеченные им области не должны уходить в переэкспозицию. Иногда имеет смысл распространять контровый свет и на плечи модели, но в этом случае будьте особенно аккуратны с паразитными бликами в кадре. Закрепите белый отражатель горизонтально на уровне талии модели, чтобы смягчить тени под подбородком и сделать светлее область глаз; оптимальное положение отражателя зависит от формы лица модели и схемы освещения. Чтобы оживить темный фон, я создал на нем два световых пятна с помощью вспышек с обычным и фоновым рефлекторами.

150-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ❑ Вспышка со 105-см зонтом «на просвет» и рефлектором
- ❑ Стрип, 100 x 25 см
- ❑ Источник контрового света на «журавле»
- ❑ Сотовая насадка и шторы
- ❑ Источники фонового света
- ❑ Белый отражатель, 100 x 50 см
- ❑ Бумажный фон

Концепция портрета

Фотостудия — это ваша нейтральная территория, где все можно начинать с чистого листа. Вы можете создать бесконечное разнообразие снимков с различными характером и стилем освещения. В творческом, художественном, портрете с помощью освещения можно добиться любых, в том числе самых неожиданных, эффектов. Вы можете подчеркнуть уже имеющиеся особенности модели, а можете представить ее в совершенно новом, нестандартном образе. Сложно давать советы по творческой съемке — просто следуйте своей интуиции, экспериментируя до тех пор, пока снимок не приобретет яркий индивидуальный характер. Во многих случаях для этого достаточно всего одного источника света или двух, включая фоновый. Все зависит от той идеи, которую вы держите в голове. В большинстве случаев, снимая портреты людей, вы должны представить их с самой хорошей, приятной стороны. Однако если вы чувствуете, что у вашей модели есть и другие, не менее интересные, черты характера, — как у моего старого приятеля Джо на этом снимке, — то не бойтесь двигаться в любом направлении. Пожалуй, имеет смысл начинать с одного источника света, наблюдая, как проявляет себя модель, и строить дальнейшую работу руководствуясь своими ощущениями.

Освещение

Снимая этот кадр, я решил сыграть на нестандартной комплектации Джо и его «потрепанном» виде. Мы всегда шутили, что он выглядит как заключенный, и решили сделать серию снимков в этом образе (надо сказать, что Джо играл очень хорошо, что дало основания задуматься о его прошлом!). Когда Джо согласился на съемку, мы сделали простой костюм и достали наручники. Мне хотелось выдержать снимок в серых тонах и передать ощущение страха, который испытывает Джо по отношению к невидимому стражу порядка. Я расположил большой софтбокс слева сверху и подсветил серый фон горизонтальным стрипом, помещенным за моделью внизу. С помощью узконаправленного тубуса, помещенного слева и сзади на большой высоте, я наложил на лицо Джо яркий блик, подчеркивающий фактуру кожи. Для заполнения теней и подсветки серого костюма я поставил большой белый отражатель справа от камеры.

150-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- 📷 Большой софтбокс, 100 x 140 см
- 📷 Стрип, 130 x 30 см
- 📷 Источник контрового света с 21-см рефлектором и узким тубусом
- 📷 Белый отражатель, 180 x 120 см
- 📷 Серый бумажный фон
- 📷 Стойки и зажимы

СТАНДАРТНОЕ ПОРТРЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

При наличии такого разнообразия студийных приборов и аксессуаров у фотографа есть практически безграничные возможности построения портретного освещения. Тем не менее за долгие годы развития фотографии успела выработаться стандартная схема, применяемая при съемке портрета. Хотите ли вы «отказаться от стереотипов» или нет, дело ваше; главное – чтобы освещение наилучшим образом подходило для конкретного случая.

Как я уже подчеркивал выше, центральным элементом любого портрета являются глаза, поэтому прилагайте все усилия к их наилучшему освещению. Если световая схема плохо или неадекватно проявляет глаза модели, то они могут выглядеть безжизненно, а снимок может оказаться бесхарактерным и плоским.

Второй главный элемент портрета – губы. Все мы передаем эмоции с помощью расположения губ, сознательно или бессознательно. Всегда обращайтесь на это внимание, делая снимок в тот момент, когда улыбка модели наиболее выразительна. Не забывайте о хорошем освещении прически: яркие, ухоженные волосы всегда делают снимок живым и привлекают внимание.

Наконец, еще один немаловажный фактор. Большинство взрослых людей боятся, что на снимке у них окажется двойной подбородок или некраси-

вая, «потрепанная» шея. Не оставляйте эту проблему без внимания: обязательно используйте заполняющее освещение или отражатель для смягчения теней под подбородком.

Я привожу эту серию снимков для того, чтобы продемонстрировать действие всех основных источников света на вид итогового портрета. Для начала был использован только рисующий свет (слева сверху), в данном случае – среднего размера софтбокс. Видно, что, как только свет начинает падать на глаза модели, ее лицо становится живым. Постепенно, по мере введения заполняющего освещения, характер лица выявляется лучше. Какой эффект оказывает на снимок включение контрольного источника для подсветки прически! Наконец, я попросил модель менять выражение лица, чтобы вы убедились, насколько легко простая улыбка может привлечь внимание к портрету. При наличии таланта, вместе с уверенной в себе и творчески настроенной моделью фотограф располагает практически безграничной палитрой для создания великолепного портрета. Это очень благодарный жанр фотографии: хорошо запечатлев человека в определенный момент его жизни, вы оставите долгую память как ему самому, так и многим последующим поколениям.

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА: *Визажист*

ФОТОГРАФ

При проведении коммерческой портретной съемки главным фактором является освещение. Профессиональная модель обычно хорошо знакома с условиями студии, осветительными приборами и принципами работы с фотографом. Тем не менее вам и модели необходимо наладить контакт, поэтому просто пообщайтесь перед съемкой.

Работа профессионального визажиста, – необходимый элемент «глянцевой» фотографии. Любой обычный портрет также может заметно выиграть благодаря усилиям визажиста.

Я всегда настаиваю на том, чтобы модель приезжала на съемку без макияжа. Я усаживаю ее в студии, приглашаю визажиста, и мы вместе обсуждаем предстоящую фотосессию. Если на съемке должен быть задействован стилист-парикмахер, то желательно, чтобы в этот момент присутствовал и он. Иногда я использую фотографии из журналов или другие снимки в качестве иллюстративного материала, чтобы быстрее показать, в каком направлении нам нужно двигаться.

Помните: глаза – это самое важное. Необходимо акцентировать на них внимание зрителя, подчеркивая также форму лица и губ. В этом я всецело полагаюсь на мастерство визажиста. Высокое овальное лицо смотрится выигрышнее, если аккуратно оттенить подбородок и наложить на верхнюю часть щек немного румян. Оттенок волос и цвет глаз должны хорошо гармонировать с тоном

макияжа. При использовании цифровой обработки фотограф может многое отретушировать самостоятельно, в первую очередь скрыть мелкие дефекты кожи, провести «отбеливание» зубов и белков глаз, а также, при необходимости, слегка изменить оттенок лица.

ВИЗАЖИСТ

Визажист должен учесть множество факторов, перед тем как начать работать с лицом модели. Для начала я выясняю у фотографа, какого стиля необходимо добиться. Страницы из журналов или снимки на экране, демонстрирующие сходные результаты, обычно хорошо помогают мне сориентироваться. Следующий фактор, который мне необходимо учитывать, – это используемая схема освещения, которая определяет, насколько плотным должен быть макияж. Я обращаю внимание также на то, будут ли итоговые снимки цветными или черно-белыми. В последнем случае нужно быть очень осторожным с косметикой красных тонов, поскольку черно-белая пленка к ним более чувствительна, чем к остальным оттенкам. Кроме того, оптимальная яркость макияжа также различается в случае цветной и монохромной фотографии. Наконец я изучаю лицо модели. Если у нее идеальная форма черепа, то мне необходимо лишь помочь проявиться имеющимся достоинствам. Слабые скулы можно подчеркнуть, оттенив нижнюю часть лица; это также поможет выделить линию челюсти. Макияж можно с успехом использовать, чтобы полностью преобразить модель: визажист может придавать лицу иную форму.

Глаза – еще одна область, воздействуя на которую я могу создавать огромное разнообразие образов. Фотограф должен заранее выставить освещение и подготовить место для съемки, чтобы я мог усаживать там модель на определенных стадиях нанесения макияжа и видеть итоговый результат. Скорее всего, фотограф будет давать свои комментарии по ходу работы, а также сделает тестовые снимки. Помните, что несложно нанести дополнительный макияж, но его удаление – намного более утомительная процедура. Всегда работайте как члены одной команды. Если все вы настроены позитивно и дружелюбны друг к другу, дело пойдет значительно успешнее.

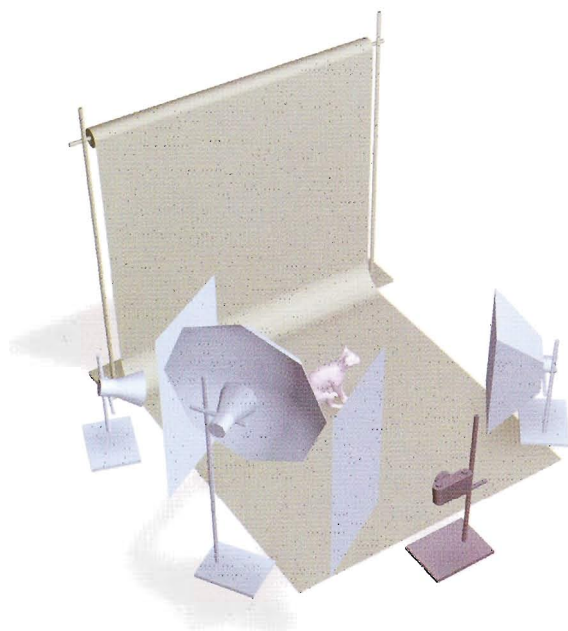

ЖИВОТНЫЕ

Если вы не любите животных, то даже не пытайтесь заниматься их фотосъемкой! Вам потребуется бесконечное терпение, терпение и еще раз терпение, а также способность хорошо понимать вашу «модель». Большинство животных непредсказуемы и не готовы к сотрудничеству в студии, но если вы настроены так же, как я, то найдете в этом лишь повод для преодоления препятствий. При съемке животных я стараюсь использовать простые схемы освещения – скажем, один источник рисующего света, один – для заполнения теней и фоновый источник. Я всегда работал со вспышками, и они не раздражали животных, хотя этот вопрос нужно выяснять с каждым питомцем индивидуально. В любом случае главное – это спокойствие и комфорт животного. Нет ничего хуже фотографии, на которой животное нервничает: никто за такой снимок не скажет вам «спасибо». Поэтому приведите в студию животное, запаситесь его любимыми игрушками, приманками, вкусными поощрениями, включите освещение – и вперед!

Кошки

Получить отличный снимок кошки или котенка совсем несложно, так как эти животные весьма красивы. Однако никто не может заранее сказать, как конкретное животное поведет себя в условиях студии. Пусть на съемке обязательно присутствует хозяин. Ведите себя в высшей степени аккуратно, чтобы не напугать животное. Нанеся на фон чуть-чуть валерьянки, вы сможете привлечь к нему внимание кошки на более долгое время. Лучше всего снимать кошек на столе, используя в качестве фона бумагу (хотя животное может с нее соскальзывать) или ткань. Ведите съемку с рук, установив на камеру стандартный 50-мм или «портретный» объектив. Это даст вам определенную мобильность и позволит легко следовать за движениями животного. Снимки выглядят лучше всего, когда они сделаны с уровня головы кошки. Если говорить о вспышках, то, как правило, кошки не обращают на них внимания.

Освещение

Британская голубая – очень фотогеничная порода. Я решил снять этого кота на контрастном фоне, выбрав в качестве такового лиловое атласное одеяло. Освещение было почти таким же, как при съемке классического портрета (см. с. 26–27). Источник рассеянного рисующего света располагался справа спереди от кота под углом около 45°. Были задействованы также прибор заполняющего света и фоновый источник, который придал блеск фону и подчеркнул текстуру шерсти. При съемке кошек следите за эффектом «красных глаз», точнее, «зеленых глаз»: не располагайте основной прибор слишком близко к камере, приподнимайте его или отодвигайте в сторону. Убедитесь, что фоновый и заполняющий свет не вызывают бликов и засветки. Если вы снимаете черную кошку, то ее шерсть будет очень хорошо поглощать свет, и вам придется потрудиться над настройкой мощности вспышек.

70-мм объектив ▸ f/11 ▸ 1/200 сек.

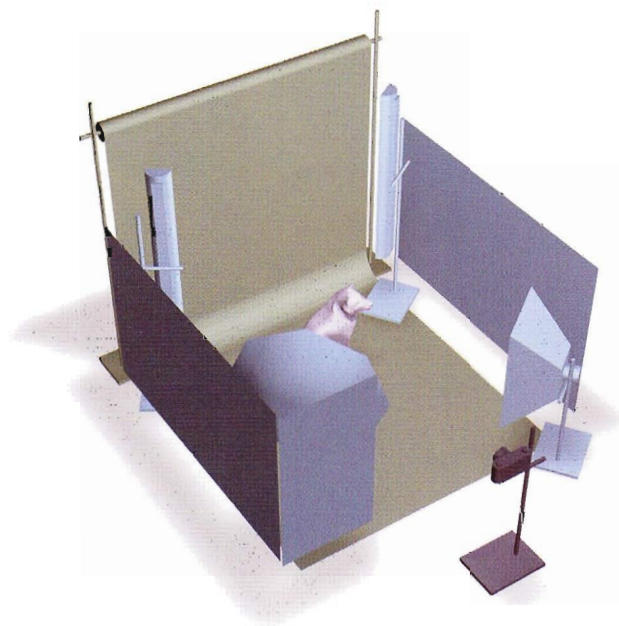
Оборудование

- ❏ Софтбокс, 100 x 100 см
- ❏ Заполняющий свет: зонт «на просвет» или софтбокс
- ❏ Вспышка со средним 26-см серебристым рефлектором
- ❏ Черные «флаги», при необходимости
- ❏ Белые отражатели средних размеров
- ❏ Подходящий фон на приподнятом основании
- ❏ Серый бумажный фон

Собаки

Мой личный подход к фотосъемке животных достаточно минималистичен: я предпочитаю простое освещение и белый фон, который не отвлекает внимание от главной «звезды» кадра. Я обычно не использую аксессуары, вроде подушек и плетеных корзин, которые часто встречаются на подобных снимках и о которых мне иногда говорят владельцы и заказчики, хотя они в целом не портят кадр. Какой бы подход вы ни выбрали, принципы освещения остаются теми же. Собаки могут быть отличными моделями. Очень часто у них интересный характер, открытая натура и невероятная способность к самовыражению; при этом собака до определенной степени слушается своего хозяина. Как и при работе с другими животными, я до сих пор не испытывал особых проблем с использованием вспышек. С другой стороны, мне приходилось сталкиваться с очень застенчивыми собаками, вплоть до полной нефотогеничности.

Освещение

Следуя своему принципу минимализма в том, что касается заднего плана, я использовал простой рулонный фон белого цвета 2,7 x 2,5 м. Собаки обычно очень подвижны, поэтому с каждой стороны от фона я поставил большие белые отражатели, соорудив таким образом импровизированный вольер. Справа и спереди от камеры я разместил большой софтбокс, а в качестве источника рисующего света был использован серебристый зонт «на отражение», расположенный слева. Фон был освещен двумя вертикальными стрипами, стоящими по его сторонам. Вместо них вы можете взять обычные вспышки с 21-см рефлекторами. Сделайте фоновые источники примерно на полступени мощнее, чем фронтальные. Сравнительно жесткий свет от серебряного зонта придает блеск шерсти собаки. Если вы снимаете собаку черного цвета, то будьте внимательны к экспозиции, оценивая ее с помощью пленки Polaroid или на экране компьютера. Любимые игрушки и угощения помогают пробудить в «модели» дух сотрудничества.

70-мм объектив ▸ 1/16 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- ☑ Большой софтбокс, 100 x 140 см
- ☑ Вспышка с серебряным зонтом «на отражение»
- ☑ Фоновые источники, 2 шт.
- ☑ Узкие стрипы или фоновые рефлекторы
- ☑ Черные «флаги», при необходимости
- ☑ Большие белые отражатели, 2,5 x 1,2 м, 4 шт.

Рыбы и водные животные

Рыбы – замечательный объект для фотосъемки. Очень часто они окрашены в фантастические яркие цвета. Кроме того, с рыбами легко работать, поскольку они (я надеюсь) находятся в емкости с водой! Все это относится не только к рыбам, но и к любым другим аквариумным животным. Многие из них выигрывают от задней подсветки, так как обладают полупрозрачным телом; другие, наоборот, лучше смотрятся на контрастирующем ярком фоне, который требует индивидуального подбора. Черный цвет фона особенно хорош. Поскольку вода может иметь значительную массу, готовьте к съемке пустой аквариум, наполняя его водой, когда все уже готово; помните при этом, что вода и электричество несовместимы. Обращайтесь с рыбами нежно и бережно, внимательно следите за температурой и составом воды, оптимальными для данного вида. Если съемка проходит в квадратном аквариуме, верхнего и бокового света будет достаточно. Чтобы убрать отражение камеры в стекле, поместите перед ней черный лист, прорезав в нем круглое отверстие по размеру объектива. Лучше всего использовать водонепроницаемый фон, который можно поместить прямо в аквариум: это позволит избавиться от отражений, возникающих в его задней стенке.

Освещение

В качестве примера я привожу снимок *Carassius auratus* – золотой рыбки – в круглом аквариуме. Освещение очень простое. Я установил софтбокс сверху, разместил слева небольшой стрип для создания вертикального блика на аквариуме, а сам аквариум поставил на пластиковый прозрачный стол для предметной съемки. Прозрачный стол был использован потому, что задняя подсветка позволяет избавиться от ненужных отражений. Под столом располагался большой полупрозрачный белый отражатель, создавший эффект «светового короба» при равномерном освещении стандартным рефлектором. Следите за мощностью пилотного света: тепло от ярких ламп может расплавить пластик. Поработайте над расположением белых и черных поверхностей вокруг аквариума, чтобы убрать максимум отражений и создать красивый светотеневой рисунок. Сбалансируйте три источника света. Источник задней подсветки будет работать хорошо, если он примерно на полступени мощнее верхнего источника. Если вы хотите сделать фон цветным, установите на фоновый прибор цветной желатиновый фильтр.

150-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- Софтбокс, 100 x 100 см
- Стрип
- Фоновый источник с 21-см рефлектором
- Стол для предметной съемки
- Черные и белые «флаги»

Рептилии и амфибии

Рептилий, насекомых и некрупных млекопитающих довольно легко снимать в студии. При работе с такими объектами я всегда создаю замкнутое пространство и использую простую схему освещения. При съемке мелких насекомых вы входите в область макрофотографии, которая подробно рассмотрена на с. 207–225. Те же принципы относятся и к съемке рептилий и амфибий, с поправкой на более крупный масштаб. В большинстве случаев мне достаточно одного источника рассеянного света с верхним расположением. В качестве фона вы можете использовать элементы естественной среды обитания животного, например листья, камни или песок. Имеет смысл работать на пластиковом основании, поскольку его значительно легче очищать, чем бумагу или ткань, если животное воспользуется им в качестве туалета. Поскольку многим животным свойственно инстинктивно искать укрытие, не создавайте на съемочном столе мест, куда можно спрятаться. Перед съемкой дайте животному некоторое время на акклиматизацию и привыкание к новым условиям. Следите за тем, чтобы ваша «модель» не выпрыгнула с места съемки или не прогрызла себе путь на волю.

Освещение

Я описываю лишь пример организации съемочного пространства: экспериментируйте и адаптируйте метод для вашего конкретного случая. Самый удобный материал, который вам пригодится, – это пенокартон. Будучи легким и прочным, он удобно режется и хорошо склеивается. В качестве пола используйте гибкий пластиковый или виниловый лист, который легко мыть при необходимости. На него можно положить листья, песок и т.п. Вырежьте основание, заднюю и две боковых стенки, а в передней сделайте отверстие по диаметру вашего объектива. Сверху я закрываю конструкцию специальной матовой пленкой Rosco Tough Frost, но вполне подойдет и обычная калька. Поместите источник света сверху, чтобы он рассеивался «потолком» конструкции. Если вы хотите добавить боковую подсветку, прорежьте окно в одной из боковых поверхностей, заклейте его матовой пленкой и направьте сквозь него свет от дополнительной вспышки. Закрепите переднюю стенку на легко отлипающем скотче, чтобы ее можно было легко открывать и закрывать. Не забудьте сделать отверстия для вентиляции и следите за температурой внутри короба: самочувствие животного не должно страдать во время съемки.

105-мм макрообъектив ▸ f/22 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 Две вспышки с 26-см рефлекторами (можно обойтись одной)
- 📷 Листы пенокартона, 5 мм
- 📷 Плотная калька или другой рассеиватель
- 📷 Гибкий **лист винила** или пластика
- 📷 Острый резак
- 📷 Линейка
- 📷 Нетоксичный **клей**
- 📷 Двусторонний скотч
- 📷 Изолента
- 📷 Булавки

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА: *АССИСТЕНТ*

ФОТОГРАФ

Я не занимаюсь съемкой животных постоянно, но в своей коммерческой практике мне приходилось не раз выполнять заказы по фотографированию собак, кошек, жаб и даже цыплят для различных рекламных проектов. Чтобы этим заниматься, нужно любить животных и обладать ангельским терпением; кроме того, вам необходим ассистент. Довольно часто животные нервничают в присутствии фотографа и отказываются «работать на камеру». На мой взгляд, снимать животных лучше с высоты их взгляда, и для этого приходится иной раз ложиться в студии прямо на пол, держа перед собой камеру. Не усложняйте схему освещения и старайтесь окружить место съемки загородками. Темная шерсть, кожа или чешуя прекрасно поглощают свет, и необходимый для их съемки уровень мощности вспышек может отличаться от стандартного; то же касается шерсти белого цвета, которая отражает свет и легко переэкспонируется. В таких случаях всегда проводите дополнительную проверку экспозиции с помощью пленки Polaroid или на экране компьютера.

АССИСТЕНТ

При съемке животных у меня особенная роль. Моя главная забота – комфорт и спокойствие животного. В студии очень часто становится жарко, и «модель» быстро начинает страдать от обезвоживания, поэтому я обязательно слежу, чтобы в ее распоряжении всегда было питье. Впрочем, моими услугами официанта с не меньшим успехом пользуется и фотограф!

Еще до съемки я всегда стараюсь переговорить с хозяином животного, чтобы выяснить важные детали о его повадках и привычках, о том, что оно любит и чего боится. Это помогает мне быстро и уверенно успокоить животное, расположить его к себе и фотографу, разместить на съемочной площадке. Если на съемке присутствует и сам хозяин – это огромный плюс. Во всех случаях мне совершенно необходим неистощимый запас угощений, приманок и игрушек, а также знания о том, какие предпочтения есть у тех или иных животных. Моя задача во время съемки – контролировать движения «модели», и для этого я пользуюсь всеми средствами, какие могу раздобыть.

Поскольку освещение при съемке животных обычно довольно простое, если речь не идет о каких-либо специальных задачах, то у меня нет особых технических обязанностей. Тем не менее перед началом фотосессии я проверяю устойчивость всех штативов и приборов, аккуратно раскладываю кабели и прикрепляю их к полу многоцветным скотчем. Животное перевернет все вверх дном, если дать ему волю, и опыт работы с крупными собаками говорит мне о том, что это вполне реально.

Моя последняя задача – тщательно очистить помещение студии от шерсти и пуха, которые накапливаются во время съемки. Иногда за крупной собакой или кошкой приходится убирать в течение нескольких часов.

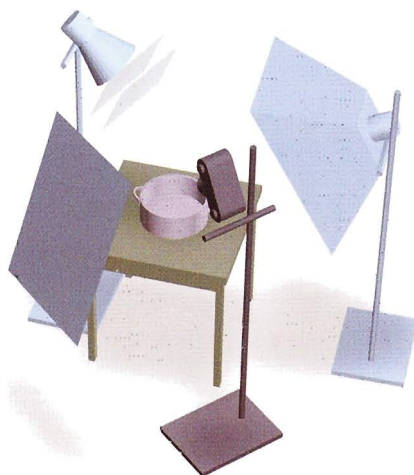
ЕДА И НАПИТКИ

Узнав, что я занимаюсь фотосъемкой пищевых продуктов, люди часто спрашивают меня о многочисленных уловках, которые я при этом могу использовать. Да, фотографы действительно идут на некоторые ухищрения, но на самом деле методы вроде подмены мороженого картофельным пюре применяются крайне редко. Самое главное в фотосъемке еды – естественность: продукт должен выглядеть натуральным и аппетитным. Тем не менее от фотографа требуется немало усилий, чтобы еда и напитки на снимках выглядели наиболее привлекательно, и правильный подход к освещению играет в этом самую главную роль. При фотографировании жидкостей иногда нужны особые, уникальные световые схемы. Вам необходимо отлично разбираться в самих блюдах или напитках. Не менее важны хороший дизайнерский вкус и умение подбирать цвета. Практически во всех случаях, за исключением самых простых, вам потребуется помощь повара-дизайнера. В этой главе я подробно останавливаюсь на всех указанных вопросах.

Тушеные ОВОЩИ С ЯЙЦОМ

Фотосъемка пищевых продуктов привлекает далеко не всех фотографов. Этот жанр считается узко-специализированным. Отчасти это правда, однако, как и во всех других областях фотографии, главные необходимые умения – это хорошее цветовое зрение, внимание к деталям, причем не только в освещении самого продукта, но и в построении всего натюрморта, вплоть до самых мелочей. Большое значение имеют физические характеристики освещения. Я всегда предпочитал теплый свет, который делает пищу более привлекательной. Зеленоватый или пурпурный оттенок, напротив, вряд ли будет способствовать ее аппетитному виду. В последнее время тенденция к более теплым тонам сменилась модой на жесткий холодный белый свет. Популярный стиль может меняться буквально каждые несколько месяцев. Ориентируйтесь на существующие направления или следуйте своей интуиции.

Освещение

Кастриюлю с тушеными овощами я снял сверху под углом приблизительно 45°. Освещение было очень простым и включало только два источника. При подготовке студии я воспользовался пустой кастрюлей, проконсультировавшись с поваром относительно необходимого размера и формы. Вы можете наполнить «бутафорскую» кастрюлю сырыми овощами, чтобы понять расположение теней и характер освещения; главное, чтобы они находились на таком же уровне, что и готовый продукт. Слева сверху я разместил вспышку с серебристым рефлектором, установив на нее рассеивающий фильтр Tough Frost и желатиновый фильтр с теплым оттенком Straw 1. Справа под углом 45° довольно близко к кастрюле располагался софтбокс. Для подсветки левой стороны кадра был использован белый отражатель. Следите за тем, чтобы край кастрюли не отбрасывал тень на само блюдо.

200-мм объектив ▸ f/11 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- ☑ Большой софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Вспышка с серебристым рефлектором
- ☑ Рассеивающий фильтр или калька
- ☑ Желатиновый фильтр Straw 1
- ☑ Белый отражатель, 50 x 50 см

Барбекю

В большинстве случаев я делаю снимки одиночных блюд, чтобы проиллюстрировать поваренные книги или статьи в журналах. Но иногда заказчику нужен снимок, включающий в себя целый набор продуктов. Этот кадр прекрасно получился бы на улице, но солнце непредсказуемо, поэтому необходимый эффект можно имитировать в студии. Главная задача – передать ощущение солнечного тепла с помощью желатиновых фильтров на источнике моделирующего света. Оптимальный теплый оттенок дают желатиновые фильтры типа «солома» (Straw), хотя вам потребуется поэкспериментировать с их плотностью. Перед фильтром вы можете установить гобо, чтобы сделать «солнечный» свет пятнистым. И еще один совет. Есть простой способ симитировать раскаленные угольки в мангале: достаточно положить среди настоящего угля несколько скомканных листов красной и золотой фольги, тщательно подобрав их угол поворота и выведя их из зоны резкости.

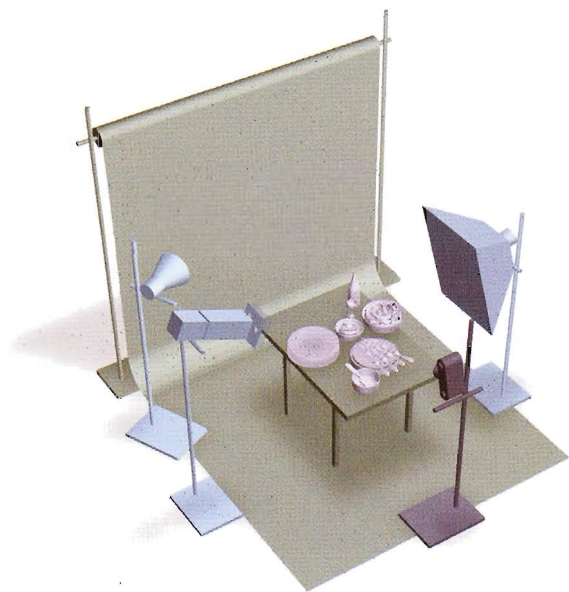
Освещение

Снимок барбекю сделан в студии и никакой подсветки для угольков использовано не было. Фотография сделана для публикации в журнале, и часть текста должна была располагаться прямо на фоне; поэтому в качестве заднего плана я использовал простую синюю бумагу. Основное освещение создавал большой софтбокс, стоявший справа от сцены. В качестве моделирующего источника была использована стоявшая слева вспышка с эллиптическим спотом, на который были установлены фильтр Straw 2 и гобо. Еще одна вспышка с простым серебряным рефлектором освещала бутылку с вином и блюда на заднем плане, заодно подсвечивая голубой фон. Чтобы освещение фона было равномерным, справа за сценой располагался белый отражатель. Фоновый источник был примерно на 2 ступени ярче моделирующего, а моделирующий – еще на 1,5 ступени ярче, чем софтбокс. Настроив мощность источников, мы с поваром поместили блюдо в кадр и приступили к съемке.

Камера 5 x 4 дюйма ▸ 240-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

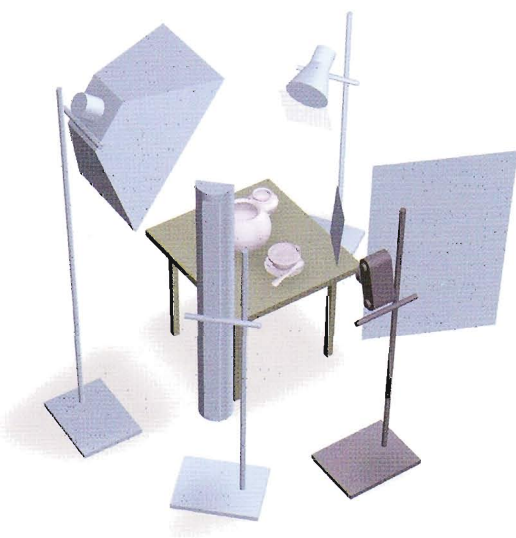
- ☑ Софтбокс, 100 x 140 см
- ☑ Эллиптический или зум-спот
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Гобо
- ☑ Желатиновый фильтр (теплый или «солома»)
- ☑ Большой белый отражатель
- ☑ Голубой бумажный фон

Супы

При съемке блюд и продуктов питания крайне важно понимать, как они на самом деле должны выглядеть. Повар-дизайнер или домработница обычно заранее проверяют рецепт и готовят блюдо, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. В любом случае публикуемые в поваренных книгах рецепты обычно тестируются, поэтому у специалистов есть хорошее представление о внешнем виде блюда и возможных проблемах с его приготовлением. У меня всегда есть под рукой телефон автора рецепта или того, кто его тестировал, чтобы я мог быстро проконсультироваться, если что-то пойдет не так. Я всегда делаю коктейли и напитки еще до того, как выставлять освещение, чтобы точнее подобрать цвет фона и посуды, а также форму емкости для коктейля. Кроме того, нужно заранее знать объем блюда и его размер, чтобы подобрать нужную посуду. 20-см пицца будет смотреться крошечной на 40-см тарелке. Имея эту информацию, вы сможете тщательно продумать композицию и схему освещения.

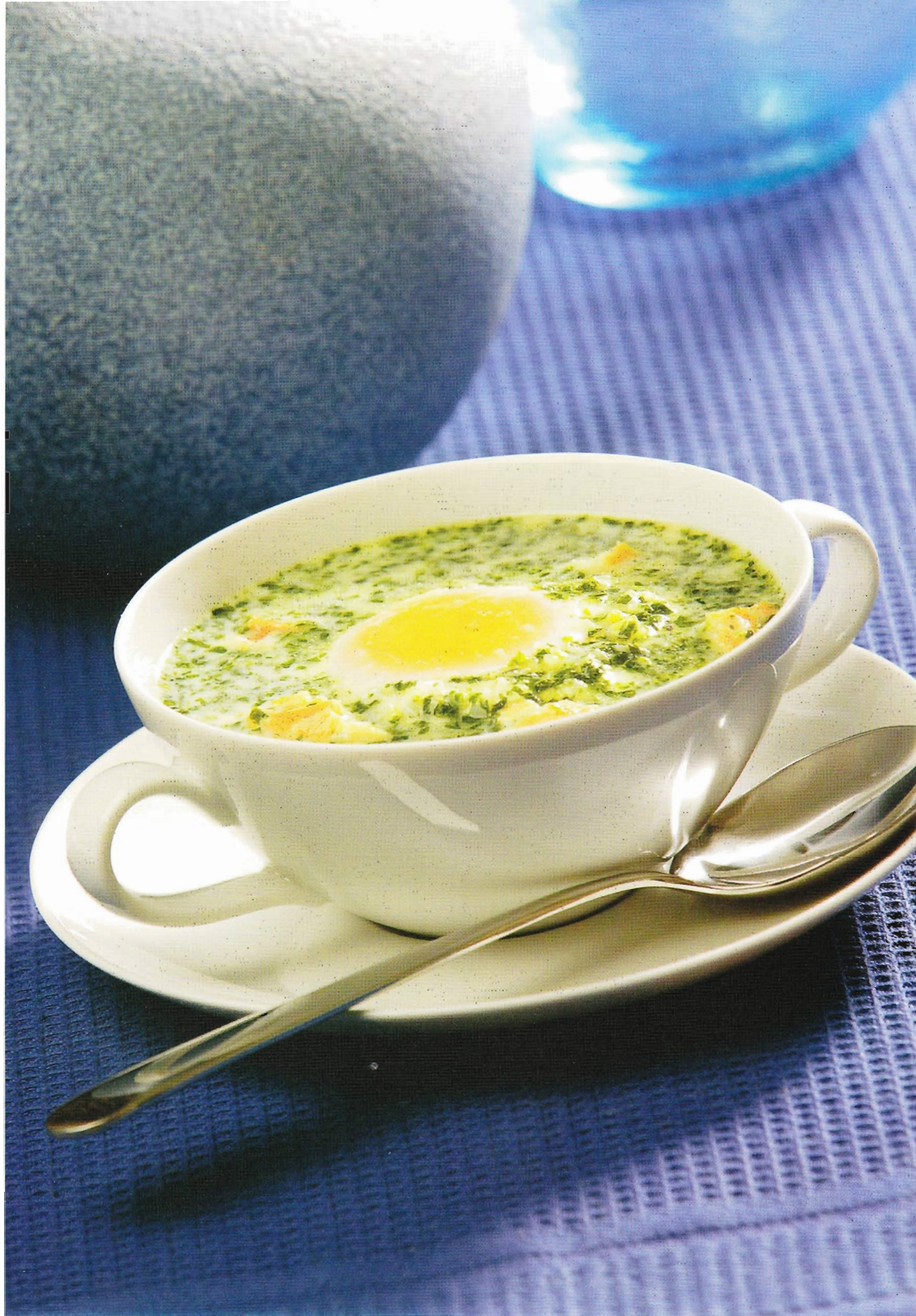
Освещение

Этот нежный и ароматный суп из Колумбии обычно подается к завтраку и к тому же служит отменным средством от похмелья! Я выбрал глубокий синий цвет фона, контрастирующий с белизной тарелки и ярким желтком в центре. В съемке было задействовано три источника света: софтбоксы сверху и слева; вертикальный стрип слева, рядом с камерой; наконец, стоящий справа моделирующий источник с серебряным рефлектором и установленным на него рассеивающим фильтром. Последний располагался довольно низко, справа и сзади, и его мощность была примерно на 1,5 ступени выше, чем у софтбоксов. При такой схеме нужно тщательно защитить объектив камеры от попадания контрового света, иначе будут гарантированы блики. В дополнение ко всему я воспользовался небольшим зеркалом, чтобы отбросить часть света с правой стороны на ложку и придать ей яркий блеск. Наиболее удачное расположение источников света и зеркала можно выяснить только опытным путем.

200-мм объектив ▸ f/11 ▸ 1/200 сек.

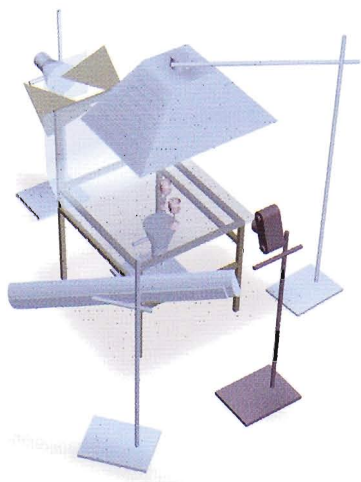
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Рассеивающий фильтр или калька
- ☑ Небольшое зеркало, 12 x 12 см
- ☑ Стойки и зажимы
- ☑ Черный «флаг» для защиты от бликов

Бокалы С ВИНОМ

Фотосъемка напитков требует определенных навыков, однако когда вы их освоите, сможете получать очень привлекательные кадры. Как и при съемке кулинарии, ваша главная цель – добиться максимально аппетитного и натурального вида напитка. Это не так просто, но мне преодоление возможных возникающих проблем приносит лишь дополнительное удовлетворение. Характер освещения играет главную роль. Если напиток необходимо снять отдельно, то в вашем распоряжении будет масса способов пробудить в нем жизнь; если же бокалы с жидкостью являются частью более комплексного натюрморта, то вам может потребоваться их избирательное освещение с помощью тщательно размещенных вспышек и отражателей. Для прозрачных напитков в стеклянной посуде отлично подходит заднее освещение, однако при съемке непрозрачных жидкостей его лучше избегать. Довольно часто вам необходимо создать ощущение свежести, прохлады, иногда даже холода. Для этого существует ряд специальных уловок.

Освещение

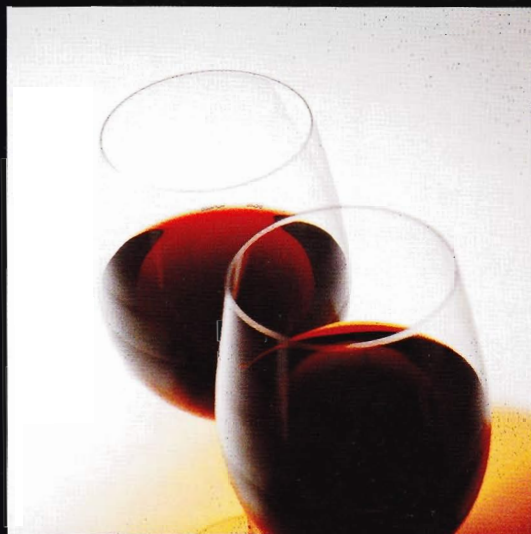
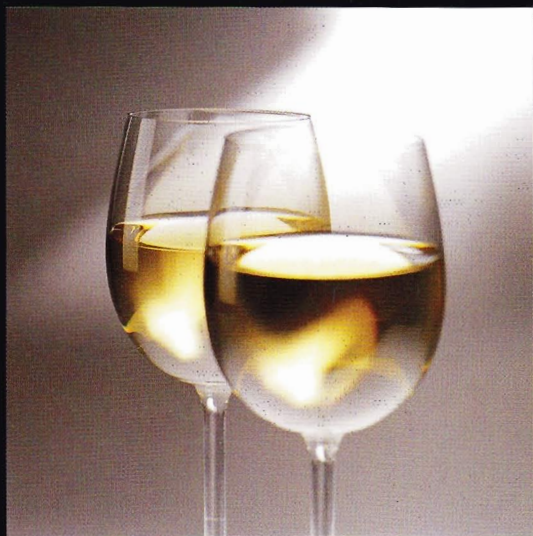
Эти три снимка я сделал для книги о вине.

Во всех случаях воспользовался прозрачным пластиковым столом для предметной съемки. Частая проблема – формирование небольших пузырьков в бокалах с вином, пока вы готовитесь к съемке. Чтобы этого избежать, отметьте точное положение бокалов с помощью непечатающего пластилина, затем заново наполните их вином и замените непосредственно перед съемкой. Над съемочным столом я поместил софтбокс, а справа от камеры – вертикальный стрип; мощность обоих была примерно на 1,5 ступени ниже, чем у фоновых источников. Затем установил одну вспышку под прозрачным столом, а другую – за ним. Светотеневой рисунок создавался за счет небольших черных масок, установленных перед этими вспышками, а также цветных желатиновых фильтров. Следите за балансом мощности источников: края бокалов должны хорошо прослеживаться.

150-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Вспышки с серебряными рефлекторами
- ☑ Пластиковый стол для предметной съемки
- ☑ Черные маски
- ☑ Цветные желатиновые фильтры
- ☑ Стойки и зажимы
- ☑ Прочный стол, острый резак или ножницы

Вино и декантер

Задняя и нижняя подсветка позволяет получить более чем приемлемые результаты при съемке многих напитков – не только вина, но и других прозрачных жидкостей, включая алкоголь и газированную воду. Если тон напитка оказывается слишком плотным и вам приходится увеличивать мощность задней подсветки до такой степени, что другие области снимка переэкспонируются, то просто разбавьте напиток водой. Оптимальную степень разбавления можно установить опытным путем. Приготовьте большой сосуд с готовым «раствором», чтобы при необходимости иметь запас для замены жидкости в бокалах, если нужно их вытереть или избавиться от пузырьков воздуха. Вырежьте из черного картона и цветной пленки маски нужной формы, которые можно расположить под прозрачным столом для создания интересного светотеневого рисунка. Если тени кажутся вам слишком плотными, закрепите маски на прозрачной панели и просто отодвиньте ее подальше от поверхности стола, закрепив в нужной позиции. Таким способом можно получить абсолютно любой абстрактный фон.

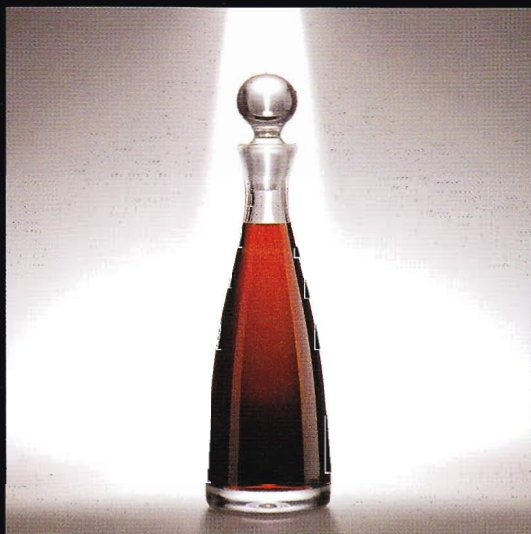
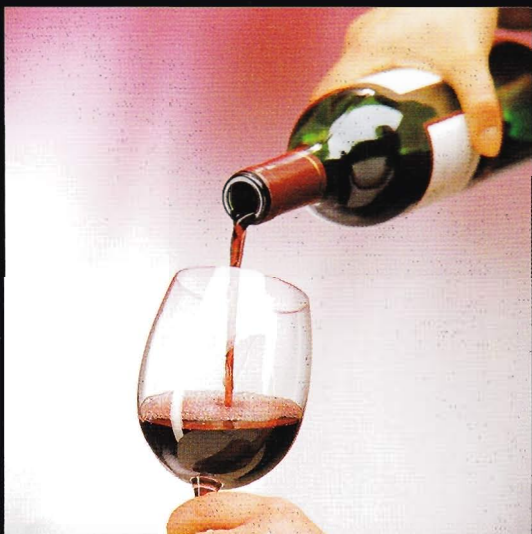
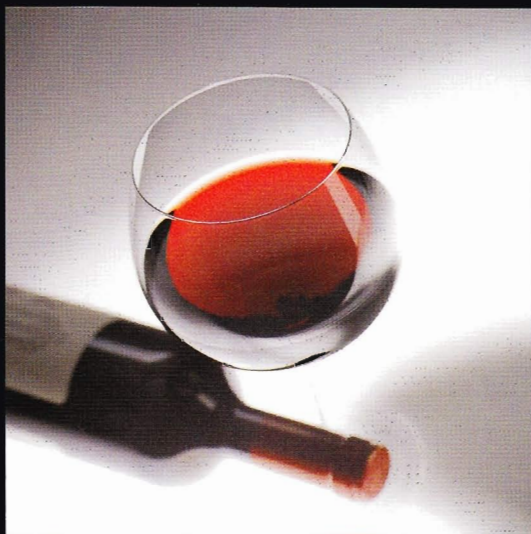
Освещение

Для съемки я вновь использовал прозрачный стол, но вы можете заменить его простой стеклянной поверхностью, положив под нее кальку или другой рассеивающий материал. Кадр с декантером был снят с использованием одного стрипа со шторками в качестве контрольной подсветки, расположенного над столом и создавшего ярко освещенное поле на заднем плане. За счет различной удаленности от источника света верхний и нижний края фона имеют более светлый и темный тона, плавным градиентом переходящие друг в друга. Слева от камеры был размещен вертикальный стрип, а справа – софтбокс, причем оба находились строго на уровне стола. Вокруг композиции можно разместить большие листы черного картона, чтобы избавиться от лишних отражений в стекле. В одном из листов сделайте круглое отверстие для объектива камеры и поместите его прямо перед ней, тем самым полностью изолировав композицию. Остальные снимки – вариации на ту же тему. Схема освещения проста, но весьма эффективна!

150-мм объектив ▸ 1/22 ▸ 1/125 сек.

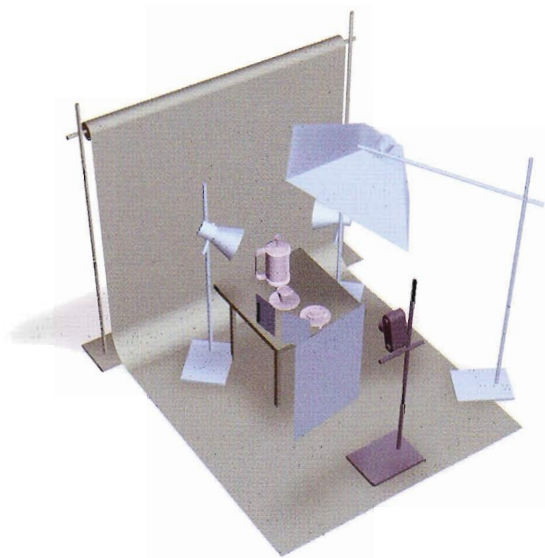
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Стрип со шторками
- ☑ Вспышка с 26-см рефлектором
- ☑ Пластиковый стол для предметной съемки или аналогичная конструкция
- ☑ Черные листы картона или бархатная ткань

Блинчики с яблоками

Как я уже отмечал во введении к этому разделу, съемка продуктов питания требует от фотографа особого художественного вкуса, внимательного отношения к цвету и дизайнерского таланта. Блюдо должно быть «звездой» снимка. Все остальные элементы композиции должны лишь дополнять его: не стоит перегружать ими кадр. Не загромождайте натюрморт подставками для ножей, солонками, перечницами и прочими типичными аксессуарами. Постройте композицию, включив в нее вначале только главное блюдо. Расположив его наилучшим образом, постепенно вводите в кадр остальные предметы. Лучше всего, если они будут видны только в виде намека на периферии снимка, чтобы придать ему соответствующую атмосферу и настроение. Чашка кофе и кофейник позволяют предположить, что блюдо подается к завтраку.

Освещение

Я подобрал композицию и освещение для этого снимка таким образом, чтобы передать ощущение позднего завтрака, или бранча. Как видно, яркое освещение в сочетании с лаконичным размытым задним планом придает кадру очень светлый, воздушный оттенок. Густой сироп на блинчиках – это ключевой элемент, позволяющий показать их наиболее привлекательными. Я использовал всего три вспышки: большой софтбокс сверху и немного справа; источник света с серебряным рефлектором сзади слева, подсвечивающий чашку кофе и создающий блики на сиропе; третью вспышку, освещающую голубой фон с помощью широкоугольного рефлектора и придающую контурам заднего плана и белой скатерти легкий прохладный оттенок. Чтобы подчеркнуть блеск сиропа, я использовал пару небольших белых отражателей. Контровый источник был примерно на одну ступень ярче софтбокса, а фоновая вспышка – мощнее еще на одну ступень.

200-мм объектив ▾ f/8 ▾ 1/200 сек.

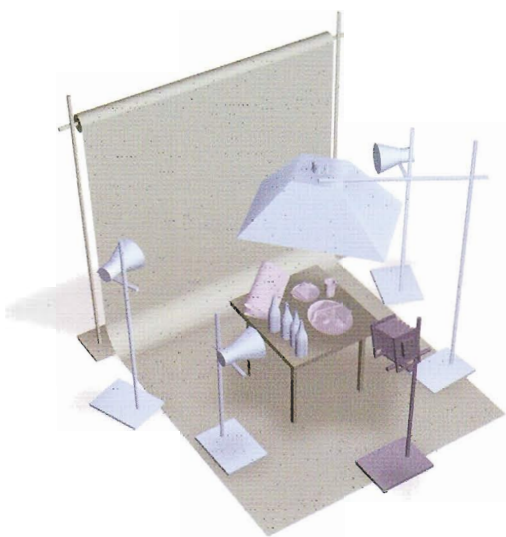
Оборудование

- 📷 Софтбокс, 100 x 140 см
- 📷 Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- 📷 Вспышка с широкоугольным рефлектором
- 📷 Белые отражатели
- 📷 Зажимы и непачкающий пластилин
- 📷 Черные «флаги»
- 📷 Бумажный фон синего цвета

Яичница с беконом и фасолью

В 80% используемых мной схем освещения фигурирует тот или иной тип софтбокса. Софтбокс – замечательный источник мягкого и однородного света, который я обычно устанавливаю первым, чтобы создать общее освещение композиции. Затем я строю композицию снимка, учитывая пожелания заказчика. Повар обычно предоставляет мне «черновую» версию блюда, приготовленную на скорую руку, чтобы я мог спокойно провести окончательную доводку схемы освещения и композиции. Я устанавливаю и перемещаю дополнительные источники света, выбираю подходящие рефлекторы и насадки, нахожу оптимальный баланс мощности используемых вспышек, подсвечиваю тени с помощью отдельных белых отражателей. Для этой цели также хорошо подходят небольшие зеркала, особенно золотистого цвета.

Освещение

В этом снимке классического английского завтрака задействована все та же простая схема с четырьмя источниками, однако я применил одну уловку для создания красивой «пятнистой» подсветки тостов и других элементов кадра. Я поместил софтбокс прямо над столом, белый фон – сзади от него, направил на фон две маломощные вспышки с широкоугольными рефлекторами, а слева от стола поставил еще один источник света, направив его непосредственно на композицию. Уловка состоит в том, чтобы поместить несколько прозрачных стеклянных бутылок или банок прямо перед последней вспышкой на разных расстояниях от нее. Я взял бутылки из-под молока, грубое и толстое стекло которых прекрасно рассеивало свет. Наполните бутылки водой, тогда они будут лучше преломлять световые лучи. Поворачивая и перемещая бутылки, вы легко сможете создать любую комбинацию ярких пятен на композиции, точно направляя их в нужные места.

Камера 4 x 5 дюймов > 240-мм объектив > f/22 > 1/125 сек.

Оборудование

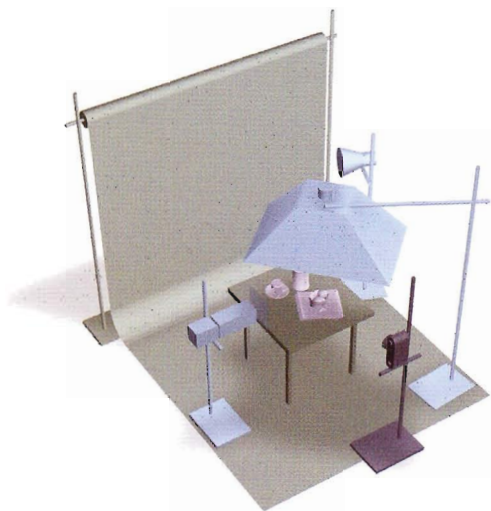
- ☑ Большой софтбокс
- ☑ Две вспышки с 26-см серебряными рефлекторами
- ☑ Стеклянные бутылки, банки или стаканы
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Черные «флаги», при необходимости
- ☑ Белый бумажный фон

The Mirror
EXCLUSIVE
Compliment
The Mirror
FREE COPY
OFFER!
of
restaurant

Мороженое

Предупреждаю сразу: если вы в здравом уме, не пытайтесь снимать мороженое! Среди книг по кулинарии, которые мне доводилось иллюстрировать, одной из моих любимых является сборник рецептов мороженого, но мы прокляли все, пока не завершили съемку. В освещении мороженого нет никаких особенностей – работают те же подходы, что и в любом другом натюрморте. Вам просто нужно работать исключительно быстро, успев вместе с кулинаром-дизайнером поймать нужный ракурс и момент. У вас не будет времени на то, чтобы что-то менять уже в процессе съемки, поэтому необходимо заранее выставить освещение и построить композицию, введя в кадр все необходимые элементы. Не помешает также поддерживать в студии пониженную температуру и выставить мощность пилотного света на минимум. При подготовке кадра используйте искусственное мороженое, расположив его на идентичном блюде. Обычно я заранее делаю множество шариков мороженого и замораживаю их в морозильнике, положив на пластиковый поддон.

Освещение

Все эти снимки были сделаны с использованием одной и той же простой схемы. Не забывайте очень точно отмечать положение пиалы или блюдца с мороженым, которое вы так или иначе будете вынуждены менять. Я использовал всего три источника освещения. Сверху и немного справа располагался софтбокс, фон освещался вспышкой со стандартным рефлектором. Если вы хотите придать фотографии прохладный или теплый оттенок, используйте цветной фон или слабый желатиновый фильтр (например, «солому») на фоновом источнике. Слева я расположил эллипсоидный зумм-спот с установленным перед ним гобо, создающий направленную подсветку с небольшими неравномерностями. Можно воспользоваться трюком с бутылками (см. с. 60). Дополните заполняющее освещение с помощью небольших отражателей или зеркал, расположив их в нужных местах. Сделайте фоновый источник на 2 ступени мощнее софтбокса, а боковую подсветку – на 1 ступень мощнее софтбокса. Вы также можете использовать фильтр Straw 1.

200-мм объектив ▸ f/11 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс
- ☑ Эллипсоидный зум-спот
- ☑ Гобо
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Белые отражатели или зеркала
- ☑ Цветные желатиновые фильтры
- ☑ Белый бумажный фон

Коктейли

Многие напитки, особенно коктейли или шейки, при должном оформлении прекрасно смотрятся на снимках, создавая ощущение лета, солнца, свежести и живой прохлады. Для этого вам необходимо яркое освещение, выдержанное в высоких тонах. Этого добиться довольно легко, иногда – с помощью всего двух вспышек. Летом я зачастую снимаю коктейли прямо на улице, пользуясь солнцем в качестве единственного источника света и, при необходимости, заполняя тени с помощью небольших отражателей. В студии я устанавливаю большой софтбокс для создания мягкого рассеянного освещения всей композиции, после чего имитирую направленный свет солнца с помощью вспышки с рефлектором. Свет вспышки можно смягчить с помощью рассеивающего фильтра. Добавьте несколько отражателей, чтобы отбросить часть света на плохо освещенные области, и вы легко получите замечательные снимки.

Освещение

Для съемки этих медовых коктейлей я воспользовался всего двумя источниками. Стаканы и блюда стояли на текстурированной белой скатерти, легкий холодный оттенок которой создавался за счет синего бумажного фона; специальная фоновая подсветка не использовалась. Софтбокс располагался над композицией, слева от центра, под углом 45° к плоскости стола. Сзади справа от композиции была установлена вспышка с рефлектором и одним слоем рассеивателя Tough Frost. Будьте предельно внимательны и следите за возможными бликами и потерей контрастности при использовании контрового света; вам могут потребоваться несколько черных «флагов», чтобы защитить объектив. Сделайте несколько тестовых кадров и подберите оптимальную мощность источников, после чего пометьте места расположения стаканов и замените коктейли на свежие. Оформите их по вкусу, проведите съемку и насладитесь освежающими напитками.

200-мм объектив ▾ f/11 ▾ 1/125 сек.

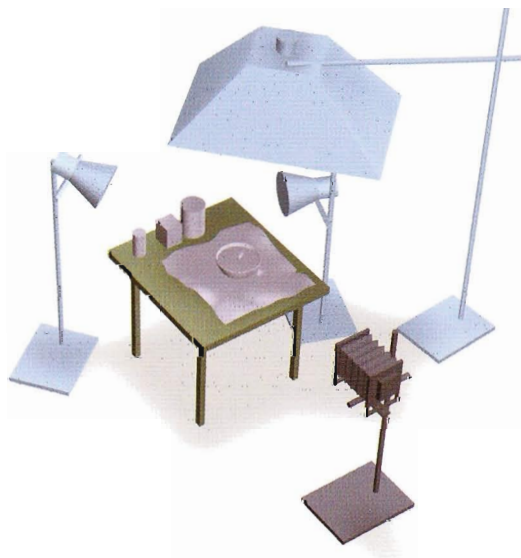
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Черные «флаги»
- ☑ Рассеивающий фильтр Tough Frost или калька
- ☑ Синий бумажный фон

Суп-пюре из кресс-салата

Как я уже упоминал, во многих случаях я пользуюсь всего двумя источниками света при фотографировании напитков. То же относится и к съемке многих блюд. Не стоит усложнять схему освещения: при этом есть опасность, что пища будет выглядеть неестественно. Действительно, бывают ситуации, когда в композиции возникают затененные области, требующие дополнительной подсветки с помощью тубуса или мини-спота: например, так часто бывает при съемке пищи в глубоких тарелках или кастрюлях. Салат и другие зеленые овощи часто выигрывают от избирательного освещения, поскольку их яркий зеленый цвет придает снимку ощущение свежести. Для подсветки глубоких теней и создания интересных бликов хорошо подходят небольшие зеркала, которые можно закрепить на раздвижных штангах.

Освещение

Мне очень нравится этот снимок супа-пюре благодаря его простой цветовой гамме и свежему, аппетитному виду. Особенно оживляет кадр задняя подсветка листа салата. Мне хотелось, чтобы предметы на заднем плане походили на абстрактные фигуры, поэтому я вывел их за пределы зоны резкости и осветил достаточно яркой вспышкой с рефлектором, расположенной справа. Над композицией, как обычно, располагался большой софтбокс. Для подсветки листьев была задействована еще одна вспышка с рефлектором, стоящая слева сзади. Пожалуй, лучше начинать подготовку к съемке с аккуратного размещения именно этого источника, поскольку он может очень легко создать паразитную засветку. Расставив предметы на столе, поверните тарелку так, чтобы свет наилучшим образом заиграл на полупрозрачной поверхности салата. Оставьте самые лучшие листья салата для проведения окончательной съемки, настроив свет и экспозицию на «тестовых экземплярах». Когда все будет готово, аккуратно замените их с помощью пинцета. Чтобы салат не увял, работать нужно довольно быстро.

210-мм объектив ▸ f/8 ▸ 1/250 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Вспышка с 21-см рефлектором
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Черные «флаги», при необходимости

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА: *Кулинар-дизайнер*

ФОТОГРАФ

Я всегда испытывал большую любовь к кулинарным изделиям. Меня не перестает удивлять эта фантастическая гамма вкусов, поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что фотосъемка кулинарии стала основой моего бизнеса на многие годы. Ключ к успеху – это крайне внимательное отношение к мельчайшим деталям в подготовке и оформлении блюда, а также правильный выбор освещения. Свет должен оживлять и подчеркивать наиболее интересные особенности пищи. Избегайте глубоких теней, заполняя их светом с помощью отражателей. Следите за тем, чтобы еда была абсолютно свежей, без намека на черствость или вялость. В этом вам поможет поддержание в студии пони-

женной температуры. Запаситесь скотчем и непачкающимся пластилином: они помогут вам поддержать элементы композиции в нужном положении. Советуйтесь и работайте в команде с хорошим кулинаром-дизайнером. Выставляйте свет и съемочные параметры на черновой версии блюда, заменяя его на идеально оформленный вариант непосредственно перед съемкой кадра.

КУЛИНАР-ДИЗАЙНЕР

Обычно я выгляжу как сантехник, приходя в студию с довольно большим набором инструментов. Хороший инструмент – главное в моей работе. У всех фотографов, профессионально занимающихся съемкой пищи, в студии оборудована полноценная кухня, но я все равно предпочитаю приносить свои ножи, пинцеты, блендеры и т.д.

Я считаю, что залог успеха в фотосъемке пищи – это найти общий язык с фотографом. Я предварительно обсуждаю с ним нашу задачу, после чего готовлю предварительный вариант блюда, на котором фотограф может построить композицию и выставить свет. Мы работаем параллельно. Наконец наступает кульминационный момент: мы оформляем готовое блюдо и размещаем его на съемочном столе, проводим его финальную обработку, добавляем масло и соусы, после чего делаем снимок. В нашей работе используется много хитростей и уловок, главная среди которых – недоваривать продукты, особенно овощи. Чтобы блюдо выглядело более ярким и блестящим, мы наносим на него легкий слой масла.

ENGLISH LAVENDER BODY LOTION

MOISTURISES AND SOOTHES ALL SKIN TYPES
LAVENDER AND CALENDULA
AND RELAXATION, WHILE
AND JOJOBA
MOISTURISES AND SMOOTHS
MENTS ARE

Lavender Cleanser

A GENTLE AND EFFECTIVE CLEANSER AND MAKE-UP REMOVER

30 ml 1 fl.oz

NEAL'S YARD REMEDIES

LONDON WC2H 9DH

www.nealsyardremedies.com

Lavender

ENGLISH LAVENDER FOAMING BATH

GENTLY SOOTHES AND RELAXES

ESSENTIAL OILS OF LAVENDER AND CALENDULA
ARE BLENDED WITH ENGLISH LAVENDER OIL
FOR A RELAXING AND DELIGHTFULLY FRAGRANT BATH.
USE UNDER RUNNING TAPS.

MADE IN ENGLAND

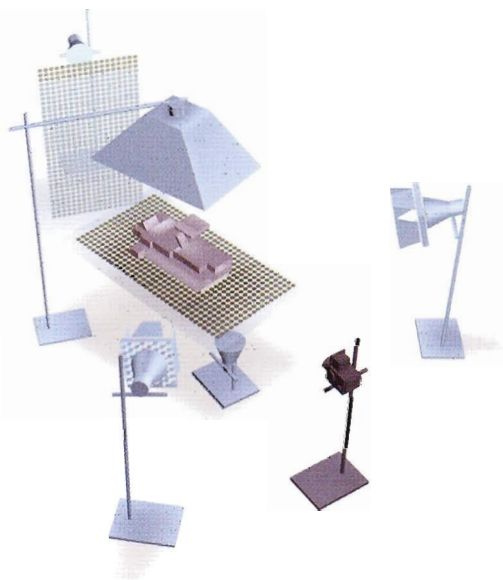
ПРЕДМЕТЫ

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – я всегда употребляю эту пословицу, особенно в разговоре с клиентами. Покупатель хочет увидеть продукт, прежде чем совершить покупку, и задача фотографа – показать продукт в наилучшем свете, выражаясь буквально! Поговорите с вашим клиентом о его товаре, о тех особенностях, которые выгодно отличают его товар от товара конкурентов. Ваша задача – своими снимками подчеркнуть именно эти качества, чтобы добиться максимального рекламного эффекта. Товар может быть разным и поэтому вам часто придется сталкиваться с совершенно новыми, нестандартными задачами. Нет универсальной формулы удачного освещения. Некоторые снимки выигрывают от создания в кадре определенного настроения; другие, напротив, требуют более простого освещения, демонстрирующего продукт таким, какой он есть.

Офисная техника

Рекламируемый продукт может быть любым — от простой бутылки газировки до модного электронного гаджета со всеми его цветными светодиодами и яркими дисплеями. Вне зависимости от типа продукта вам необходимо тщательно продумать схему освещения. Очень важно, чтобы переданный вам образец был в идеальном состоянии. Цифровая ретушь позволяет удалить незначительные царапины и пятна, хотя вмятины на металле бывает не так просто замаскировать. Имейте в виду: в большинстве случаев вам придется работать с дизайнером продукта, со всеми его представлениями и предоставленными вам инструкциями, и от этого во многом зависит характер используемого освещения. Всегда имеет смысл заранее изучить похожие снимки, чтобы понять, есть ли у вас необходимое количество вспышек и насадок.

Освещение

На деревянный каркас я положил лист 10-мм матового пластика, на него — лист перфорированного алюминия, а сверху поставил машину. Фоном стал лист 5-мм пластика, за которым стоял еще один алюминиевый лист. Под съемочным столом я поставил такой же источник света с синим светофильтром, как и за фоном. Основное освещение давал сверху софтбокс, выставленный на низкую мощность. Справа от стола — вспышка с рефлектором, шторками и красным желатиновым фильтром, освещавшая справа заднюю часть машины; слева — аналогичная вспышка без фильтра, дававшая световое пятно на левой стороне аппарата. Сначала я открыл затвор на несколько секунд в полной темноте, чтобы проэкспонировать красные цифры на дисплее; затем, когда я вручную подал импульс вспышек, затвор был закрыт.

150-мм объектив ▸ f/22 ▸ длительная выдержка

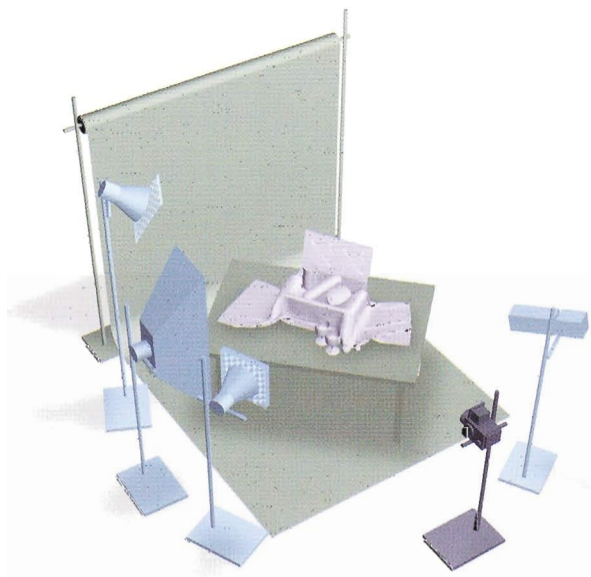
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Две вспышки с рефлекторами и держателями фильтров
- ☑ Две вспышки с рефлекторами, шторками и сотовыми насадками
- ☑ Синие и красные фильтры
- ☑ Белые прозрачные листы 10-мм и 5-мм пластика, по 2,5 x 1,2 м
- ☑ Перфорированные листы алюминия, 1,8 x 1,2 м, 2 шт.
- ☑ Деревянные козлы
- ☑ Стойки и зажимы

Набор для пикника

Увидев эту корзину с набором для пикника, вы поймете, насколько разными могут быть рекламируемые товары. Этот снимок предполагалось использовать на различных носителях: карточках на выставке, обложке каталога, а также в печатной рекламе. Дизайнер предоставил мне сделанные маркером наброски будущего снимка. Задача состояла в том, чтобы сделать кадр насыщенным, теплым и приятным. Необходимо было донести до зрителя мысль о том, что с таким набором для пикника он может насладиться роскошным отдыхом как на природе, так и где бы то ни было. При съемке набора я избирательно освещал его разные части, чтобы наилучшим образом выявить текстуру плетеной корзины. Отдельный источник боковой подсветки был направлен на логотип компании, выполненный из кожи.

Освещение

В качестве подложки я использовал несколько грубых деревянных досок, покрашенных в светлые тона, а на заднем плане разместил тканевый фон коричневого цвета. Я контролировал композицию, глядя в матовое стекло своей крупноформатной камеры. При этом, расставляя вокруг корзины различные предметы, мы с ассистентом следили за тем, чтобы логотип был хорошо виден и находился в центре кадра. Заполняющее освещение создавалось большим стрипом, размещенным слева от корзины. В качестве источника рисующего света мы использовали эллипсоидный спот, поставив его справа и установив на него гобо для создания пятнистого эффекта. На этом источнике также стоял фильтр «солома» (Straw 1). Некоторое время я перемещал спот в разные точки, чтобы добиться наилучшего освещения фирменного логотипа. Еще два источника с узконаправленными сотовыми насадками избирательно освещали некоторые детали переднего плана. Фон специально не подсвечивался.

Камера 4 x 5 дюймов ▸ 240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/125 сек.

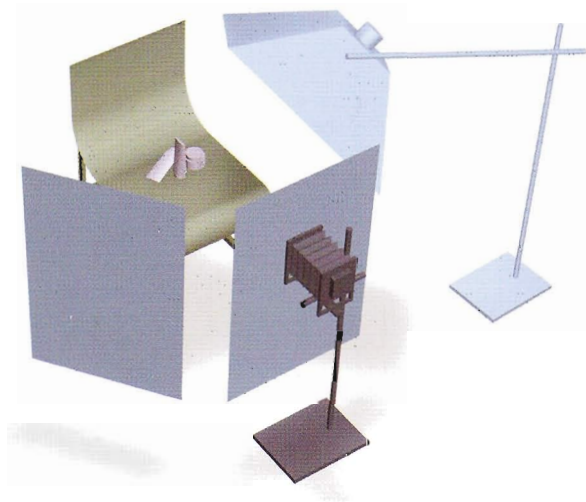
Оборудование

- ▣ Стрип, 130 x 50 см
- ▣ Эллипсоидный спот
- ▣ Фильтр Straw 1
- ▣ Гобо
- ▣ Две вспышки с 12° сотовыми насадками
- ▣ Деревянные доски
- ▣ Тканевый фон коричневого цвета
- ▣ Пластилин и крепежные средства

Средства для ВОЛОС

В течение нескольких лет я занимался съемкой для ведущего мирового производителя средств по уходу за волосами. Иногда меня просили сделать сложный художественный снимок для рекламной кампании, где одна только подготовка освещения могла занять целый день. В большинстве случаев съемка для этого клиента предполагала обтравку изображений, однако их освещение должно было быть идеальным. Хотя такие заказы до сих пор иногда поступают, к сожалению, искусство фотографа уже не так востребовано в связи с развитием компьютерной обработки снимков. Я до сих пор стараюсь добиваться идеального вида изображения непосредственно в студии, однако арт-директора все чаще говорят мне: «Не беспокойтесь – снимайте на белом фоне, и мы все доделаем на компьютере»; под «компьютером» обычно подразумевается Photoshop.

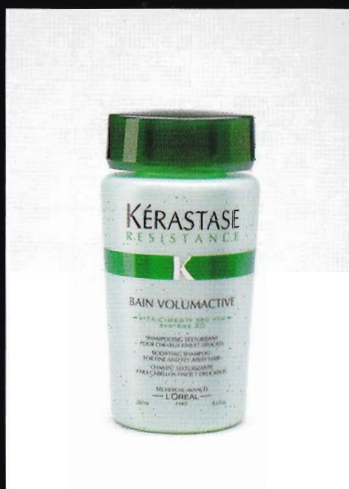
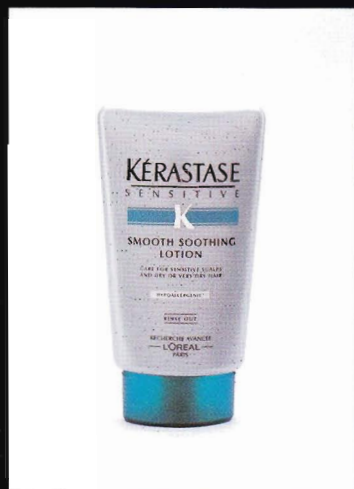
Освещение

Схема, которую я использовал здесь, применима для съемки самых разнообразных тюбиков, баночек и флаконов. Главное – выбрать идеальный экземпляр продукта; мне для этого иногда приходится перебрать около 20 образцов. Тем самым вы облегчите себе дальнейшую ретушь. Все изображенные здесь продукты несут один и тот же логотип, золотую букву «К», который везде должен выглядеть идеально. Для фона был использован белый бумажный лист. Спереди и примерно в 60 см сверху от композиции располагался средних размеров софтбокс. Рисующий свет создавался вертикальным стрипом, расположенным с одной стороны от продукта (это может быть любая сторона), а с другой стороны располагался белый отражатель. Чтобы подсветить серебристую букву «К», я разместил прямо перед камерой лист белого пенокартона, прорезав в нем отверстие для объектива. Вам придется некоторое время подбирать положение камеры и товара, но в целом этот метод работает хорошо.

150-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Белый отражатель
- ☑ Большой лист белого пенокартона, 100 x 130 см
- ☑ Белый бумажный фон

Проспект для туристов

Этот снимок с боксером демонстрирует нестандартный подход к рекламе только что вышедшего проспекта. Я не помню точно, почему я снимал именно боксера, но кадр хорошо иллюстрирует новые веяния в предметной съемке. Фотографию использовали в оформлении стенда с брошюрами, а также в качестве постера на витрине магазина. Рекламный ход сработал отлично. Такое неожиданное изображение на рекламе турагентства легко привлекало внимание прохожих. Мы позвонили в наше основное модельное агентство и провели кастинг с участием нескольких бодибилдеров. Выбранная модель, снятая на черном фоне, смотрится очень мощно.

Освещение

Несмотря на броский вид снимка, освещение было очень простым. Оно включало два источника света, слева и справа. Справа от боксера располагался большой вертикальный стрип; слева – вспышка с серебристым рефлектором. Перед второй вспышкой я установил несколько слоев рассеивателя Tough Frost, чтобы смягчить ее свет. Поэкспериментируйте, начав с одного или двух листов этого материала. На заднем плане, примерно в 2,5 метрах от модели, я установил рулон черной бумаги. Когда все было готово к съемке, мой ассистент нанес на тело боксера детское масло, после чего мы аккуратно нанесли на кожу капельки воды с помощью опрыскивателя, тщательно избегая попадания жидкости на шорты, перчатки и брошюру. Сложность заключалась в том, чтобы правильно расположить два источника света и создать наиболее эффектные блики на мускулах. Наконец, я установил небольшой белый отражатель, чтобы отбросить часть света на саму брошюру.

240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/250 сек.

Оборудование

- ❏ Стрип, 140 x 30 см
- ❏ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ❏ Рассеиватель Tough Frost или калька
- ❏ Белый отражатель
- ❏ Черные «флаги», при необходимости
- ❏ Черный бумажный фон
- ❏ Детское масло
- ❏ Опрыскиватель с водой

ISSUE 3

Summer Sun

FREE KIDS
SEE PAGE 3

LOWEST PRICE GUARANTEE
SEE PAGE 2

405

learics

Коллекция средств для укладки

Даже простой снимок коробки с продуктом довольно часто должен быть «с настроением». Например, в этом случае у клиента был готовый снимок модели с шикарной прической, которая должна была быть основой рекламного плаката. Внизу на плакате требовалось расположить фотографию самого набора средств для укладки волос. Обсудив вопрос с дизайнером, мы решили, что съемка с низкой точки, как бы глядя на продукт снизу вверх, позволит сделать кадр более драматичным, без потери информативности. Мы выбрали синий цвет фона, хорошо оттеняющий белые тона упаковок.

Мне бы хотелось дать простой, но очень полезный совет по съемке коробок и упаковок. Извлеките содержимое упаковки и аккуратно прикрепите кусочки двустороннего скотча к крышке и язычкам. Сначала заклейте таким образом дно и положите в коробку небольшой грузик, например камешек, для придания ей устойчивости. Наконец, закрепите крышку. Коробка будет выглядеть аккуратной и идеально закрытой, а груз поможет ей надежно сохранять свое положение. Я пользуюсь этим методом практически повседневно.

Освещение

Перед съемкой этого набора я постелил на стол лист синей фоновой бумаги, аккуратно раскатав его до самого пола. На заднем плане была установлена полупрозрачная панель из синего пластика. Расположив флаконы и коробку нужным образом, я осветил их спереди справа с помощью вертикальной линейной вспышки, свет которой был немного смягчен фильтром Tough Frost. Для заполнения теней я установил пару белых отражателей слева и справа. За фоновой панелью располагались две вспышки: одна с фоновым рефлектором, для создания светлого гало в нижней части фона, а другая – с круглым тубусом, создающим световое пятно прямо за большим флаконом. Добиться оптимального баланса между основным и фоновыми источниками бывает не так просто; если вам не позволяет это сделать диапазон мощности вспышек, вы можете проэкспонировать фон с длительной экспозицией и затем осветить вспышкой передний план.

35-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/125 сек.

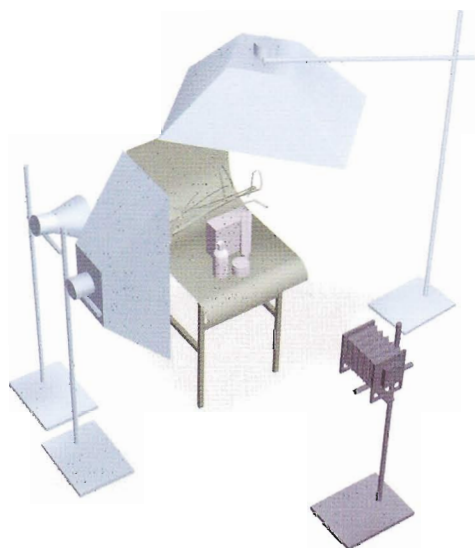
Оборудование

- 📷 Линейная вспышка
- 📷 Вспышка с фоновым рефлектором
- 📷 Вспышка с круглым тубусом
- 📷 Фильтр Tough Frost
- 📷 Синий бумажный фон
- 📷 Полупрозрачная панель из синего пластика, 1,8 x 1,2 м
- 📷 Белые отражатели из пенокартона

Наборы косметики 1

Фотосъемка товаров всегда была и остается неотъемлемой частью рекламного и маркетингового бизнеса, и она вряд ли когда-нибудь потеряет свое значение. В большинстве случаев вам не потребуется сложное освещение для съемки упаковок. Довольно часто достаточно всего одного источника, расположенного сверху и дополненного набором белых отражателей. Предметная фотосъемка – довольно прибыльное дело, и есть множество фотостудий, занимающихся исключительно этим; в некоторых из них съемка буквально «поставлена на конвейер». Однако качественный результат требует определенного умения – мне встречалось много отрицательных примеров. Чтобы выделиться из толпы, старайтесь максимально внимательно относиться к деталям вашей композиции и освещения. Убедитесь, что изображенный логотип выглядел наилучшим образом.

Освещение

Моему клиенту требовались фотографии продуктов для двух рекламных кампаний. Снимки на странице справа предназначались для предновогодней рекламы; остальные планировалось использовать в течение года (см. с. 84–85). Я положил на стол гибкий лист белого пластика. Затем, расположив упаковки в виде композиции, я осветил их сверху с помощью софтбокса. Слева, под углом 90° к объектам съемки, я установил вертикальный стрип. Перед проведением съемки нам удалось найти симпатичные сухие растения с небольшими белыми плодами, которые своим видом напоминали о праздниках; я положил несколько веток на заднем плане, придав им холодный оттенок с помощью стоящей слева вспышки и синего желатинового фильтра. При этом я проследил за тем, чтобы лучи синего цвета не попадали на упаковки с товаром и на передний план. Тени с правой стороны были заполнены с помощью белого отражателя. Небольшая глубина резкости позволила вывести ветки из зоны фокуса.

200-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/160 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Синий желатиновый фильтр
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Черные «флаги», при необходимости
- ☑ Белый фон из гибкого пластика или бумаги

Наборы косметики 2

Для получения хорошего снимка одиночной упаковки или флакона часто достаточно всего одного источника освещения, например расположенного сверху софтбокса. Если вы снимаете упаковку белого цвета на белом фоне или снимок предназначен для обтравки, то края объекта могут легко начать сливаться с задним планом. Чтобы этого избежать, расположите по сторонам от композиции листы черного картона, но так, чтобы они не попадали в кадр. Это позволит сделать края упаковки или флакона более темными. Другой трюк состоит в использовании мягкого карандаша: если очень аккуратно нанести линию по краю объекта, а затем равномерно размазать ее пальцем, то можно добиться того же эффекта. Главное – не переусердствовать. Одиночного источника с верхним расположением обычно достаточно, но иногда имеет смысл установить и боковое освещение, чтобы придать снимку большую объемность. Мощност боковой вспышки должна быть примерно на ступень выше, чем у софтбокса.

Освещение

На этих снимках изображены те же продукты, что и на с. 83, однако здесь они представлены совсем в другом настроении. Я использовал ту же схему освещения с расположенным сверху софтбоксом и стрипом слева, повернув софтбокс немного в сторону фона, чтобы сделать его освещение более равномерным. Косметический набор был установлен на панель из матового стекла, под которую я положил зеркало. Лист блестящего белого пластика дал бы тот же эффект. На заднем плане я повесил лист белой бумаги. Чтобы отбросить больше света на затененные участки флаконов и на белый фон, с правой стороны от композиции я расположил белые отражатели. Следите за точностью расположения упаковок – используйте скотч и пластилин, если нужно их закрепить. Наконец, я удалил линию горизонта, разделяющую горизонтальную панель и фон, с помощью Photoshop.

200-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/160 сек.

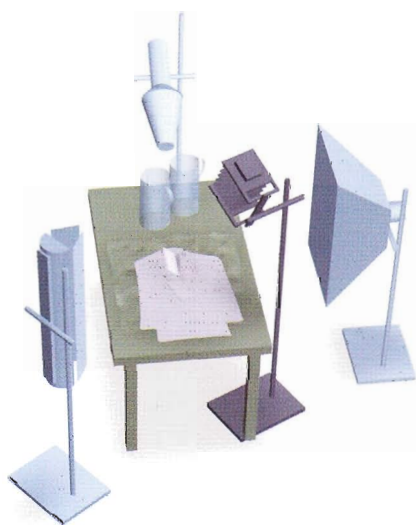
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Белый бумажный фон
- ☑ Зеркало и матовое стекло или белый пластик
- ☑ Черные «флаги», при необходимости

Кожаный органайзер

Фотосъемка товаров может быть как рутинным, так и высокохудожественным занятием, поэтому она требует комплексного сочетания навыков и всегда держит фотографов в тонусе: вы никогда не знаете, с каким заказом вам предстоит столкнуться. С моей точки зрения, чем сложнее задача, тем интереснее ее решать – мне нравятся нестандартные проблемы и необычные схемы освещения. Это и делает мою работу столь увлекательной. Среди трудных для фотосъемки объектов можно назвать кожаные блокноты и бумажники. Обычно они имеют матовую, поглощающую свет поверхность обложки, однако внутри содержат яркие белые листы, что требует очень тщательно соблюдать баланс между светлыми и темными участками снимка. Необходимо также уметь подчеркнуть рельеф и текстуру кожи. Во многих случаях для этого нужно располагать источники низко, чтобы их свет скользил вдоль поверхностей.

Освещение

Этот снимок, имеющий, скорее, художественный, а не прикладной характер, открывал собой один из каталогов. Освещение и реквизит были подобраны так, чтобы идентифицировать предметы с определенным стилем жизни. Малиновый фон представлял собой просто скомканный лист бумаги. На него я положил пиджак, а сверху разместил записные книжки. Чтобы добиться нужного расположения предметов, потребовалось довольно много пластика и клейкой ленты; для удержания изогнутых страниц на своих местах я использовал суперклей. Освещение состояло из трех источников. Чтобы подчеркнуть текстуру кожи, я расположил небольшой софтбокс справа на небольшой высоте; чтобы создать освещенную полосу на черной обложке и добавить яркости коричневой коже в центре, я установил вертикальную линейную вспышку слева, почти полностью закрыв ее шторки; сзади располагался еще один источник с рефлектором и тубусом, лучи от которого проходили через пару стеклянных бутылок и тем самым создавали игру света и тени на фоновой бумаге и остальных участках композиции.

150-мм объектив ▸ 1/22 ▸ 1/125 сек.

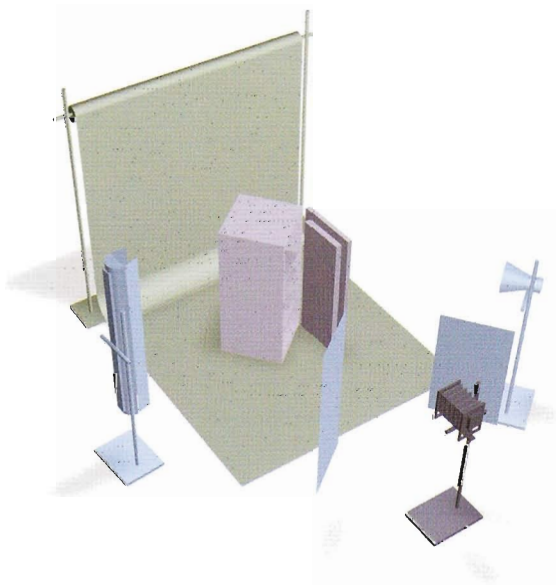
Оборудование

- 📷 Стрип, 100 x 30 см
- 📷 Линейная вспышка со шторками, 30 см
- 📷 Вспышка с 21-мм рефлектором и тубусом
- 📷 Бумага малинового цвета
- 📷 Подставки и крепежный материал

Холодильник

Съемка холодильников для каталога требует очень большого студийного пространства, и не только потому, что сам объект довольно велик: вам нужно место, куда ставить холодильники до и после съемки, поскольку модельный ряд может включать в себя 15–20 различных экземпляров. Небольшой совет по этому поводу: сделайте снимки процесса распаковывания или запишите его на видео, чтобы ваш ассистент знал, как уложить все обратно, когда до приезда грузчиков останется всего полчаса. Я всегда устанавливаю свет в расчете на самый большой холодильник – обычно такая схема подходит и для остальных. Как правило, каталоги предполагают идентичное освещение всех объектов, поэтому, как только вы разберетесь с первым снимком, дальнейшая работа пойдет как на конвейере. Пока вы работаете с разными моделями холодильников, подмечайте интересно выглядящие детали, которые можно снять отдельно, но саму съемку деталей оставьте на потом.

Освещение

Этот снимок был сделан для обложки каталога. Мы уложили в студии искусственный пол и поставили на него холодильник. Чтобы создать эффект приятного теплого сияния в холодильнике, я поместил внутрь него лампу накаливания, которая затем была прикрыта продуктами; кабель от лампы был протянут вниз и его не было видно. Затем я поместил линейную вспышку с красным фильтром слева, чтобы создать эффект яркой полосы на белой стенке. Другой источник – вспышка с рефлектором и синим светофильтром – располагался справа, примерно в 2 м от объекта. При такой расстановке источников вероятно паразитная засветка, поэтому защищайте объектив черными «флагами». Сама съемка проходила в два этапа. Сначала я установил на объектив камеры смягчающий фильтр, включил лампу накаливания внутри холодильника и открыл затвор на необходимое время. Затем, сняв софт-фильтр и выключив лампу, я подал импульс на вспышки и закрыл затвор. Для того чтобы такой метод сработал, вам потребуются полная темнота в студии и неподвижность камеры.

180-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- ▣ Линейная вспышка со шторками, 30 см
- ▣ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ▣ Лампа накаливания, 60 Вт
- ▣ Красный и синий желатиновые фильтры
- ▣ Смягчающий фильтр
- ▣ Черные «флаги», при необходимости

Научное оборудование

Цветные светофильтры – неплохое средство для оживления чересчур формальных или однотонных композиций. Впрочем, не стоит использовать их повсеместно. У меня был один клиент, который целых два года просил нас при съемке всех заказов использовать цветное освещение. Сейчас, спустя 10 лет, мы до сих пор вспоминаем об этом с улыбкой и называем тот период «эпохой АСД». Однако при уместном использовании цветные светофильтры не так плохи. Как вы могли заметить, они были использованы при съемке многих кадров из этой книги: для создания теплого солнечного настроения при фотографировании пищи, для придания оттенка белому фону или, как в этом случае, для легкой подсветки клавиатуры. Еще один эффектный трюк – наливать жидкость с пищевым красителем в бутылки и использовать их в качестве рассеивателей.

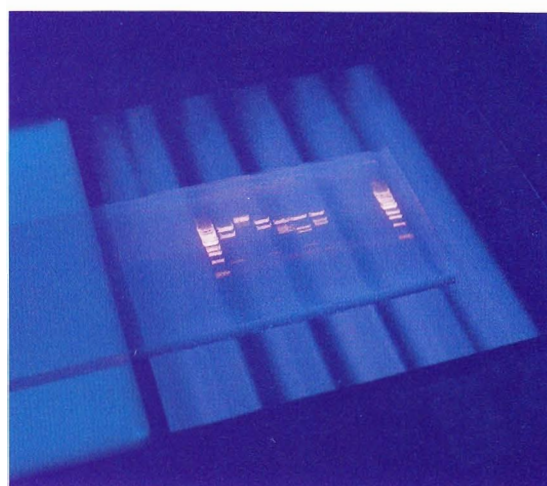
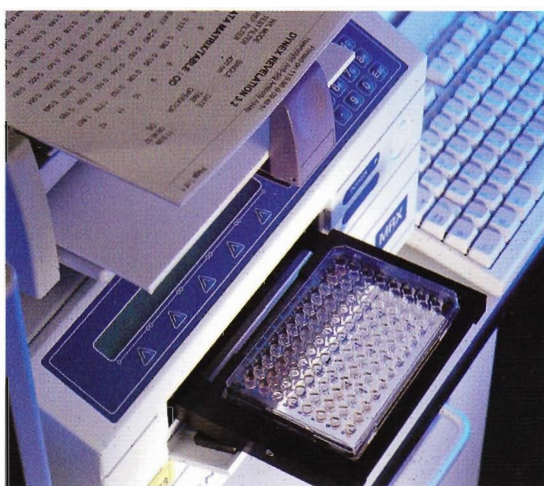
Освещение

Для съемки кадра с клавиатурой использованы три источника света: софтбокс наверху, создающий общее рассеянное освещение, одна вспышка с рефлектором справа внизу, на которую был установлен светло-синий светофильтр, для придания большего объема клавиатуре, и еще одна вспышка с фронтальным размещением, свет которой был слегка смягчен фильтром Tough Frost. Третья вспышка освещала переднюю часть ДНК-флуориметра. Яркость источников потребовала аккуратной балансировки. Для освещения композиции с рукой лаборанта была использована почти такая же схема, но источник синего света располагался слева, а справа сверху я поставил еще одну вспышку с желтым светофильтром, чтобы создать цветовой контраст на столе и рукаве лаборанта. ДНК-электрофореграмма справа внизу была сфотографирована вообще без дополнительного освещения, только в свете ультрафиолетовых ламп трансиллюминатора. Начальный набор цветных светофильтров можно найти в каталоге любого производителя студийного оборудования.

Камера 6 x 6 см ▸ 150-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ❑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ❑ Две вспышки с 26-см серебряными рефлекторами
- ❑ Синий и желтый светофильтры
- ❑ Фильтр Tough Frost
- ❑ Черные «флаги», при необходимости

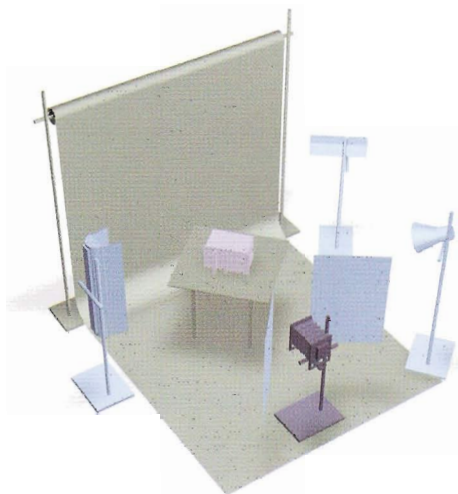

Блок связи

Паразитной засветкой является любой свет, достигающий пленки или матрицы фотоаппарата и не участвующий в формировании основного изображения. Чаще всего засветка вызывается боковым светом, падающим на линзы объектива. Как результат – снижение контрастности кадра, светлая вуаль или появление характерных ярких пятен в форме отверстия диафрагмы. Загрязненные светофильтры на объективе или чрезмерное обилие оптических поверхностей (в первую очередь фильтров) способствуют засветке. Наиболее действенными способами борьбы с ней являются:

- установка бленды на объектив;
- использование шторок на вспышках, когда это возможно;
- использование черных «флагов», расположенных между вспышками и фотоаппаратом.

Для проверки световой схемы на опасность паразитной засветки часто достаточно взглянуть снаружи на объектив: если вы видите яркие блики, отражающиеся от его линз, то засветка весьма вероятна.

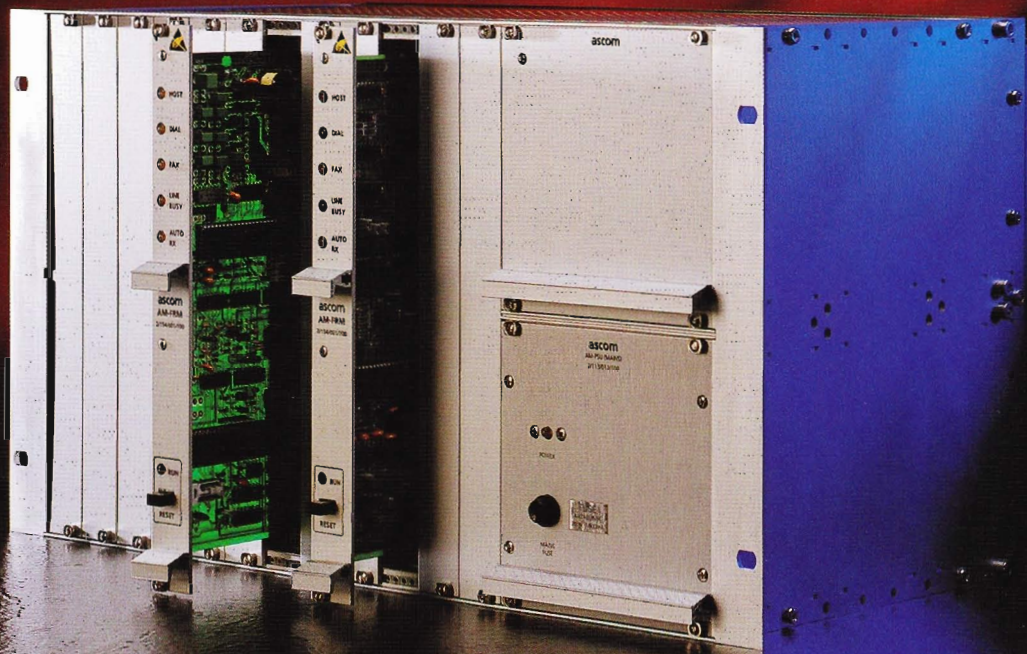
Освещение

Съемка этого блока с оборудованием была интересна из-за обилия блестящих металлических поверхностей. Я немного выдвинул одну из печатных плат, чтобы показать содержимое ящика, и подсветил ее полупрозрачную поверхность сзади. Установил ящик на черную панель из пластика, а в качестве фона повесил лист черной бумаги. Чтобы создать цветную текстуру на фоне, я осветил его эллипсоидным спотом с гобо и красным светофильтром. Правая стенка ящика была освещена вспышкой с рефлектором и синим желатиновым фильтром, которая стояла справа и немного сзади от ящика. Фронтальное освещение и сквозная подсветка печатной платы были реализованы одновременно с помощью линейной вспышки, стоящей слева от композиции. Камера была защищена от паразитной засветки черными панелями. Если мощности некоторых источников не хватает, попробуйте экспонировать кадр с ними отдельно, используя длительную выдержку и мультиэкспозицию.

240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/60 сек.

Оборудование

- 📷 Линейная вспышка со шторками, 30 см
- 📷 Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- 📷 Эллипсоидный спот
- 📷 Гобо
- 📷 Синий и красный светофильтры
- 📷 Черная панель из пластика «формайк»
- 📷 Черный бумажный фон
- 📷 Черные «флаги»

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА:

Арт-директор

ФОТОГРАФ

Всегда следуйте определенному плану. Если заказчик дает вам точные указания, то к этому плану необходимо добавить еще один пункт: понять, что именно от вас требуется.

1. Представьте себе визуально готовый снимок?
2. Решите какое освещение требуется?
3. Подберите необходимое оборудование. В этом плане особенно важен опыт студийной съемки: когда вы хорошо разбираетесь в характерных особенностях каждого прибора и насадки, вы придете к правильному решению.
4. Приступите к постановке освещения, вводя в схему источники один за другим. Может быть, какие-то из деталей нуждаются в дополнительной подсветке?
5. Нанесите последние штрихи. Выиграет ли объект от дополнительного освещения? Удовлетворены ли вы композицией? Может быть, ее можно еще немного улучшить? Надежно ли закреплены все элементы, и не видны ли при этом следы скотча или пластилина?
6. Проведите замер экспозиции. Сделайте тестовый снимок на пленке Polaroid или цифровой камерой. Нет ли следов паразитной засветки?
7. Сделайте ваш финальный снимок.

АРТ-ДИРЕКТОР

Я работаю с фотографами более 20 лет и могу точно сказать, что золотое правило арт-директора – досконально обсуждать с фотографом все детали до начала любой съемки. Предоставьте ему описание задачи в письменном виде, обязательно дайте понять, какого настроения в снимке вы хотите добиться и расскажите хотя бы немного об объекте, который предстоит фотографировать. Убедитесь, что вы пришли к консенсусу по всем вопросам.

В ваших требованиях к съемке должны быть однозначно указаны количество готовых снимков, их масштаб (снимать ли предмет крупным планом или оставить место по краям), характер освещения (натуралистичное, жесткое или равномерное), насколько глубокими вы хотели бы видеть тени и т.д. Вы должны подчеркнуть эмоциональную нагрузку будущего снимка, определиться с цветовой гаммой и типом фона, если это важно, а также указать все возможные проблемы, которых вы бы хотели избежать. Вся эта информация позволит фотографу принять определенные решения относительно выбора оборудования и схемы освещения.

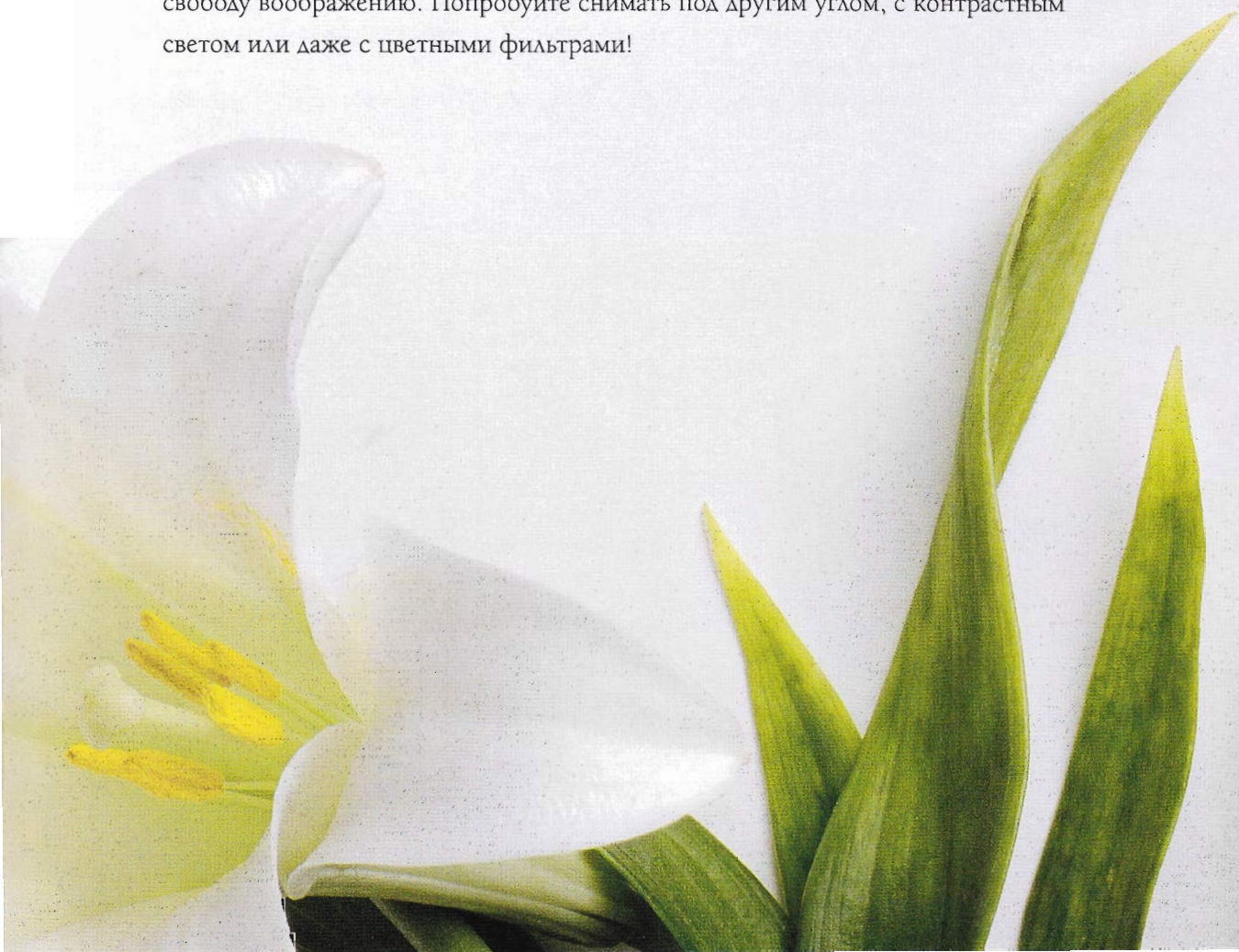
Если вы работаете с каким-либо фотографом впервые, спросите его о возможностях студии и используемом оборудовании. Вы должны быть на 100% уверены, что в студии есть все необходимое для выполнения конкретной задачи и что ее физически можно выполнить на имеющейся площади. С фотосъемкой рояля сможет справиться большинство фотографов, но как пронести его в студию? Задайте вопросы насчет имеющихся фонов.

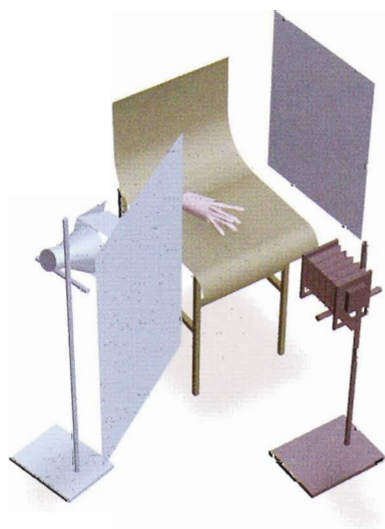
НАТЮРМОРТ

Натюрморт – замечательное поле деятельности для фотографа: неживой объект не двигается и не требует поддерживать разговор. По своей природе натюрморт – в чистом виде студийный жанр. У фотографа есть полная свобода выбора объекта, композиции и способа освещения, и в этом смысле полностью отсутствуют свойственные для коммерческой съемки жесткие рамки, связанные с желаниями заказчика или арт-директора. Обычно в качестве объекта для съемки выступают эстетически привлекательные предметы, например растения, цветы, фрукты и т.д., однако творческий подход позволяет сделать практически любую вещь центральным элементом хорошего натюрморта. Не ограничивайте себя стереотипами. Дайте свободу воображению. Попробуйте снимать под другим углом, с контрастным светом или даже с цветными фильтрами!

Спаржа

Занимаясь фотосъемкой кулинарных изделий, я испытываю большую любовь к различным блюдам и ингредиентам и довольно часто занимаюсь их творческой съемкой ради собственного удовольствия. Повесив несколько таких кадров у себя на кухне, я и не подозревал, что открою для себя огромный рынок настенных изображений на кулинарные темы. Теперь во время каждой вечеринки гости буквально забрасывают меня просьбами напечатать для них копию чего-нибудь подобного. Яркие, напечатанные на холсте или обрамленные в металл, такие снимки хорошо смотрятся в современном интерьере. Довольно часто наиболее удачные снимки получаются при очень простом освещении, а объект на первый взгляд может показаться самым заурядным. Глубина резкости и то, как вы ее используете, оказывают очень большое влияние на характер снимка. Всегда выбирайте самые свежие цветы или фрукты. Приступая к съемке, всегда имейте запас свежих экземпляров, поскольку они могут быстро завянуть.

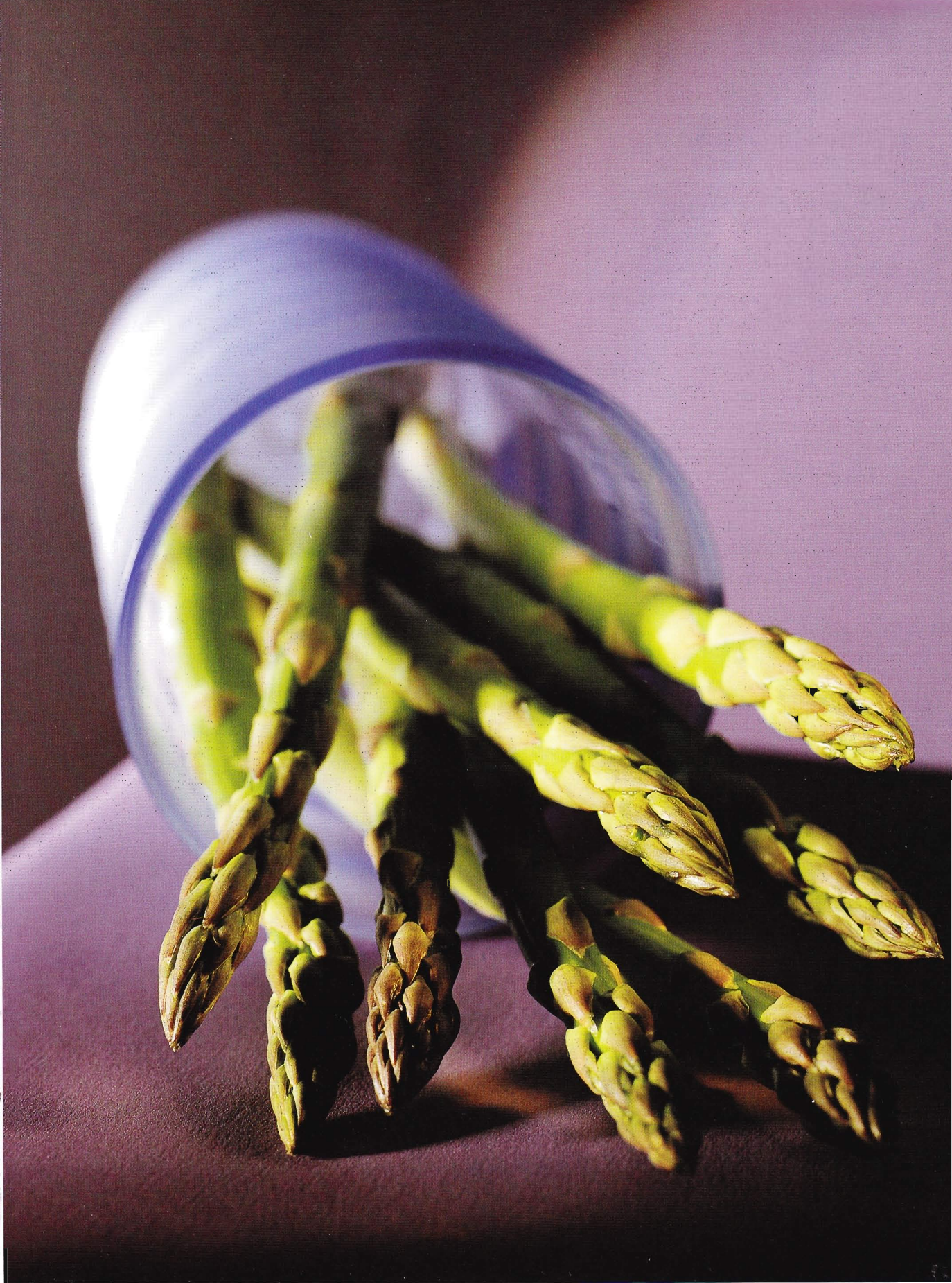
Освещение

Как ни удивительно (даже для меня), этот довольно популярный снимок был сделан с использованием всего одного источника света. Мне кажется, решающую роль здесь сыграл удачный выбор определенного сочетания цветов. Синий пластиковый стакан преломляет свет, превращая его в рассеянное холодное сияние. Зеленая фактура спаржи богата оттенками сама по себе и к тому же хорошо контрастирует с сиреневым фоном. Как же выглядела схема? Я положил на стол изогнутый лист бумажного фона и разместил на нем стакан, закрепив пластилином. Затем я аккуратно разложил в стакане стебли спаржи, после чего установил вспышку с серебряным рефлектором и шторками слева под углом 90°. Чтобы защитить объектив от засветки и сделать свет более направленным, я воспользовался черной панелью. Небольшой белый отражатель с правой стороны позволил лучше выявить детали спаржи и немного заполнить тени. Дело сделано!

150-мм объектив ▸ f/8–11 ▸ 1/125 сек.

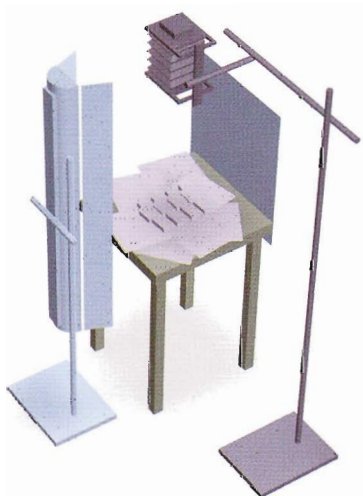
Оборудование

- 1 Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- 2 Шторки
- 3 Черный «флаг»
- 4 Белый отражатель
- 5 Сиреневый бумажный фон
- 6 Стойки и зажимы
- 7 Крепежный материал

Фигурки из дерева

Создание привлекательного натюрморта во многом определяется выбором объекта. Как лишний раз подтверждают эти снимки деревянных фигурок, освещение может быть очень простым. В данном случае я установил лишь один осветительный прибор, дополнив его белым отражателем для подсветки теней. Эта схема почти идентична той, что использована при съемке спаржи (с. 98–99), но здесь мы видим совсем другой эффект. Грубая бумага ручной работы, использованная в качестве фона, и богатая фактура дерева создают ощущение тепла и близости к традициям. Очень низкое расположение источника света создает длинные глубокие тени и отлично подчеркивает текстуру. Настроение снимка можно подчеркнуть с помощью Photoshop, сделав его еще более ярким и необычным. Кадр хорошо бы смотрелся и в черно-белой версии.

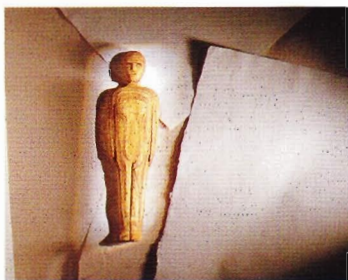
Освещение

Эти фигурки вырезал из дерева один мой знакомый мастер. Я положил их на несколько листов грубой бумаги, специально включив в кадр их неровные края и приподняв один из листов справа с помощью пластилина. Камера была установлена сверху и направлена перпендикулярно съемочному столу. Слева внизу, прямо на уровне стола, был расположен вертикальный линейный источник света (вместо него может подойти обычная вспышка с узконаправленным рефлектором). Чтобы подсветить области теней, я поставил справа от стола небольшой белый отражатель. Светлое пятно вокруг головы одной из фигурок я создал с помощью небольшого фонарика.

150-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/200 сек.

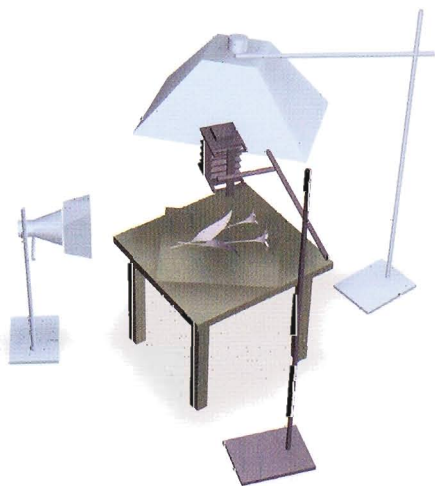
Оборудование

- 1 Линейный источник света, 30 см
- 2 Мини-спот или фонарик
- 3 Стойки и зажимы
- 4 Белый картонный отражатель
- 5 Черные «флаги», при необходимости
- 6 Фоновая бумага ручной работы
- 7 Пластилин Blu-Tack

Белые лилии

Свобода, которую предоставляет съемка натюр-морта, очень помогает отработать навыки освещения. Эксперименты с расположением источников, различными насадками и рефлекторами могут многому вас научить. Держите под рукой блокнот, куда заносите примерные зарисовки используемых схем освещения и описывайте те эффекты, которых удалось добиться. Эта записная книжка окажется крайне полезной, когда вы получите коммерческий заказ на съемку товаров или рекламы: поскольку у вас уже не будет времени на эксперименты, просто выберите подходящий вариант из полученных ранее снимков и действуйте согласно описанию. Не стесняйтесь пробовать самые разные подходы. Это единственный способ чему-то действительно научиться, и к тому же самый интересный. Много лет назад, когда я учился снимать, количество полученных кадров ограничивалось только стоимостью пленки и ее обработки.

Освещение

Этот снимок белых лилий был сделан для свадебных приглашений. В качестве фона использован белый картон, на котором хорошо смотрелся текст приглашения. Поскольку края лилий хорошо просматриваются, можно было бы сделать обтравку и изменить фон, но я решил этого не делать, поскольку снимок потерял бы глубину и объем, придаваемые ему тенями на заднем плане. Для постановки света был использован другой цветок, который я заменил на абсолютно свежий, когда все было полностью готово. Сверху и справа я установил софтбокс, а слева сзади расположил направленную вспышку с рефлектором и шторками. Лучи создаваемого ею света проходили низко, прямо над столом. Тень, которую видно в кадре, я создал с помощью одной из шторок: это позволило «отделить» лепестки от белого фона и придать фотографии объем. Обязательно защитите объектив от любого бокового света.

80-мм объектив > f/16 > 1/200 сек.

Оборудование

- Софтбокс, 100 x 100 см
- Вспышка с серебряным рефлектором и шторками
- Белый бумажный фон
- Черные «флаги», при необходимости
- Стойки и зажимы

Антуриум

Цвет в натюрморте всегда является главным. У снимающего натюрморт фотографа есть практически такие же возможности, как у художника. Оба они не ограничены в выборе цветов и объектов, но если художники в основном пользуются отраженным светом (в котором все предметы выглядят как обычно), то фотограф при работе над кадром способен использовать все хитрости и особенности света, которые ему хорошо известны. Иногда очень яркие и необычные цвета выявляются с помощью простой задней подсветки. Поэкспериментируйте с различными жидкостями или листьями растений. Особенно удачным такой подход может быть при съемке нарезанных фруктов. Не стесняйтесь делать кадр абстрактным. Иногда вы можете представить предмет в совершенно новом свете просто за счет нарочито яркой гаммы и нестандартного расположения источников. То, что на первый взгляд может показаться безвкусицей и безумным смещением цветов, вдохнет в снимок новую жизнь.

Освещение

Будьте смелее! Этот яркий и немного грубый снимок построен на сочетании двух дополняющих друг друга цветов и легкой задней подсветки. Я установил ярко-зеленый фон на расстоянии пары метров от объекта и осветил его справа с помощью стрипа, чтобы добиться равномерного насыщенного тона. Подвесив цветок с помощью зажима, я подсветил его сзади слева вспышкой с рефлектором. Если хотите, можете смягчить свет этого источника с помощью кальки или софт-фильтра. Теперь вам потребуется немало усилий, чтобы полностью избавиться от паразитной засветки, так как последняя обязательно проявит себя при таком расположении приборов. Установите черные панели для защиты объектива и делайте тестовые снимки, пока не исчезнут признаки бликования и снижения контрастности изображения. Наконец, я поставил справа небольшой белый отражатель для заполнения теней на цветке.

105-мм макрообъектив ▸ f/16 ▸ 1/200 сек.

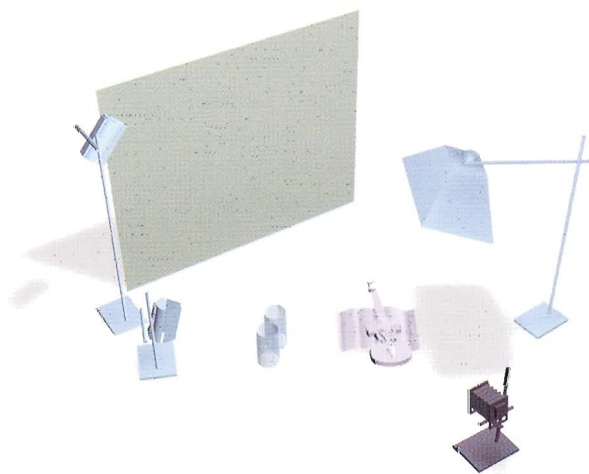
Оборудование

- 📷 Стрип, 140 x 30 см
- 📷 Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- 📷 Ярко-зеленый бумажный фон
- 📷 Большие черные панели
- 📷 Белый отражатель
- 📷 Стойки и зажимы

Бабочка на скрипке

Музыкальные инструменты – очень богатый материал для съемки. Полированный металл и тонкие механизмы саксофона или трубы, благородная текстура дерева и отточенная форма струнных инструментов – все это дает нам прекрасный повод для продуманной и тщательной постановки освещения. Снимая блестящие поверхности медных духовых постарайтесь свести к минимуму собственное отражение. Нет ничего ужаснее, чем увидеть на снимке отражение студийного оборудования и самого фотографа. В этом вам может помочь специальный матирующий аэрозоль, хотя в последние годы я чаще обращаюсь для этого к средствам Photoshop. Имеет смысл также избегать ярких бликов и отражений источников света на лакированных поверхностях струнных, поскольку это ухудшает передачу глубоких тонов и тонкой текстуры дерева.

Освещение

Фотография со скрипкой и сидящей на ней бабочкой была сделана для портфолио, но в итоге была куплена одним из клиентов для использования в качестве постера на музыкальном конкурсе. При съемке я использовал широкоугольный объектив, подчеркивающий перспективу. Уложив сосновые доски на площади 1,8 x 2,4 м, я повесил на заднем плане лист синей фоновой бумаги, прикрепив к нему внизу отрезок плинтуса. Затем я аккуратно изогнул нотные страницы, сделал упор для скрипки и аккуратно приклеил бабочку к струнам на уровне подставки. Я использовал три источника: софтбокс сверху (обратите внимание на его отражение в лакированном корпусе), линейную вспышку со шторками, создававшую рисунок световых полос на синем фоне, и еще одну вспышку слева и сзади, перед которой я поставил прозрачные стеклянные бутылки. Преломляя свет, они помогли создать привлекательный световой узор на полу.

Камера 4 x 5 дюймов > 90-мм объектив > f/32 > 1/125 сек.

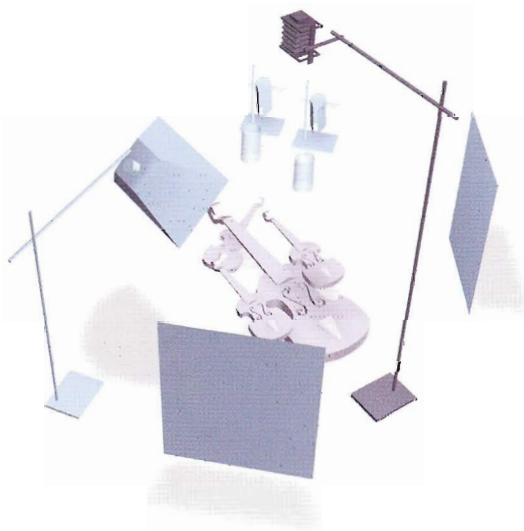
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 140 x 100 см
- ☑ Линейные источники света, 30 см (2 шт.)
- ☑ Стеклянные бутылки с водой
- ☑ Небольшие деревянные бруски
- ☑ Крепежный материал

Струнный квартет

Съемка неживых предметов дает фотографу огромную свободу в выборе объекта, обдумывании того, как он должен выглядеть, и в экспериментах с цветом и освещением. Если у вас нет четкого задания, не ограничивайте себя: пробуйте все идеи, которые приходят вам на ум. Принципы освещения нельзя понять, заучив несколько шаблонных правил, хотя определенные общие принципы необходимо соблюдать. В значительной степени осознанию того, как свет и тень преображают внешний вид объекта, помогают простейшие эксперименты. Возьмите яйцо или деревянный куб. Выключите в студии верхний свет и используйте только один осветительный прибор, перемещая его вокруг объекта и наблюдая за тем, как изменяется распределение светлых участков и теней. При определенном расположении источников света можно передать на снимке даже сложную форму трехмерных объектов, как это хорошо демонстрирует фотография струнных инструментов справа.

Освещение

Для съемки потребовалось довольно просторное студийное помещение, поскольку камеру пришлось расположить на расстоянии 3 м над объектами. Я сделал пятнистый фон сам, нанеся несколько видов красок на рулон коричневой бумаги с помощью грубой кисти. В первую очередь я разместил в кадре виолончель, затем добавил по одному все остальные инструменты, подложив под них деревянные бруски и зафиксировав в нужном положении с помощью непачкающего пластилина. Когда композиция меня устроила, я приступил к установке освещения. Слева сверху под углом 45° я поместил большой софтбокс. С правой стороны я поставил два 30-см линейных источника света, расположив перед каждым из них по стеклянной бутылке с водой; это позволило создать эффект солнечного света, падающего на объекты. Серебряные рефлекторы тоже подошли бы для этой цели. Наконец я установил большие белые отражатели по периметру композиции, чтобы добавить освещения на теневые участки.

Камера 4 x 5 дюймов ▷ 150-мм объектив ▷ f/22 ▷ 1/250 сек.

Оборудование

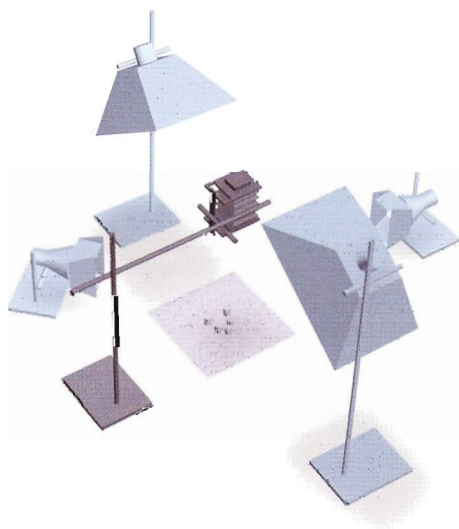
- 📷 Большой софтбокс, 140 x 100 см
- 📷 2 линейные вспышки, 30 см
- 📷 Коричневый фон, раскрашенный вручную
- 📷 Белые отражатели
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Деревянные бруски и пластилин Blu-Tack
- 📷 Стойки и зажимы

Краски

Проведя долгие часы над освещением яйца (не обязательно в скорлупе: см. с. 60), вы не могли не заметить, что направление света является определяющим фактором в формировании облика предмета. Тени придают объекту форму и объем.

Одна и та же композиция может выглядеть по-разному, если вы переместите источник освещения буквально на несколько градусов. Такие возможности контроля и такой уровень ответственности всегда держат фотографа в тонусе. Иногда можно услышать выражение «камера никогда не лжет». На самом деле при осознанном выборе освещения она вполне на это способна. Вооружившись базовыми знаниями и посвятив время фотосъемке, вы научитесь заранее представлять, где должны стоять приборы для создания нужного вам светового рисунка. Со временем это умение станет вашей второй натурой. Часто встречаешь фотографов, выбирающих легкий путь: равномерное и бестеневое освещение композиции, в котором сложно допустить ошибку, но которое делает снимок плоским и бесхарактерным.

Освещение

Инструменты художника – превосходный материал для съемки благодаря бесконечному изобилию красок, текстур и самых различных поверхностей. В данном случае я решил запечатлеть как можно больше предметов на едином фоне, и создание композиции само по себе было весьма интересным процессом. Мне хотелось сделать кадр более контрастным, поэтому я расположил один из источников на низком уровне слева сзади, чтобы его свет скользил по поверхности предметов. Мощность этого источника была подобрана так, чтобы белые участки тюбиков только-только выходили за пределы экспозиционной нормы. Главное – не перестараться. Затем я установил два софтбокса над композицией: один впереди, а другой – сзади и немного ниже, чтобы создать равномерное освещение всех объектов. Еще одна вспышка с рефлектором и шторками стояла справа внизу, чтобы немного оживить правую часть композиции. Самым сложным моментом в этой съемке была последующая уборка!

150-мм объектив ▸ 1/22 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 2 вспышки с серебряными рефлекторами и шторками
- 📷 2 софтбокса, 100 x 100 см
- 📷 Белые отражатели (не обязательно)
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Бумажный или пластиковый фон

Срез тыквы

Выбрав объект для съемки, вы постепенно начинаете представлять, как он должен выглядеть на фотографии. Вы когда-нибудь обращали внимание на «мужской» и «женский» стили в предметной съемке? Большинство «мужских» продуктов снимают при ярком, контрастном освещении, в то время как «женские» чаще снимают при более рассеянном свете, делающем тона приглушенными, а очертания не такими резкими. Поместив объект перед камерой, установите первый источник света: в моем случае это обычно софтбокс, создающий равномерную заливку сверху. Затем наращивайте вашу световую схему, последовательно вводя дополнительные источники света в логическом порядке. Попробуйте отключать все приборы, кроме того, с которым работаете. Если вы увидите, что он ничего не дает, то смело избавляйтесь от него. Кажется, максимальное число источников, которым мне доводилось одновременно пользоваться, равнялось 14! Мне повезло, что объект съемки тогда не подвергался высыханию, иначе я бы просто не смог до него добраться среди всех стоек, вспышек и штативов. Как вы думаете, кстати, вышел ли снимок тыквы «мужским» или «женским»?

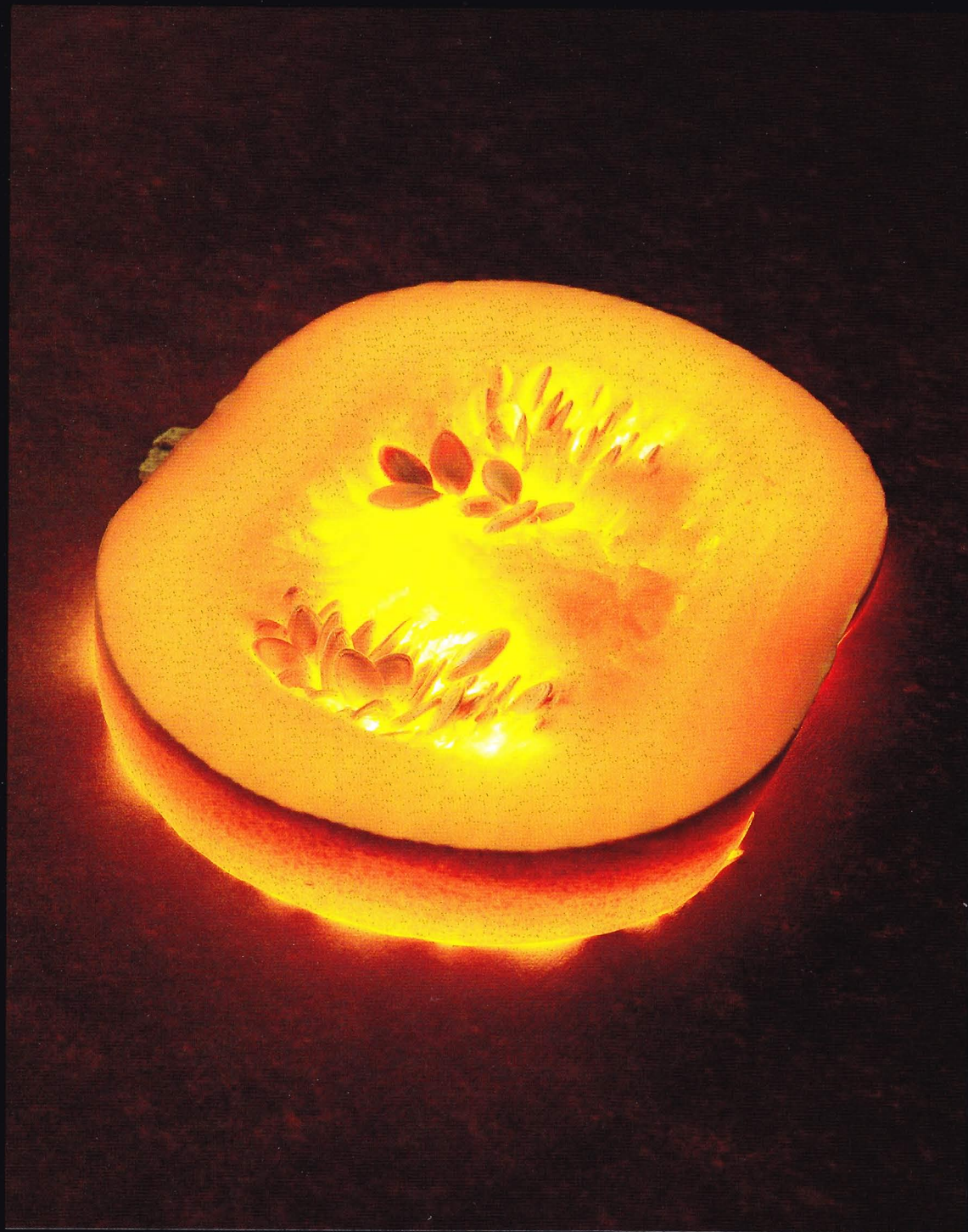
Освещение

Мне нравится этот снимок среза тыквы, так как он наглядно демонстрирует, чего можно добиться даже при небольшой доле воображения. Данный метод можно использовать при съемке любых фруктов, овощей и даже печатных плат на цветном текстолите. Самое главное – что все построено на одном источнике света. Многие спрашивают меня, как сделан снимок, рассчитывая услышать массу сложных деталей, но на самом деле все было очень просто (хотя я обычно отвечаю, что все было действительно весьма непросто – я же должен поддерживать имидж!). В листе пластика «формайк» было проделано отверстие, размером чуть меньше диаметра тыквы. Лист пластика я положил на стеклянную подложку, чтобы сделать его ровным. Положив на отверстие срез тыквы, я осветил его снизу источником постоянного света. Сам источник я окружил черными панелями, чтобы отраженный свет, попадая в студию, не сделал тени менее контрастными. Выключив верхний свет, я открыл затвор на несколько секунд. При съемке таких кадров точную экспозицию лучше определять по тестовым снимкам.

150-мм объектив ▸ f/11 ▸ ок. 15 сек.

Оборудование

- ☑ Лампа постоянного света
- ☑ Лист пластика «формайк»
- ☑ Панель из 6-мм стекла
- ☑ Козлы
- ☑ Черные панели или куски бархата

Письменный стол

Каждую схему освещения необходимо строить последовательно. Одно из важных преимуществ настоящей студии состоит в том, что она дает фотографу возможность в любой момент выключить верхний свет. В некоторых случаях, когда нужно проэкспонировать горящие цифры на дисплее или пламя свечи, без этого не обойтись. Если у вас нет возможности работать в почти полной темноте, вы не сможете точно оценить эффект каждого отдельного источника света. Процесс освещения натюрморта затрагивает практически все аспекты фотографии в целом. Добавляя и убирая источники света, вы доводите изображение до совершенства, после чего делаете ваш итоговый снимок. Помните: необходимо в первую очередь представить будущий снимок, затем расположить объекты в кадре, приступить к постановке освещения и, наконец, нажать на спуск. Эти шаги взаимосвязаны: например, если вы переместите источник света, то он может дать некрасивую тень, и вам потребуется немного сдвинуть элементы композиции и т.д. Однако есть случаи, когда цепочка действий сильно сокращается. Когда при съемке кадра на с. 115 я начал работать над освещением, то понял, что единственный необходимый источник света уже есть в кадре.

Освещение

Вряд ли можно найти более простую схему освещения, чем на этом снимке антуража легендарного «Восточного экспресса». Прimitивные источники света, такие как горящая спичка, свеча, керосиновая или настольная лампа, часто используются в натюрморте помимо основного освещения для придания кадру определенной атмосферы, но здесь обычная лампочка накаливания стала единственным осветительным прибором. Я установил камеру на штатив, разместил в кадре меню и открытку «Восточного экспресса», после чего провел замер экспозиции. Я оставил баланс белого в режиме Daylight, чтобы сохранить теплые тона изображения. Если вы снимаете на пленку, то убедитесь, что это пленка для дневного света (без индекса «Т»). Очевидно, что чем выше мощность лампочки, тем короче должна быть выдержка, но при этом увеличивается и выделение тепла – так что следите за тем, чтобы не сжечь абажур! При выдержке в несколько секунд полностью исключите вибрацию камеры и съемочного стола.

50-мм объектив ▸ f/11 ▸ 4 сек.

Оборудование

📷 Настольная лампа

📷 Штатив

Beautiful examples of tapestry and mosaic
adorn each car.

Dear Doctor,
Wonderful journey.
Ever brie. So glad
you prescribed
Viscotears.

Won't be seeing
you quite as
often as I used
to! Jv.

Venice Simplon-Orient-Express, Ltd., London, England
Suite 200 Hudson's Place, Victoria Station, London, England
© Copyright V.S.O.E. Ltd., 1984

Рыба на газете

Я уже неоднократно говорил о важности теней и их способности придавать снимку ощущение объема и глубины. Существуют два типа теней: отбрасываемая тень и собственная боковая тень (см. с. 118). Отбрасываемая тень – это область фона или предмета, на которую не попадает свет, поскольку между ней и источником освещения располагается непрозрачный объект. Такая тень – это темные участки, которые располагаются прямо за объектом. На этом снимке можно наблюдать тени от газеты и от бутылок, которые находятся за кадром. Во многих случаях отбрасываемая объектом тень принимает его форму, особенно если использован точечный источник света. Чем дальше расположен источник, тем более четкой становится граница тени. Такая тень называется жесткой. Софтбокс, напротив, дает очень мягкую тень, границы которой представляют собой плавный градиент. Экспериментируя с различными насадками, вы поймете, что они могут создавать разные типы теней.

Освещение

Этот снимок сеточек на газете был сделан для рекламы масла. Мы вырезали из картона небольшой лист в форме рыбы и приклеили к нему сеточек. Скомкав газету, мы поместили на нее лист с рыбой. В качестве фона была выбрана мраморная панель. Я использовал три осветительных прибора. Первым был софтбокс, расположенный вверху слева и сзади. Затем я поставил направленный источник света в верхнем правом углу композиции, расположив его на низком уровне и установив на него синий светофильтр. Перед источником я поставил бутылку из-под молока, наполненную водой, чтобы создать эффект преломленного света. Слева я установил линейный 30-см источник света, перед которым разместил большую пластиковую бутылку с жесткими поперечными ребрами. В эту бутылку я налил воду, размешав в ней зеленый пищевой краситель. Преломленные лучи света создавали зеленоватый узор на белом мраморе.

Камера 8 x 10 дюймов ▸ 360-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/125 сек.

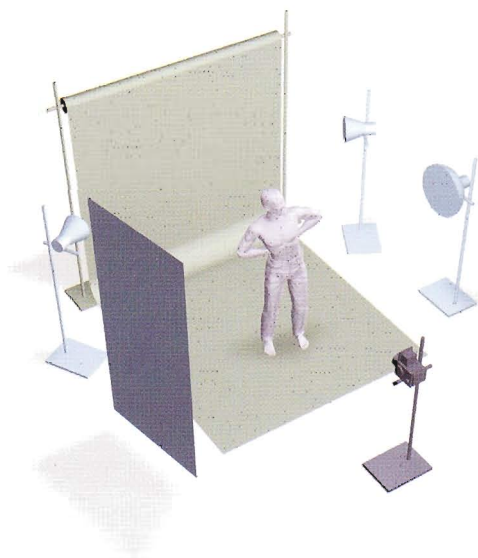
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Вспышка с 26-см рефлектором
- ☑ Линейная вспышка, 30 см
- ☑ Синий светофильтр
- ☑ Прозрачная стеклянная бутылка
- ☑ Большая пластиковая бутылка с ребристыми краями
- ☑ Мраморная панель
- ☑ Черные «флаги», при необходимости

Торс

Основное качество тени – это степень ее жесткости, или, другими словами, резкость или размытость ее границ. Собственная боковая тень на предмете – это та темная область, которая располагается на самом объекте с неосвещенной стороны, как это хорошо видно на выпуклых мускулах (снимки справа). Без такой тени на поверхности не формировался бы тональный градиент и сложная трехмерная форма мускулатуры стала бы выглядеть плоской. Если вы, к примеру, осветите лицо человека со стороны, то острая тень от его носа будет истинной (отбрасываемой) тенью; в то же время темные участки щеки за пределами носовой тени будут представлять собой собственную тень лица. Другой пример собственной тени – это темная сторона шара, освещенного одним источником. Круглая тень, создаваемая им на фоне, будет при этом отбрасываемой. Хорошо разобравшись в особенностях теней, вы сможете демонстрировать любой объект во всем его великолепии.

Освещение

Эти снимки демонстрируют, как с помощью теней можно подчеркнуть форму мускулов на мужском торсе. Если бы я осветил модель равномерным светом, то очертания мускулатуры были бы потеряны. Схема освещения, использованная здесь, была очень простой. Две вспышки с 21-см рефлекторами были установлены сзади для подсветки фона, каждая со своей стороны. На модель была направлена одна вспышка со специальным портретным рефлектором, который часто используется при съемке причесок и макияжа (50-см рефлектор с центральным диффузором, который несколько смягчает свет). Этот источник я установил на высоте 1,8 м справа и ближе к себе, направив его на модель сверху вниз. На кожу мужчины было нанесено немного масла, чтобы придать ей блеск. Кроме того, я использовал большой белый отражатель, чтобы отбросить часть света на левую сторону торса. Фоновые источники были примерно на полступени мощнее основного, чтобы фон выглядел чистым и белым.

Камера 6 x 6 см ▸ 150-мм объектив ▸ 1/16 ▸ 1/250 сек.

Оборудование

- 📷 Портретный рефлектор, 50-см или крупнее
- 📷 Две вспышки с 21-см серебряными рефлекторами
- 📷 Белый бумажный фон
- 📷 Белый картонный отражатель
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Масло

Флейта Пана

Еще одним подвидом теней являются изолированные тени. Они отбрасываются объектом, который не виден в кадре и находится на некотором расстоянии от композиции. Примером такой тени может служить светотеневой узор, использованный при съемке кожаного блокнота на с. 87. Довольно часто я создаю фигурные тени на фоне с помощью гобо, установленного в эллипсоидный спот. Такие тени часто используются при съемке кино: например, освещенный квадрат с перекрестом внутри создает иллюзию находящегося рядом окна и т.д. Не стесняйтесь экспериментировать с различными тенями. Однажды я даже использовал для создания тени ящик из-под пива! Вы можете вырезать гобо сами из листа черного картона. Просто вырежьте фигуры и расположите лист перед источником света. Такой метод позволит создать приглушенные, не бросающиеся в глаза тени, оказывающие разительное влияние на настроение снимка. Именно так я поступил при работе над снимком с флейтами (с. 121).

Освещение

Этот снимок стал частью той же серии, что и фотография скрипичных инструментов на с. 109. Как и в тот раз, я сделал фон сам, нанеся на бумажный лист несколько видов краски с помощью жесткой кисти. Чтобы придать кадру южноамериканский характер, я положил на фон сложенное цветное пончо, после чего разместил на нем сами флейты. Мне хотелось иметь довольно жесткий рисующий свет, поэтому я воспользовался вспышкой с 21-см рефлектором и фильтром Tough Frost, поставив ее слева на довольно низком уровне. Перед вспышкой я закрепил самодельное гобо из черного картона, тени от которого получились очень размытыми за счет сравнительно небольшого расстояния от гобо до вспышки. Справа сверху я расположил большой белый отражатель для заполнения теней. Небольшой стрип, расположенный с противоположной стороны от основного источника, позволил создать аккуратные блики на поверхности бамбуковых флейт. Схема была простой, но весьма эффективной.

Камера 4 x 5 дюймов ▸ 150-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/250 сек.

Оборудование

- 📷 Вспышка с 21-см серебряным рефлектором
- 📷 Стрип
- 📷 Фильтр Tough Frost или калька
- 📷 Гобо из черного картона
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Белые картонные отражатели
- 📷 Фоновый материал

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА: *Дизайнер-декоратор*

ФОТОГРАФ

Работа в жанре натюрморта предоставляет фотографу широчайшие возможности в выборе объекта съемки, в зависимости от личных пожеланий и вкуса. Вы снимаете композицию так, как видите ее сами, без каких-либо внешних ограничений. Не существует никаких жестких правил в постановке освещения, которым вам пришлось бы следовать. Перед вами — чистое полотно, источники света и бесконечное множество способов их использования. Обязательно экспериментируйте со всеми доступными вам приборами, насадками и рассеивателями; при этом всегда зарисовывайте световую схему, чтобы потом можно было легко ее восстановить. Помните, что от расположения источников света полностью зависит вид итогового изображения. Достигнув понимания того, какую роль играет освещение, вы сможете создавать снимки с незабываемым характером и атмосферой.

ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР

Моя работа художника-декоратора в кино и на фотосъемках дает мне возможность проводить время в мире фантазий, претворяя их в жизнь с помощью бальзы, картона и клея. Пожалуй, сегодня это, скорее, композитный пластик и специальные замазки, но суть остается той же. Я бы хотел подчеркнуть, что дизайнер-декоратор должен в первую очередь быть гибкой и разносторонней личностью, обладая при этом массой конструкторских навыков и смекалкой. Сегодня в нашем распоряжении есть масса материалов. Я работаю с каким угодно материалом — от стекловолокна, латекса,

губок, полистирола и металлов до старого доброго дерева. Мне приходится быть мастером на все руки, и это в том числе подразумевает базовые знания о принципах фото- и киноосвещения. Перед съемкой я во всех подробностях обсуждаю с фотографом нашу задачу, выясняя, как он или она собирается ставить освещение. Определенные знания в этой области оказывают мне огромную помощь в работе. Посещая самые разные съемки, я узнал массу хитростей и полезных приемов. В некоторой степени компьютерная обработка избавляет дизайнера-декоратора от изнурительной работы, но я всегда предпочитаю доводить дело до совершенства, не рассчитывая на то, что кадр будет кем-то доработан. Это дает мне повод для гордости.

ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ

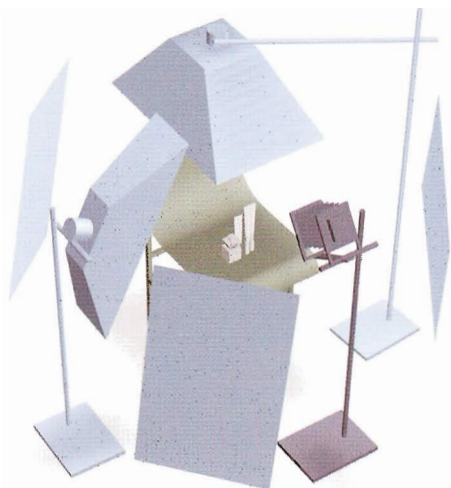
СТЕКЛО И БЛЕСТЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Фотосъемка стекла и блестящих поверхностей создает для фотографа массу новых препятствий, которые необходимо преодолеть. Я проводил многие часы, перемещая объект на долю миллиметра в одну сторону, а затем – в другую, чтобы избавиться от попадающих в кадр нежелательных отражений. Есть несколько ухищрений, позволяющих бороться с отражениями, – например матирующий спрей или другие подобные вещества, легкое закругление поверхностей с помощью абразивов или использование поляризационного фильтра; я останавлиюсь на этих методах далее. Тем не менее даже самому опытному фотографу приходится сталкиваться с неожиданными сложностями при съемке блестящих предметов. Когда базовые методы освоены, все сводится к последовательности проб и ошибок. Иногда вы можете использовать отражения во благо, как мне это удалось при съемке стальных изделий на с. 135. Но иногда отражения полностью портят кадр. Конечно, современные фотографии могут удалять ненужные блики или отражения с помощью компьютерной обработки, но и этот процесс может оказаться непростым.

Кожа и металл

Снимать блестящие поверхности непросто, но приобретая опыт, вы научитесь справляться с большинством проблем. Выбор освещения и расположение источников – это главное, о чем вам придется беспокоиться. В процессе съемки может возникнуть необходимость полностью изменить всю схему освещения только ради того, чтобы удалить какое-либо отражение или сделать его вид более приемлемым. При съемке упаковок одной из проблем становится целлофановая обертка: производители используют ее для того, чтобы находящийся внутри продукт выглядел наилучшим образом. Если возможно, удалите весь целлофан с помощью скальпеля. Если вы будете аккуратны при установке освещения, никто не заметит такой «операции». Точно так же я снимаю ненужное пластиковое покрытие, когда фотографирую часы или очки. Будьте внимательны: отражающие свойства поверхности при этом могут сильно измениться.

Освещение

Эту сумку и косметичку было весьма непросто снять, прежде всего из-за гладкой отполированной поверхности флаконов с тушью для ресниц. Кроме того, клиент хотел, чтобы на снимках хорошо выделялись золотистые молнии и логотип фирмы. Освещение для съемки нижнего кадра состояло из двух источников: широкого вертикального стрипа слева и более узкого с правой стороны. Чтобы удерживать язычки молний и косметику в нужном положении, я закрепил их пластилином. Большой снимок я сделал на блестящей золотистой поверхности, на которой лежала тонкая панель из стекла с пониженной отражающей способностью. Я осветил композицию сверху с помощью большого софтбокса, разместив его так, чтобы получить глубокие тени. Затем я установил стрип горизонтально над камерой и создал дополнительные белые блики на флаконах с помощью белых картонных отражателей. Кроме того, после съемки я отретушировал фотографии в Photoshop, «вычистив» черные линии и белые отражения на золотых поверхностях.

150-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/160 сек.

Оборудование

- 📷 Стрип, 140 x 30 см
- 📷 Стрип, 100 x 150 см
- 📷 Софтбокс, 100 x 100 см
- 📷 Большие белые отражатели из картона
- 📷 Золотистый блестящий материал
- 📷 Антибликовое стекло

Смешанная отделка

Существует множество типов блестящих поверхностей. Простые плоские поверхности, такие как зеркало, посылают лучи света в одном направлении, и в них отражается лишь небольшая часть окружающей обстановки. Другие предметы, например латунная ваза для фруктов или стальная соусница, являются выпуклыми. В выпуклых и вогнутых поверхностях отражается значительная часть окружающих объектов: в студии среди них наверняка окажется камера вместе с фотографом, а также осветительные приборы. Такие нежелательные отражения необходимо держать под контролем. Стекло и жидкости создают ряд дополнительных проблем: они не только отражают свет, но и преломляют его. Наполните стакан водой, и вы увидите сквозь него искаженное изображение заднего плана – тот же эффект, который дает объектив «рыбий глаз». Вы увидите почти 360° панораму комнаты. Все эти явления необходимо учитывать и контролировать, и студийное освещение будет вам в этом надежным союзником.

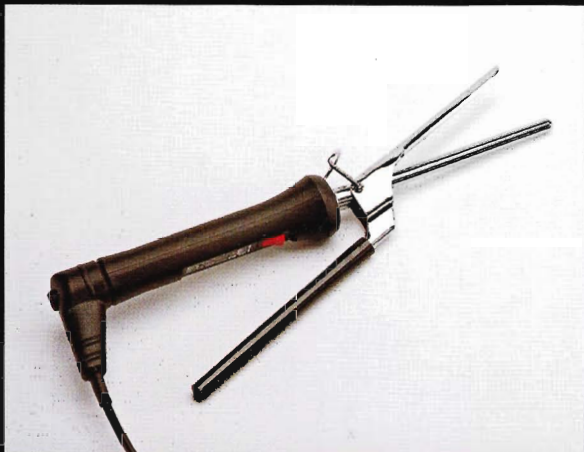
Освещение

Все эти снимки предназначались для обтравки. Некоторые поверхности были хромированными, другие имели матовое покрытие. Я ограничился двумя источниками света: большим софтбоксом и стрипом. Все аккуратные блики на блестящих поверхностях были созданы с помощью белых отражателей и черных панелей. Для освещения щипцов на снимке сверху слева я установил софтбокс с левой стороны, а стрип – с правой. Старайтесь размещать такие источники максимально близко к объекту, так как это позволит скрыть максимум студийного окружения. Заслоните все пустое пространство белыми панелями, чтобы в металле отражались только белые области. Затем разместите несколько черных картонных полос перед белыми панелями, чтобы создать «моделирующие» черные линии на металлических предметах. При съемке щипцов для завивки я использовал тот же прием, разместив софтбокс над композицией, а стрип – на уровне стола. Я также использовал черные маски для создания темных линий на поверхностях и придания предметам большего объема.

200-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/160 сек.

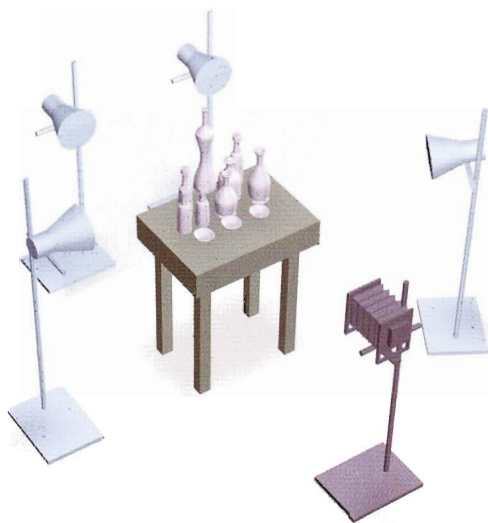
Оборудование

- Софтбокс, 100 x 100 см
- Стрип, 100 x 30 см
- Белые картонные отражатели
- Черные картонные полосы
- Клейкая лента и пластилин Blu-Tack
- Стойки и зажимы

Стеклянные сосу́ды

Съемка блестящих объектов требует решения целого ряда задач. Стеклянные сосу́ды могут выглядеть весьма неплохо — даже, я бы сказал, монументально, — если они хорошо освещены. В качестве отправной точки всегда подходит тот или иной вид задней подсветки. Поместите за композицией большой лист полупрозрачного матового пластика и подсветите его сзади или повесьте белый бумажный фон и направьте на него пару мощных источников. Посмотрите на этот снимок классических бутылей с оливковым маслом: на пузатом сосу́де с зеленым маслом Extra Virgin еще заметны отражения окружающих предметов, однако на более светлых бутылках они полностью сходят на нет. Задняя подсветка при правильном использовании позволяет также подчеркнуть и форму сосу́да. Попробуйте вместо равномерной заливки фона создать на нем световой градиент и оцените разницу.

Освещение

Я поклонник оливкового масла, и всегда удивлялся разнообразию его сортов. Снимок, который вы видите справа, был использован в книге о здоровом образе жизни. Раздобыть объекты для съемки оказалось несложно, поскольку сейчас можно найти бутылки самой необычной формы. Я установил на заднем плане большой пластиковый лист и подсветил его сзади двумя низко расположенными вспышками, надев на каждую широкоугольный рефлектор. Вы можете заметить, что на самом верху яркость фона ослабевает. Этим тональным градиентом легко управлять, просто поворачивая вспышки. Мне хотелось создать небольшие блики на стекле, поэтому я осветил композицию двумя вспышками. Свет одной из них, стоящей слева, я немного смягчил с помощью круглого фильтра Tough Frost, а перед правой вспышкой я поставил такой же смягчающий фильтр квадратной формы. Вспышки стояли достаточно далеко, чтобы блики были небольшими. К такой схеме, при необходимости, можно добавить белые отражатели.

180-мм объектив ▸ f/22 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 Две вспышки с 21-см широкоугольными рефлекторами
- 📷 Две вспышки с 26-см рефлекторами
- 📷 Фильтр Tough Frost или калька
- 📷 Лист белого полупрозрачного пластика
- 📷 Белые отражатели
- 📷 Черные «флаги», при необходимости

Нержавеющая сталь

К съемке блестящих поверхностей лучше всего относиться как к сложному препятствию, преодолеть которое — дело чести. Так же, как при фотографировании объектов с богатой текстурой, которую не так просто подчеркнуть с помощью освещения, металлические и другие блестящие предметы заставят вас немало потрудиться, чтобы все многочисленные отражения стали улучшать снимок, а не наоборот. Посмотрите, к примеру, на эти стальные воронки с фармацевтической фабрики: идеально отполированные, при подходящем освещении они выглядят просто шикарно. Есть множество способов постановки света при фотографировании металла, и по большому счету работа в основном сводится к пробам и ошибкам; однако в этом и есть прелесть студийной работы — вы контролируете абсолютно все. В качестве общего совета могу сказать, что лучше держать источники света подальше от композиции, прикрывая их с помощью белых и черных панелей, которые, в свою очередь, и создают светотеневой рисунок на поверхности объекта.

Освещение

Я сделал этот снимок для клиента, который занимается производством стальных изделий. Подготовка композиции и полировка стальных поверхностей заняла некоторое время, но эти усилия были вполне оправданы. На заднем плане я повесил готовый фон с нанесенным на него градиентом. Объекты я разместил на белой поверхности, приподняв переднюю деталь на небольших деревянных подставках. Вторую воронку я закрепил зажимом в вертикальном положении. Над композицией я установил большой софтбокс, дополнив его слева и справа большими вертикальными белыми панелями. Рядом с камерой был размещен вертикальный стрип, а сама камера закрыта черной бархатной панелью с проделанным в ней отверстием для объектива. С левой стороны от камеры я также поместил большой белый отражатель. Практически все это можно разглядеть в четких отражениях на ближнем объекте. Создав «световой короб» вокруг композиции, я тем самым избавился от попадания в кадр всего остального студийного оборудования.

240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 145 x 145 см
- ☑ Стрип, 140 x 30 см
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Черные картон и бархат
- ☑ Деревянные подставки
- ☑ Градиентный фон

Шелк

При съемке стекла на первый план выходит умение тщательно расставлять источники освещения. Для многих это поначалу будет сложно, но довольно быстро вы научитесь оценивать эффект каждого прибора еще до того, как включите его. Композиция, которую вы видите на снимке, была непростой в подготовке. Косметика располагается на стеклянной пластине, поднятой на 30 см над нижним слоем шелковой ткани. Как видите, несмотря на наличие стекла, в кадре не видно никаких отражений. Чтобы добиться этого, я расположил все источники света достаточно далеко, как и саму камеру, на которой был установлен длиннофокусный объектив. Осветив нижний слой шелка с разных сторон источниками и отражателями, я подчеркнул фактуру складок на ткани. Хотя изображенные предметы находятся довольно высоко над фоном, непосвященный зритель об этом не догадается.

Освещение

Это довольно непростой снимок. Я положил нижний слой шелковой ткани на пол. Затем сверху на высоте 30 см установил лист стекла, прикрыв опоры черной тканью, чтобы не возникало отражений. Приблизительно разложив на стекле флаконы и тюбики, я отрегулировал высоту камеры. Длиннофокусный объектив позволил установить нужное расстояние, чтобы камера нигде не отражалась. Уточнив окончательную композицию предметов, я уложил другой слой шелка уже на стекло. При съемке использовано два софтбокса: один – справа сверху, а другой (стрип) – с левой стороны. Для подсветки нижнего слоя шелка я установил две вспышки со стандартными рефлекторами. Подобрал углы поворота и положение источников, я полностью исключил отражения на стекле. Работая с подобными композициями, обязательно прикрывайте все источники черными масками и выключайте в студии свет.

240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/250 сек.

Оборудование

- 📷 Две вспышки с серебряными рефлекторами
- 📷 Софтбокс, 100 x 100 см
- 📷 Стрип, 100 x 30 см
- 📷 Стекло толщиной 5 мм
- 📷 Деревянные опоры
- 📷 Белые отражатели
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Черный скотч
- 📷 Зажимы и пластилин Blu-Tack

Шероховатый металл

Пожалуй, самым надежным источником света при съемке блестящих поверхностей является софтбокс, поскольку он создает аккуратное квадратное отражение с равномерной яркостью. Не используйте фотографические зонты! Они просто ужасны, когда становятся заметны в кадре. В целом, чем более матовой и ровной является излучающая свет поверхность, тем лучше. Кстати, вам не обязательно довольствоваться квадратной формой софтбокса. Вырежьте в большом листе черного картона круглое отверстие и установите его непосредственно на софтбокс; такой источник будет хорош и для портретов, создавая в глазах модели аккуратные круглые блики. Не ограничивайтесь квадратами и кругами: никто не мешает вам вырезать треугольник, звезду и т.д.

Освещение

Эти открывалки я снял с использованием всего одного софтбокса, а также белых листов картона в качестве отражателей. Темноты окружающей студии оказалось достаточно, чтобы выделить края предметов, но для этого можно было бы установить несколько полос черного картона. Я поместил открывалки на белый фон и расположил софтбокс так, чтобы он отражался в их блестящей металлической поверхности. Обратите внимание, как при этом стали хорошо заметны небольшие шероховатости. Яркие отражения на верхнем снимке я получил, прикрепив к белой поверхности софтбокса несколько кусков цветных желатиновых фильтров. Это сделало снимок намного более живым. Кадр сверху был использован в качестве более творческой работы, а остальные два предназначались для обтавки. Работая в аналогичных ситуациях, следите за экспозицией, чтобы не потерять детали в светлых или темных участках.

50-мм объектив ▸ f/8 ▸ 1/125 сек.

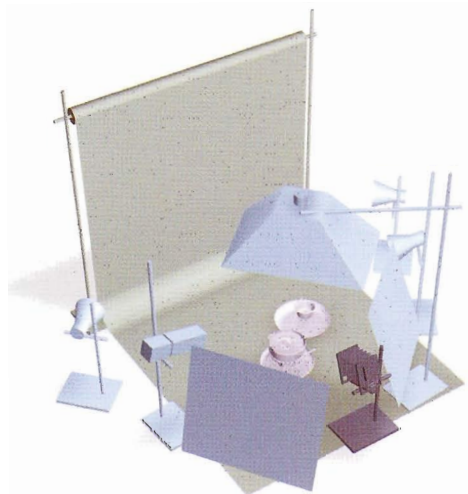
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см или крупнее
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Полоски черного картона, при необходимости
- ☑ Цветные светофильтры, при необходимости

Фондю

Чтобы избежать нежелательных отражений, часто используется световой короб. По сути, это большая коробка из белого, рассеивающего свет материала, внутри которой размещается объект для съемки. В одной из сторон короба имеется отверстие под объектив, а источники освещения размещаются снаружи. Вы можете приобрести фирменный световой короб, или «лайтбокс», а можете изготовить его сами из подручных материалов, как я и сделал при съемке набора для фондю. Обычно я беру большой лист материала Tough Frost и складываю его в виде широкой вертикальной трубы, затем вырезаю круглую крышку и прикрепляю ее сверху с помощью скотча. Вся конструкция подвешивается к потолку или удерживается «журавлем», и я в любой момент могу поднять ее и добраться до композиции. Вам остается только прорезать небольшое отверстие, равное диаметру объектива. Единственным недостатком такого способа освещения является низкая контрастность металлических краев, но эта проблема решается с помощью черных полосок.

Освещение

Я сделал этот снимок кипящего фондю для поваренной книги. Мне особенно понравился контраст между пищей и строгими линиями блестящего металла. Главной задачей при съемке было окружить композицию как можно большим количеством белого материала. Разместив белый бумажный фон на заднем плане и осветив его двумя вспышками, я установил над композицией большой софтбокс. Справа и сзади от набора для фондю я поставил еще одну вспышку с рефлектором и рассеивающим фильтром. Мощность этой вспышки была на $\frac{3}{4}$ ступени выше, чем у софтбокса. Специально для подсветки нанизанной на вилку пищи я установил узконаправленный спот слева под углом 90° к камере. Затем я установил белые рефлекторы везде, где это было возможно, чтобы убрать максимум отражений в металлических предметах. Когда будете делать что-то подобное сами, защищайте объектив от паразитной засветки.

180-мм объектив ► f/11 ► 1/200 сек.

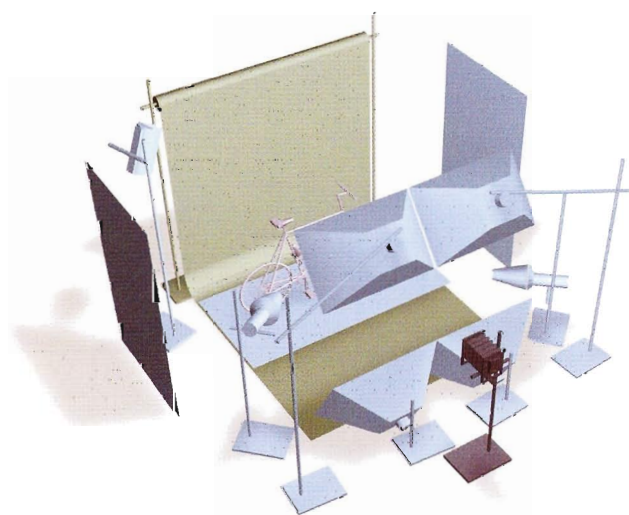
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 140 x 100 см
- ☑ Три вспышки с серебряными рефлекторами
- ☑ Фильтр Tough Frost
- ☑ Эллипсоидный спот или его аналоги
- ☑ Белый бумажный фон
- ☑ Большие белые отражатели
- ☑ Черные «флаги», при необходимости

Полированный алюминий

До сих пор я говорил в основном о том, как избавляться от ненужных отражений, но отражения можно вводить в кадр сознательно, преследуя определенную цель. Например, вы можете вырезать черную маску в форме оконной рамы и прикрепить ее к софтбоксу, снимая, скажем, чайник из полированной нержавеющей стали. Вы можете расположить рядом предметы, которые имеют отношение к объекту съемки, и включить в кадр их отражения. Главное – чтобы снимок не стал от этого перегруженным. Если вы видите самого себя и свою камеру, глядя на композицию в видоискатель, то с этим тоже нужно что-то делать. Есть еще один простой способ «безопасного» освещения большого количества блестящих предметов, например набора стальной посуды. Направьте вспышки вверх, используя белый потолок в качестве отражателя. Если вы прикроете оборудование черными панелями, то его будет почти не видно.

Освещение

Рама этого горного велосипеда сделана из полированного алюминия, и мой клиент хотел, чтобы я это подчеркнул. Я наклонил большую белую панель (4,2 x 2,1 м) под углом 45° и установил велосипед на ее заднем краю. За велосипедом я повесил серый бумажный фон, а над ним разместил два больших, соединенных вместе софтбокса, что потребовало использовать прочные «журавли». Получившийся источник света имел размер 200 x 100 см. На уровне пола я установил горизонтально 140-см стрип. Эти два источника создали два главных блика, хорошо заметных на всех алюминиевых балках. С каждой стороны от велосипеда я поставил по большому белому отражателю, а для дополнительной подсветки колес и шин воспользовался двумя узконаправленными спотами. Чтобы создать эффект «солнечных лучей», я направил на фон линейную 30-см вспышку с прикрытыми шторками.

200-мм объектив ▾ f/22 ▾ 1/125 сек.

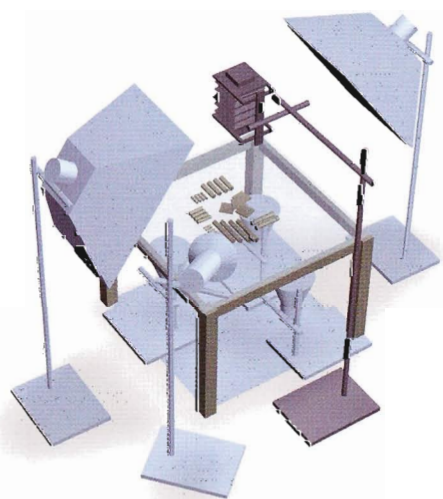
Оборудование

- ▣ Два софтбокса, 100 x 100 см каждый
- ▣ Стрип, 140 x 30 см
- ▣ Две вспышки с рефлекторами и тубусами
- ▣ Линейная вспышка, 30 см
- ▣ Два белых отражателя, 2,4 x 1,2 м
- ▣ Серый бумажный фон
- ▣ «Журавли» и различные стойки
- ▣ Белая деревянная панель, 2,4 x 1,2 м

Стеклянные ампулы

Используя хорошее освещение, фотограф может подчеркнуть все лучшие качества того материала, из которого изготовлен объект съемки. Фотографируя стекло, вы должны продемонстрировать его прозрачность, гладкую поверхность, кристальную чистоту и блеск, а также показать форму самого предмета. Один из лучших приемов, позволяющих выявить все эти свойства, — это задняя подсветка, однако только ее одной будет недостаточно. Дополнительное фронтальное освещение позволит продемонстрировать отражающую способность стекла. Вам также может быть необходимо лучше проработать форму объектов: для этого пригодятся черные панели или полоски картона, а также контровое освещение. Я использовал все эти подходы при съемке медицинских ампул. Не стесняйтесь привносить цвет в ваши снимки: например, вы можете наполнить стеклянные сосуды ярко окрашенными жидкостями.

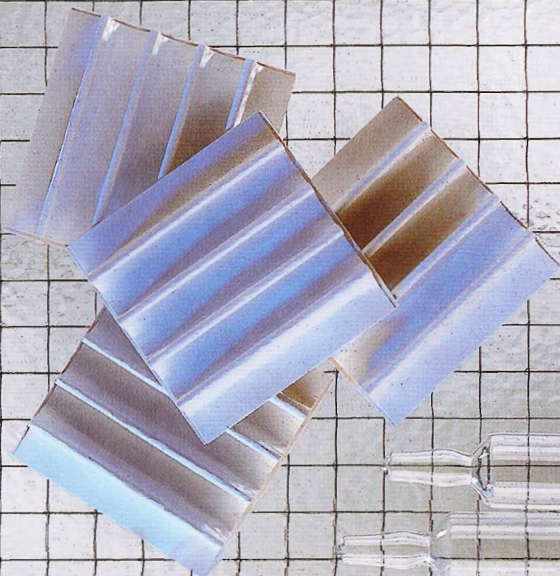
Освещение

Однажды ко мне в студию приехал представитель компании, производящей тару, и передо мной оказалась коробка с маленькими стеклянными ампулами в картонной упаковке. Мне нужно было сделать снимки, которые украсили бы стенд фирмы на выставке. Для начала я достал из кладовой лист армированного стекла, который использовал в качестве стола для съемки. Под стекло на расстоянии около 60 см я положил белую картонную панель, а над ним установил камеру, направленную вертикально вниз. Поэкспериментировав с положениями ампул, я наконец разместил их в виде законченной композиции. Слева и справа я поставил по одному стрипу, ориентированному вертикально. Внизу, под стеклом, я разместил три вспышки со шторками, чтобы создать светлые пятна на белом фоне. Белый рифленый картон выглядел довольно скучно, поэтому я слегка оживил его с помощью спота и цветного фильтра.

105-мм макрообъектив ▸ f/11 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- 📷 Два стрипа, 100 x 25 см
- 📷 Вспышки с серебряными рефлекторами и шторками, 3 шт.
- 📷 Мини-спот
- 📷 Синий желатиновый фильтр
- 📷 Лист армированного стекла
- 📷 Белый бумажный фон
- 📷 Стойки и зажимы

Позолоченная ваза

В начале этой главы я упоминал несколько хитростей, которые облегчают жизнь фотографу при съемке блестящих материалов. Одна из них – матирующий спрей. Его можно найти в продаже среди прочих студийных принадлежностей. В свое время спрей представлял собой пчелиный воск в виде аэрозоля, но сейчас он содержит ряд других ингредиентов, причем спрей бывает матовый и полуматовый (кстати, похожего результата можно добиться с помощью лака для волос). Матирующий спрей – эффективное средство, но его нужно использовать с осторожностью, так как при неправильном нанесении металлические предметы будут выглядеть крайне неестественно. Экспериментируйте и критически оценивайте результат. Матирующий спрей всегда есть у меня в студии, и он не раз выручал меня в сложных ситуациях. После съемки следы спрея легко стираются с помощью салфетки и мягкого растворителя.

Освещение

Этот снимок мороженого в позолоченной вазе (позолота была нанесена специально ради съемки) имеет довольно интересную предысторию. Клиенту хотелось, чтобы яркое золото вазы подчеркнуло великолепные качества его «королевского» мороженого. Низкая температура мороженого вызвала бы образование конденсата на поверхности вазы, что сразу испортило бы весь эффект. Поэтому мне было необходимо исключить прямой контакт между ними. Сначала я наполнил вазу обрезками полистирола. Затем я вырезал из полистирола небольшой диск и поместил его в центр вазы, чтобы он выполнял роль подставки для шариков мороженого: таким образом, я создал «двойное дно», обеспечив эффективную теплоизоляцию и отсутствие конденсата.

240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/160 сек.

Оборудование

- ☐ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☐ Стрип, 100 x 25 см
- ☐ Позолоченная ваза
- ☐ Черный бархат
- ☐ Черный шелк
- ☐ Белые отражатели
- ☐ Обрезки полистирола
- ☐ Лист полистирола

Жидкость в стеклянном флаконе

Поляризационный фильтр – еще одно полезное приспособление, позволяющее бороться с нежелательными отражениями. Фильтр эффективен только в отношении немаetalлических поверхностей, поэтому его стоит использовать в основном при съемке стекла и пластиковых упаковок. Хороший поляризационный фильтр не искажает цвета, но поглощает часть света, поэтому вам потребуется увеличить экспозицию. Помимо установки фильтра на объектив вы можете приобрести пластины поляризующего свет материала и поместить их перед вспышками. Подобная комбинация может выручить в особо сложных ситуациях. Что касается фильтров для установки на объектив, они бывают двух видов: линейные и круговые. Оба типа работают одинаково, но линейные фильтры могут вводить в заблуждение систему экспониметрии некоторых камер, поэтому уточните этот момент в руководстве пользователя. Применение поляризационных фильтров – это прежде всего вопрос проб и ошибок, но результат достаточно предсказуем и хорошо заметен невооруженным глазом.

Освещение

Два приведенных здесь снимка я сделал для ведущей косметической компании, и на них можно увидеть небольшой флакон с духами. Выбирая схему освещения, я проследил за тем, чтобы создать аккуратные отражения на поверхности помады. Набор теней для век был немного приоткрыт под таким углом, чтобы в зеркальной крышке полностью отражалась цветная палитра. Когда все это было сделано, оставалась одна проблема: флакон с духами выглядел довольно мрачно, ему не доставало блеска. Прием, который я использовал, подходит для съемки любых жидкостей и напитков в стеклянной посуде. Возьмите немного серебряной или золотой фольги (в зависимости от оттенка предметов), вырежьте небольшие отражатели и поместите их прямо за флаконом, чтобы они отбрасывали сквозь стекло лучи света. Скорее всего, вам хватит света от имеющихся источников, но вы можете дополнительно осветить флакон мини-спотом.

360-мм объектив ► 1/45 ► 1/200 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 20 см
- ☑ Белые отражатели
- ☑ Бело-серый градиентный фон
- ☑ Лист блестящей серебристой или золотистой фольги
- ☑ Пластилин
- ☑ Мини-спот или вспышка с тубусом, если это необходимо

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА:

Освещение на выставках

ДИЗАЙНЕР ПО ОСВЕЩЕНИЮ

Занимаясь дизайном освещения, я специализируюсь на выставочных стендах и витринах. Освещение – жизненно важный фактор при демонстрации любых предметов. Свет создает определенную атмосферу, которая привлекает посетителей к экспозиции. Моя задача состоит в том, чтобы сделать небольшой уголок, обычно являющийся частью огромного помещения, живым и интересным.

В работе дизайнера по освещению есть множество параллелей со студийной фотосъемкой. Как и фотографу, мне необходимо вывести на первый план самые лучшие качества объектов, причем в моей области это делается более явно, поскольку эффект должен быть хорошо заметным даже издалека.

Кроме того, разница состоит в том, что, хотя мое освещение является временным и работает не более чем несколько дней, я должен всегда учитывать количество тепла, выделяемого лампами. По этой причине я предпочитаю использовать галогеновые и компактные флуоресцентные источники света, которые требуют менее интенсивного охлаждения. Выставочный павильон, где царит жара, не самое хорошее место для долгих прогулок, и посетители не станут там задерживаться. Лампы с более холодным светом, цветовая температура которых равна 4000 К, обеспечивают несколько лучшую цветопередачу, но обычно мы пользуемся стандартными приборами на 3000 К, дающими теплый свет.

В некоторых случаях посетители считают теплые тона более комфортными, но это зависит от многих факторов.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА

- Возможность сделать акценты и подчеркнуть настроение с помощью источников света с более холодным или теплым оттенком
- Баланс естественного и искусственного освещения
- Тепло, выделяемое оборудованием

KÉRASTASE

SPECIFIQ

ACTIVEUR

DAILY CARE

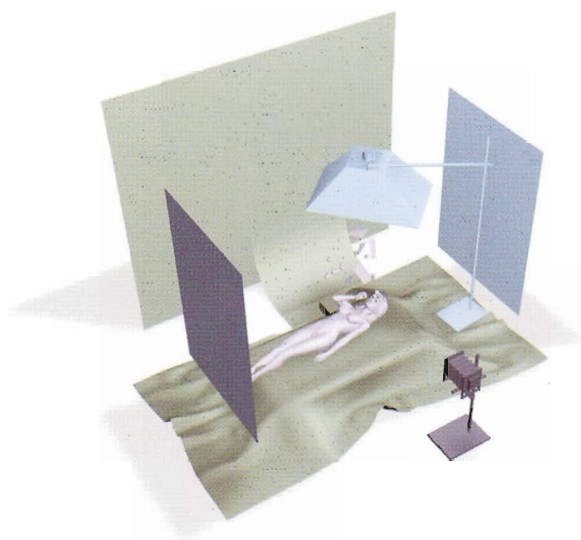
СПЕЦЭФФЕКТЫ

В этой главе я рассматриваю примеры снимков, которые сложно отнести к единому жанру, – все они призваны иллюстрировать то, как нестандартное мышление и творческий подход позволяют сделать что-то новое с заурядными предметами. Существует множество факторов, определяющих успех или провал фотографии. Выбор объекта и композиция, безусловно, важны, но самым главным в студийной фотосъемке является освещение. Впрочем, не только в студийной съемке: когда вы работаете на улице и единственным источником света является солнце, его положение относительно вашего объекта может очень существенно повлиять на настроение снимка.

Каждую минуту от восхода до заката качество освещения меняется, как и его цветовой баланс. При пасмурной погоде свет становится рассеянным и небо превращается в подобие огромного софтбокса. Все зависит от того, как вы расположите объект. Утром и вечером солнце может выступать как контровой источник, а в полдень оно освещает предметы сверху. Наблюдайте за тем, как солнечный свет преобразует все вокруг, и принесите эти знания с собой в студию, где у вас появятся намного более широкие возможности управлять освещением. В этой главе вы не только увидите несколько новых световых схем, но и узнаете о том, как несложные хитрости при подготовке композиции позволяют делать яркие и динамичные фотографии.

Мыльные пузыри

Пожалуй, самое лучшее в моей работе – необходимость постоянно решать новые интересные проблемы. Нам, фотографам, сильно повезло – студия позволяет сочетать свободный творческий труд (в той или иной степени, в зависимости от арт-директора) с техническими манипуляциями, владением принципами физики и механики. Если у вас есть инженерный талант, то ему обязательно найдется применение. К счастью, я могу приложить руку почти к любому подобному ремеслу, в первую очередь благодаря навыкам, которые мне в свое время передал отец. Когда я был маленьким, мы с ним постоянно что-то строили, чинили автомобили, занимались сантехникой и электропроводкой. Все это дало мне незаменимый опыт, который позволяет с легкостью выполнять заказы на фотосъемку. Если нужно смастерить прочную конструкцию размером почти с целую комнату, я обычно справляюсь с этим сам.

Освещение

Будучи вырванным из контекста, снимок справа может выглядеть довольно странно. Согласно заданию, мне нужно было сделать рекламный кадр для новых контактных линз марки Calendar. Возможно, это сильное допущение, но мне показалось, что мыльные пузыри при определенном освещении могут чем-то напоминать контактные линзы. Что касается названия Calendar, то оно иллюстрируется падающими на пол страницами календаря. Я выбрал темный фон с зеленоватым рисунком, на котором контуры пузырей видны достаточно четко. Листы из календаря были закреплены на рыболовной леске и подвешены к потолку студии. Модель лежит на низком столе, который я прикрыл черной бархатной тканью. Я использовал один большой софтбокс в верхнем положении, а также два больших белых отражателя по сторонам. Мне было нужно, чтобы пузыри поднимались вверх; для этого между фоном и столом я положил изогнутый кверху лист пластика, на который поставил вентилятор с подогревом. Легкий горячий воздух стремится вверх и увлекает за собой пузыри.

150-мм объектив > 1/16 > 1/250 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 140 x 100 см
- ☑ Большие белые отражатели
- ☑ Фон с рисунком
- ☑ Лист пластика
- ☑ Вентилятор с подогревом
- ☑ Леска и клей

Малая глубина резкости

Этот снимок напоминает мне о том, насколько менее популярной в последние годы стала настоящая павильонная съемка. Клиенты предпочитают снимать объект в уже готовой обстановке. Конечно, результат при этом может выглядеть более натуралистичным, особенно если вы грамотно используете дневной свет. У вас по-прежнему есть масса возможностей манипулировать глубиной резкости и экспозицией. Однако в этом нет того сложного планирования и инженерной подготовки, к которым мы привыкли в нашей работе и которые делают ее столь интересной. Приступая к работе в павильоне, ты полностью продумываешь композицию, включая фон, массу дополнительных декораций и оборудования; если чего-то не хватает, ты заказываешь это специально для проведения съемки. Затем ты превращаешься в плотника и декоратора, иногда на несколько дней. Это здорово!

Освещение

Метод, который я использовал при съемке этих томатов, подойдет и для любых других овощей или фруктов; на самом деле – вообще для любого подходящего объекта. Все, что вам нужно сделать – это объединить небольшую глубину резкости и точный выбор зоны фокуса с некоторой переэкспозицией за счет высокой яркости единственного источника света. Съемка с одним осветительным прибором открывает бесконечные возможности. Не следует усложнять световую схему: лучшее – враг хорошего. Если второй источник «не работает», уберите его. Я поместил гроздь томатов на желтый пластиковый фон. Поскольку я планировал опрыскать их водой, бумажный фон превратился бы в месиво. Установив камеру и определившись с композицией, я поставил единственную вспышку справа сзади и тщательно прикрыл объектив от ее прямого света. Затем я опрыскал овощи из пульверизатора и переэкспонировал кадр примерно на 1,5–2 ступени.

100-мм объектив ▸ f/5,6 ▸ 1/200 сек.

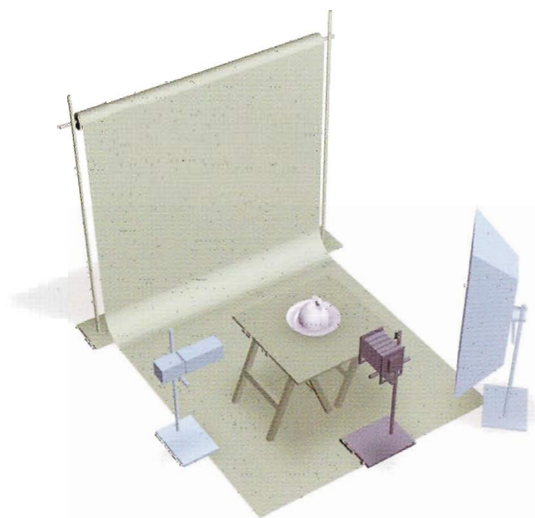
Оборудование

- Вспышка с 26-см рефлектором
- Водостойкий фон
- Черные панели или шторы
- Пульверизатор

Длительная выдержка и съемка со вспышкой

Продолжая свои воспоминания о павильонной съемке, я хочу остановиться на материальной стороне дела. Интерьер комнаты составляется из отдельных деревянных декораций, которые можно соединять вместе в нужном порядке и дополнять любыми другими элементами. В свое время я постепенно приобрел набор таких декораций, которые можно было хранить между съемками и из которых я мог собрать почти все, что мне было необходимо, оставляя лишь место для окон, дверей и других особых деталей. Тем самым я сэкономил массу времени. После первых нескольких заказов декорации себя полностью окупили и даже стали приносить доход – ведь я брал с клиентов плату за сборку интерьера. Процесс строительства отнимал обычно дня два.

Освещение

На этом снимке запечатлен классический английский пудинг, облитый сверху горящим бренди. Фон должен был быть черным, поскольку мне хотелось показать на снимке пламя. Использовались две вспышки. С левой стороны я установил эллипсоидный спот с «теплым» светофильтром, который был на 1 ступень ярче фронтального источника. В качестве последнего я выбрал стрип, который был размещен справа спереди от композиции. В задачу спота входило не только освещение пудинга, но и контровая подсветка листьев падубы, которыми было украшено блюдо. Когда все было на месте, я налил на пудинг немного бренди, поджег его, выключил все приборы и свет в студии, после чего открыл затвор на несколько секунд. Перед самым закрытием затвора я вручную подал импульс на вспышки. Учтите, что вам придется сделать несколько дублей, поскольку с первого раза сложно угадать, какая необходима выдержка. Избегайте вибрации камеры и объекта любой ценой.

150-мм объектив > f/16 > длительная выдержка и вспышка

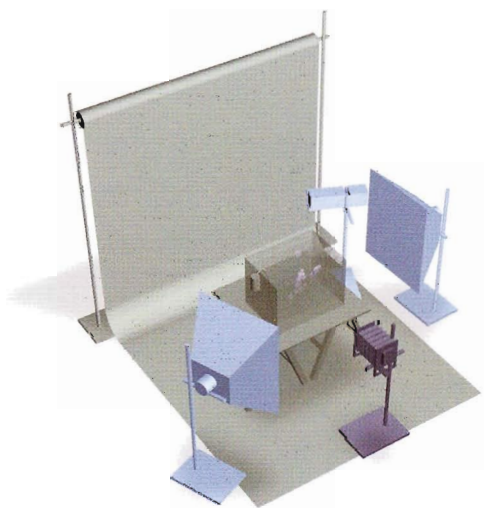
Оборудование

- Стрип
- Эллипсоидный спот или его аналог
- Светофильтр теплых тонов
- Черный бархатный фон
- Белые отражатели
- Огнетушитель!

Под водой 1

У меня всегда была особая любовь к съемке сложных интерьеров или нестандартных композиций, вроде той, что вы видите справа. Некоторые фотографы предпочитают в таких случаях использовать постоянное освещение, поскольку масштабные композиции требуют большой суммарной мощности вспышек — многие тысячи джоулей. Впрочем, времена меняются, и сейчас мощные генераторы и моноблоки можно приобрести по вполне приемлемым ценам; кроме того, появление цифровых камер с высоким разрешением позволило работать с меньшими значениями диафрагмы и использовать менее интенсивное освещение. Выбор освещения комнаты зависит от той атмосферы, которую требуется создать. Обычно в кадр должно входить искусственное «окно». Чтобы создать видимость света, проникающего с улицы, я обычно устанавливаю за окном подходящий фон (например, голубой), иногда дополняя его парой растений, и делаю фоновые источники света на пару ступеней мощнее, чем обычно.

Освещение

Подвесить кусочки фруктов в воде, как и сам продукт, оказалось довольно просто. Я наполнил водой аквариум размером 90 x 60 см, поставил за ним синий фон и направил на фон эллипсоидный спот с установленным гобо, чтобы создать эффект волн на заднем плане. Затем я взял обычные воздушные помпы, которые используются в аквариумах, и аккуратно разместил их внизу за границей кадра. С помощью присосок, которые также продаются в зоомагазинах, я прикрепил фрукты к трем панелям из прозрачного стекла, а на четвертой панели закрепил упаковку шампуня. Опустив панели в аквариум, я расположил их на разном расстоянии от камеры, чтобы создать иллюзию объема. Композиция освещалась двумя софтбоксами. Решив вопрос с освещением, я включил помпы, в воде появилось множество пузырьков, и я нажал на спуск. Делая подобные снимки, имеет смысл уделить особое внимание балансировке мощности источников.

240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/125 сек.

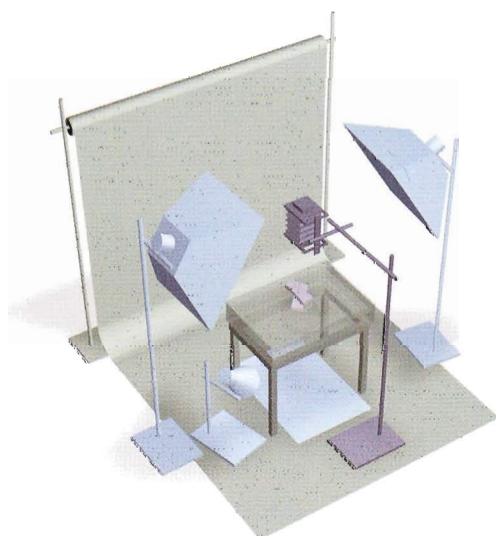
Оборудование

- ❑ Два софтбокса, 100 x 100 см
- ❑ Эллипсоидный спот с гобо
- ❑ Стекланный аквариум
- ❑ 4 прозрачные стеклянные панели
- ❑ Воздушные помпы с губчатыми насадками
- ❑ Синий бумажный фон
- ❑ Белые отражатели
- ❑ Зажимы и присоски

Под водой 2

Еще один способ создать рассеянное освещение – натянуть вертикально лист специального материала, например Soft Frost (более тонкая версия фильтра Tough Frost), прикрепив его к большой деревянной раме, размером несколько метров. За этой панелью можно разместить два или даже три источника света, создав тем самым подобие гигантского софтбокса. Регулируя положение вспышек, вы можете управлять степенью рассеивания. Чтобы выделить отдельные зоны в интерьере, можно подсвечивать их спотом или источниками постоянного освещения, вплоть до настольных или настенных ламп накаливания. Другой способ, не дающий таких возможностей контроля, – направить вспышки в белый потолок. Я так часто делаю, снимая интерьеры на выезде. В значительной мере все сводится к методу проб и ошибок – увеличить яркость здесь, уменьшить там, проверить результат на пленке Polaroid или на экране компьютера.

Освещение

Все эти снимки я сделал с верхней точки. У меня был очень крепкий аквариум, сделанный из 10-мм стекла. Я установил его на деревянный каркас. Вес конструкции, включая воду, был очень большим, поэтому, если вы будете заниматься чем-то подобным, обязательно используйте мощную подставку или козлы. Для освещения синего фона, который я положил на пол, была использована одна вспышка с 26-см рефлектором. Будьте осторожны – от выделяемого тепла стекло может треснуть. Затем я наполнил аквариум водой, удерживая флаконы на поверхности с помощью прозрачных бокалов для пива. При съемке зеленых флаконов я подложил под них перевернутую стеклянную пиалу, которая видна на снимке в виде округлых «волн». Для освещения композиции я использовал софтбоксы и отражатели, и после нескольких тестовых снимков все было готово. Затем мой ассистент немного всколыхнул воду с помощью палочки, и я снял серию кадров. Волны на поверхности воды полностью скрыли расположенные внизу бокалы.

150-мм объектив ▸ f/11 ▸ 1/60 сек.

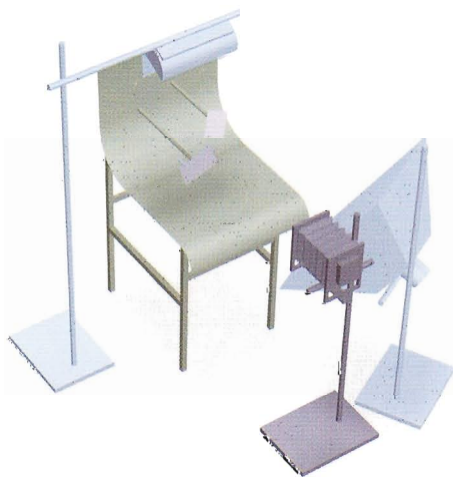
Оборудование

- 📷 Два софтбокса, 100 x 100 см
- 📷 Вспышка с 26-см рефлектором
- 📷 Стеклянный аквариум и опоры
- 📷 Синий бумажный фон
- 📷 Стеклянные подставки
- 📷 Белые отражатели
- 📷 Черные «флаги», при необходимости

Вспышка

Почти повсеместное использование цифровых фотокамер и компьютеров в XXI веке сильно изменило жизнь фотографов. Хотите вы или нет, теперь программы стоят во главе угла. Для «старой гвардии», вроде меня, это не совсем приятные новости, поскольку осязаемая часть нашей профессии становится попросту ненужной. Но плоды цифровой революции нужно пользоваться: игнорируя их, вы обречены на провал. К сегодняшнему дню моя студия полностью перешла на цифровой формат, и хотя поначалу я проклинал программы, которые облегчили мою работу, я уже перестроился на новый принцип работы. Тем не менее мне сложно скрыть разочарование, когда арт-директора говорят мне «снимайте на белом фоне; мы все доделаем сами». Медленно, но верно они обесценивают творческие и инженерные навыки, которые делают нашу профессию столь востребованной и особенной. Будем надеяться, что дух творчества, смелые эксперименты и технические знания по-прежнему будут основой искусства постановки освещения.

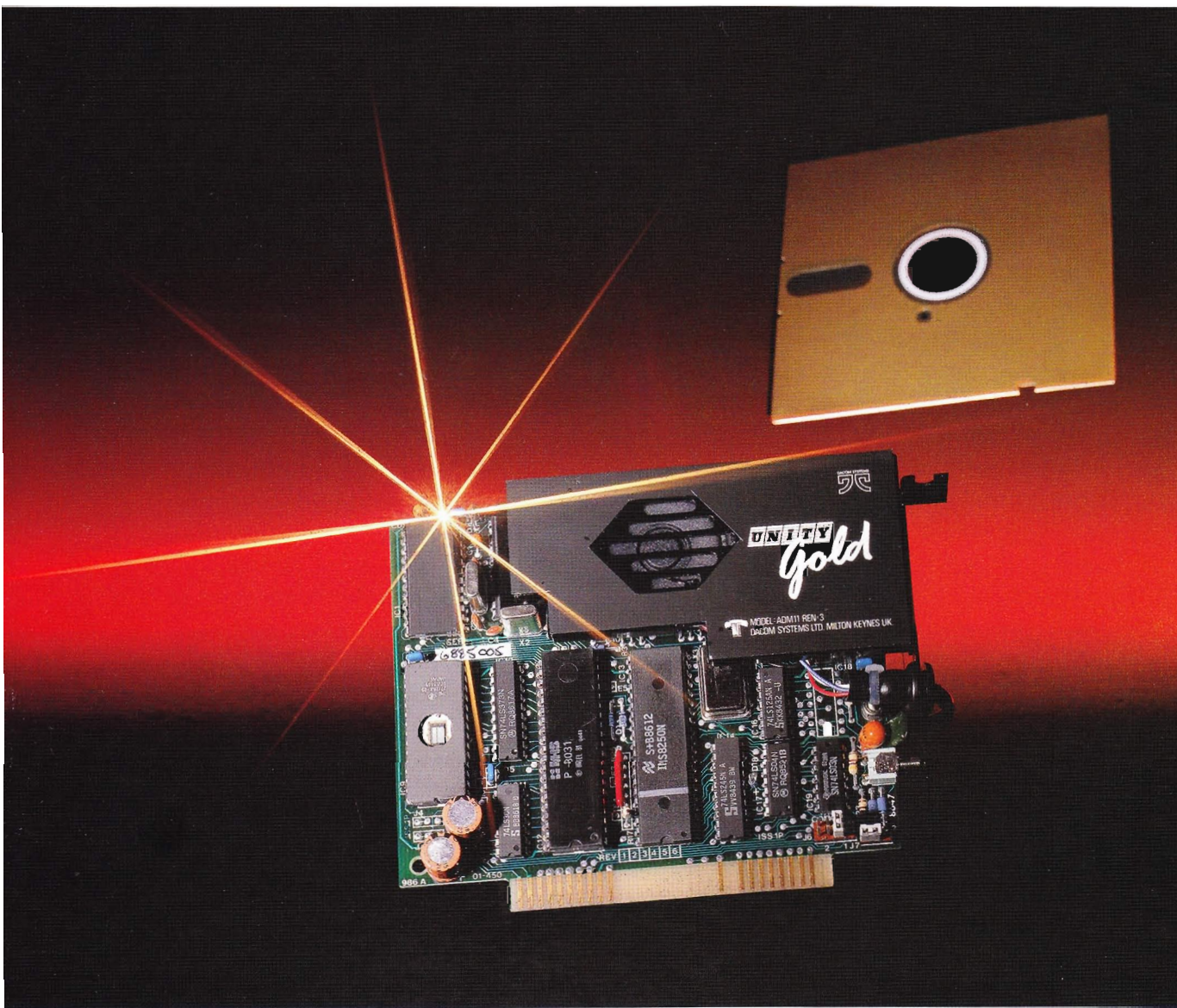
Освещение

Этот снимок был сделан полностью вручную. Клиент попросил меня поместить яркий блик в форме звезды на один из углов печатной платы. Для начала я установил на заднем плане большую панель из пластика «формайк», которую осветил сверху линейной вспышкой с красным светофильтром. Чтобы удержать на весу печатную плату и магнитный диск, я прикрепил их к двум тонким стержням, выкрашенным в черный цвет и закрепленным со стороны фона. В качестве основного источника света был использован софтбокс, расположенный справа внизу. Закрепив все на своих местах, я пластилином аккуратно прилепил к фону небольшой яркий светодиод. На объектив камеры был установлен специальный «звездный» светофильтр. Выключив свет и вспышки, я проэкспонировал кадр с горящим светодиодом, затем с основным источником света, а затем с красной полосой на заднем плане.

150-мм объектив ▸ f/11 ▸ 2 длительные экспозиции, 1 вспышка

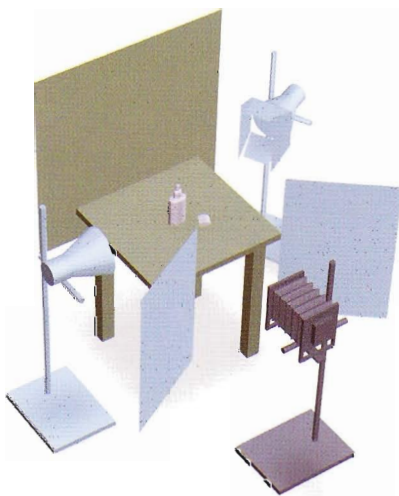
Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Линейная вспышка, 30 см
- ☑ Маленький мощный светодиод
- ☑ Большая черная панель
- ☑ Стойки и зажимы
- ☑ Пластилин Blu-Tack
- ☑ «Звездный» светофильтр

Работа с фоном

Выбор цвета и текстуры фона, композиции и характера освещения – все это одинаково важные составляющие работы над снимком. Когда вы размещаете объекты или конструируете декорации, всегда думайте об освещении, и наоборот. При взгляде на предыдущий снимок (с. 165) может показаться, что печатная плата не в ладах с гравитацией. Вы можете сделать массу различных снимков, где ваши объекты парят в воздухе или ведут себя вопреки физическим законам, – посмотрите, например, на кадр с женщиной и мыльными пузырями на с. 155. Чтобы закрепить предметы на весу, можно воспользоваться прочной одножильной леской, тонкими стержнями, зажимами и любым другим материалом, который покажется подходящим. Сегодня в вашем распоряжении есть компьютер, который позволит удалить следы ваших «фокусов». Если вам хочется чего-то особенного, попробуйте наклонить камеру или снимать под нестандартным углом.

Освещение

В этом случае клиенту был нужен рекламный снимок лосьона для защиты волос. Я должен был передать ощущение яркого солнечного света, чтобы привлечь внимание зрителя. Я решил использовать яркий фон в сочетании с малой глубиной резкости. На съемочный стол я положил ткань, раскрасив ее красным восковым карандашом и мелками. Что касается заднего плана, я установил там лист красной фоновой бумаги, смяв его в нескольких местах. Установив флаконы в нужном положении, я направил на них источник контрового света справа сзади. С помощью шторок я сделал световой поток от этого источника довольно узким. С левой стороны под углом 90° я поставил еще одну вспышку, на этот раз с рефлектором и рассеивающим фильтром Tough Frost. Чтобы направить световые потоки и защитить объектив от засветки, я установил перед композицией несколько черных панелей. Небольшая переэкспозиция, а также малая глубина резкости позволили дополнить полученный эффект.

200-мм объектив > f/8 > 1/200 сек.

Оборудование

- Вспышка с рефлектором и шторками
- Вспышка с 26-см рефлектором
- Фильтр Tough Frost
- Черные «флаги» и маскирующие панели
- Тканевый фон
- Восковые карандаши и мелки
- Красный бумажный фон

KÉRASTASE
SOLAIRE

ANTI-DRYING
PROTECTION SPRAY
SUNSCREEN CARE FOR
HAIR EXPOSED TO SEA, WIND,
SUN AND CHLORINATED WATER

NEW

PHOTODEFENCE SYSTEM®
INTERNAL & EXTERNAL PROTECTION

WATER RESISTANT NON-GREASY

RECHERCHE AVANCÉE
— L'ORÉAL —
PARIS

Работа с отражателями

Практика, эксперименты и стремление попробовать что-то новое – если все это у вас есть, то вы очень быстро овладеете техническими навыками фотосъемки на подсознательном уровне. Не задумываясь, вы сразу сможете определять, какую насадку нужно попробовать первой. У вас в голове сформируется «база данных» о том, что стоит делать или нет. Я искренне верю: нет ничего невозможного. Даже при работе над самым заурядным заданием можно получить великолепные снимки, если отвлечься от рутины и включить свое оригинальное мышление, применив нестандартные освещение, текстуру или цвет. Поход в ближайший строительный магазин или на лесопилку всегда дает мне свежие идеи, которыми я рано или поздно могу воспользоваться. То же самое относится и к магазинам для художников. На рынке постоянно появляются новые материалы, достойные внимания.

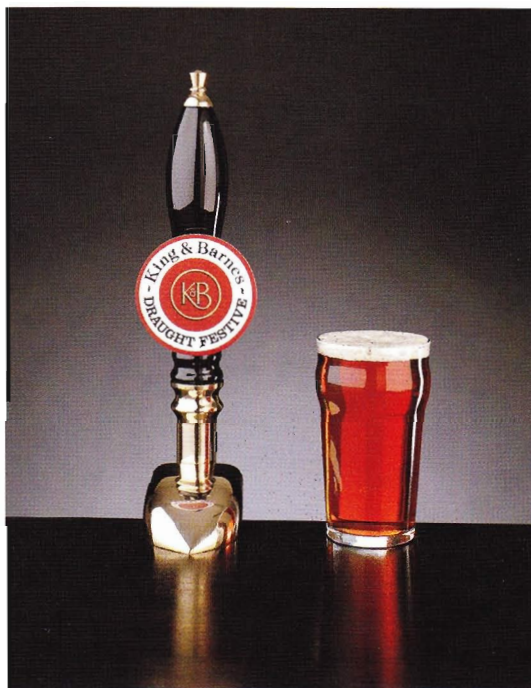
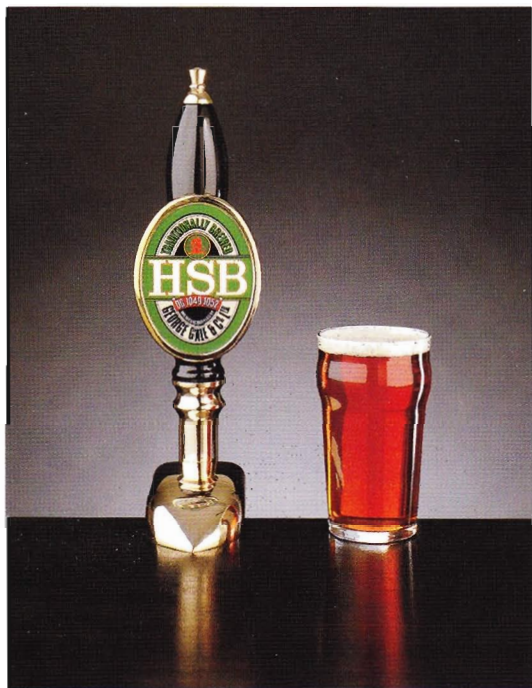
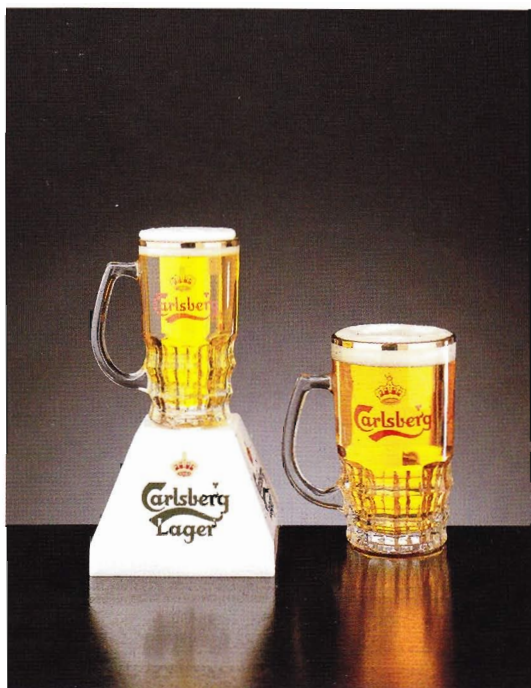
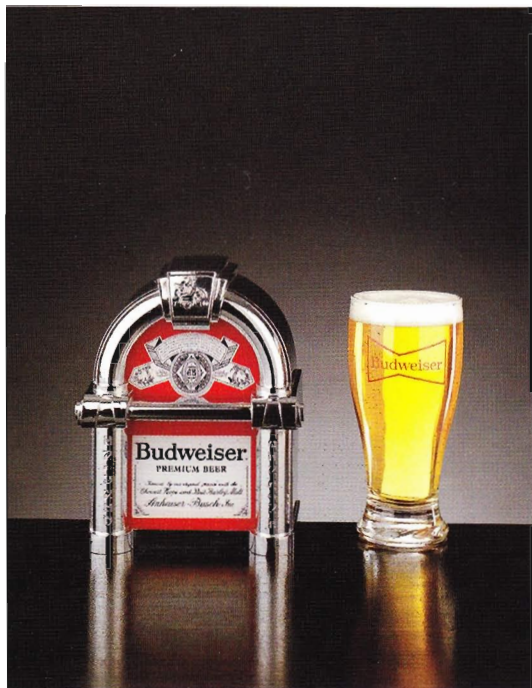
Освещение

Я получил заказ от местной пивоварни на съемку сортов пива, которые там производятся, для создания иллюстрированного каталога. Съемка запомнилась мне надолго, поскольку нам пришлось приносить пиво в трехгаллоновых бочках из ближайшего бара! Фотографии, которые вы видите справа, не подвергались ретуши. Я повесил черный фон и осветил его снизу вспышкой с фоновым рефлектором, затем установил подобие барной стойки и поставил туда бокалы с пивом. Во всех случаях была использована одна схема освещения: один софтбокс слева и один стрип с правой стороны. Хитрость заключалась в том, чтобы правильно разместить золотые отражатели за емкостью с пивом (см. также с. 148–149). Я провел несколько часов, стараясь вырезать их точно по форме. Чтобы удерживать отражатели под нужным углом, при котором они лучше всего отбрасывают в кадр свет софтбокса, я закрепил их пластилином. Пену на поверхность пива мы добавляли ложкой перед нажатием на спуск.

240-мм объектив ▸ 1/32 ▸ 1/250 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 30 см
- ☑ Фоновый рефлектор
- ☑ Черный бумажный фон
- ☑ Деревянная барная стойка
- ☑ Золотые отражатели
- ☑ Пластилин Blu-Tack

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА:

Театральное освещение

ХУДОЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ

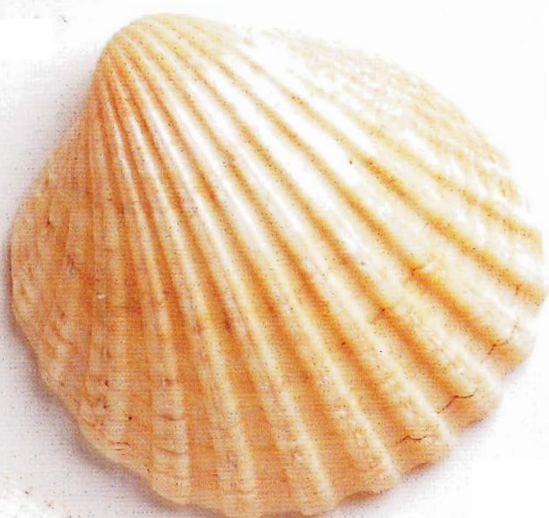
Я работаю художником по театральному освещению уже 18 лет. Помимо театральных представлений моя сфера деятельности охватывает подготовку освещения для оперы, балета и мюзиклов.

Большинство схем освещения, используемых в театре, основано на одном принципе: сначала необходимо осветить актера, чтобы добиться его хорошей видимости, и затем создать освещение фона и декораций, чтобы сформировать определенную атмосферу на сцене. В своей работе мы используем намного больше источников света, чем фотографы. Даже на небольшом выступлении 12–20 приборов – не редкость; профессиональные спектакли требуют 48–200 источников, а крупные мюзиклы – более 500! Как видно, временами моя работа становится очень сложной, но вместе с тем весьма интересной. По моему опыту, между освещением сцены в театре и постановкой портретного освещения в студии есть много общего, однако фотографы вряд ли могут легко скопировать используемые нами приемы. Между двумя типами освещения существует определенная разница. Мы создаем световое оформление динамичных сцен: структура освещенных участков изменяется от сцены к сцене, а взгляд зрителя постоянно перемещается, подстраиваясь под светотеневой рисунок, яркость и цветовой баланс. Студийный фотограф не может на это рассчитывать, ему необходимо добиться абсолютно идеального баланса освещения на своих photographиях: тени должны быть проработаны так, как задумано, и ни одна деталь не может быть упущена из виду.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА

- Использование света, для того чтобы перевести внимание зрителя от одного участка сцены к другому
- Использование теней, для того чтобы контролировать восприятие зрителем формы предметов
- Использование цветового баланса и гобо, для того чтобы создавать ощущение определенного времени суток и/или места

СЪЕМКА В СВЕТЛЫХ ТОНАХ

В фотографии всегда были свои модные тенденции. В 1970–1980-х годах был популярен «перфекционистский» стиль, воплощавший точность и техническое совершенство. Как раз в этот период я делал свои первые шаги в серьезной фотосъемке, и моими главными принципами стали тщательность, внимание к деталям и техническая точность. Затем пришли 90-е, и стало возможным все – чем менее технически совершенными были ваши снимки, чем более они были нерезкими, переэкспонированными и т. д., тем больше наград вы получали. Что и говорить – у меня не было шансов! Возможно, особенности этого периода объясняются зарождением цифровых технологий, создавших иллюзию легкости, – казалось, фотографом может стать каждый, несмотря на недостаток опыта, вкуса и умения работать со студийным светом. Спасение от плачевных результатов сулил компьютер, точнее, новый мощный редактор Photoshop, но, к сожалению, многие фотографы еще не умели им толком пользоваться. К настоящему моменту эти тенденции сошли на нет и сформировался новый популярный стиль: съемка в светлых тонах с небольшой глубиной резкости. И я совсем не против.

Минеральная вода

Во введении к этой главе я уже говорил, что мне нравится снимать с малой глубиной резкости и в светлой гамме, согласно популярному сегодня подходу. Как оказалось, приобретенная мной в 1970-е годы привычка уделять большое внимание технической точности делает фотосъемку довольно простым занятием. Я всегда следил за глубиной резкости и за освещением даже самых незначительных деталей. Сегодня я снимаю все зеркальной камерой, выставляю диафрагму $f/5,6$ и особенно не беспокоюсь, если с освещением что-то не так. Впрочем, строго говоря, это не совсем правда. Чтобы получить хороший кадр, вам по-прежнему нужна масса навыков, а хорошая композиция по-прежнему является основой всего. Тем не менее меня поражают изменения, которые произошли в нашей работе за последние годы. Мы привыкли снимать крупноформатными камерами при значениях диафрагмы в районе $f/45$, что требовало огромной интенсивности света. Теперь мы можем обходиться сравнительно маломощными источниками, поскольку при съемке в основном используются диафрагмы $f/5,6$ или, например, $f/11$, – в крайнем случае $f/22$.

Освещение

Этот снимок бутылки с минеральной водой использовался в качестве постера при оформлении крупной сети киосков. Освещение было достаточно простым. Светлый фон, легкая сероватая гамма и малая глубина резкости создают ощущение чистоты и свежести. Я положил на стол лист белого полуматового пластика, чтобы придать поверхности немного блеска, а на заднем плане повесил белый бумажный фон. Было задействовано три источника. Первые два – софтбокс сверху и стрип справа – были настроены на корректную экспозицию. Третью вспышку с серебряным рефлектором, установленную справа, я сделал мощнее примерно на 1,5 ступени по сравнению с фронтальными источниками. На заднем плане я разместил еще несколько бутылок, которые оказались вне зоны фокуса благодаря малой глубине резкости. В качестве примера я привожу вариант снимка, сделанный с небольшим наклоном камеры, чтобы показать, насколько хорошо может сработать этот прием. Как обычно, следите за паразитной засветкой от контрольных источников.

200-мм объектив ▸ $f/8$ ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Стрип, 100 x 25 см
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Черные «флаги», при необходимости
- ☑ Белый бумажный фон
- ☑ Полуматовый пластик

Пламя свечи

Когда я работал с техникой крупного формата, в моем распоряжении было 6 студийных генераторов, 14 вспышек, две вспышки-моноблока и огромное количество разнообразных насадок. В совокупности мощность источников была равна 24 000 Дж (1 Джоуль – единица мощности вспышки, равная 1 Вт·с). В общем, как бы ни расширявалось это число, оно соответствует очень мощному импульсу. Такое количество света мне требовалось потому, что я работал на очень небольших диафрагмах, например $f/32$ или $f/45$. Только так я мог добиться требуемой глубины резкости. Но эти времена остались в прошлом, и сегодня весь мой набор состоит из четырех 500-Дж моноблоков (суммарно 2000 Дж) и тщательно отобранной коллекции рефлекторов и насадок. Я могу это себе позволить благодаря тому, что снимаю в основном цифровой зеркальной камерой, которая требует намного меньшей интенсивности света. Я даже могу управлять мощностью всех своих источников на экране ноутбука, не вставая с кресла.

Освещение

Это очень простой снимок – свет поступал только от одного источника, а также от самой свечи. Если вы хотите снять что-то подобное, у вас должна быть возможность полностью затемнить студию. Вам также потребуется абсолютно спокойная атмосфера, без единого сквозняка, иначе пламя будет колебаться. Для начала я положил на стол гибкий белый фон, изогнув его кверху. Мне хотелось, чтобы пламя отражалось в металлической крышке. Закрепив крышку с помощью пластилина, я выбрал оптимальное расположение объектов, воспользовавшись запасной свечой. Когда все было готово, я заменил свечу на новую, постаравшись поставить ее точно так же. Композиция освещалась сверху одним софтбоксом, который был расположен таким образом, чтобы подчеркивать фактуру буквы «К». Я выключил свет, оставшись в полной темноте. Ассистент зажег свечу, я открыл затвор, спустя примерно 5 сек. подал импульс на вспышки и завершил экспозицию. Из серии полученных кадров был выбран лучший.

150-мм объектив ▸ $f/11$ ▸ длительная выдержка и вспышка

Оборудование

1 Софтбокс, 100 x 100 см

2 Белый бумажный фон

1 Запасные свечи

1 Спички

Картонная упаковка

Мысль, которую я хочу донести в этой главе, состоит в том, что для создания сильных снимков вам не обязательно иметь огромный набор дорогих вспышек. Как вы могли заметить, многие кадры в этой книге получены с использованием всего двух, иногда трех источников, а в некоторых случаях — только одного. Ключевой вопрос состоит в том, насколько хорошо вы контролируете качество освещения. Как я уже говорил выше, даже при съемке на улице положение солнца может очень существенно влиять на внешний облик объекта. Придя в студию, где в вашем распоряжении будет множество вспышек, насадок и отражателей, возьмите какой-нибудь классический объект — например цветочную вазу с красивой текстурой. Попробуйте все ваши насадки по отдельности, отмечая характер их воздействия на свет. Некоторые из них будут иметь очень слабый эффект, другие — более сильный. Повторите эксперимент, установив на заднем плане лист белого фона и осветив его парой вспышек с расстояния 2 м. Снова постарайтесь оценить характер воздействия каждого рефлектора и насадки. Вскоре вы станете хорошо ориентироваться в студийном оборудовании и убедитесь в том, что ваши возможности безграничны.

Освещение

Этот картонный упаковочный материал, известный под маркой Dividella, предназначен для хранения и защиты медицинских ампул. По большому счету это всего лишь сложенные листы картона, но при жестком боковом освещении даже в таком заурядном объекте пробуждается жизнь. Я оставил несколько ампул в кадре, чтобы зрителю было понятно назначение упаковок. У меня в студии есть красивая мраморная панель, и я решил использовать ее в качестве фона. Съемка проводилась с верхней точки: мраморная панель была поднята примерно на 30 см от пола, чтобы я мог установить вспышки на уровне ее поверхности. Я использовал две вспышки, расположив их обе в верхней части кадра и сделав световой поток более узким при помощи шторок. Поскольку источники располагались на уровне объектов, они создали красивые длинные тени, чередующиеся с яркими светлыми участками. В нижней части кадра я разместил пару белых отражателей, которые несколько смягчили тени. Перед тем как сделать снимок, я также защитил объектив от паразитной засветки с помощью черных «флагов».

150-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/160 сек.

Оборудование

- 2 вспышки с рефлекторами и шторками
- Белые отражатели, 100 x 60 см
- Панель из белого мрамора
- Стойки и зажимы
- Черные «флаги»

Серебристая сталь

Теперь, когда вы располагаете богатыми знаниями об освещении, о поведении света и о том, как его можно использовать (почерпнув часть информации, возможно, и из этой книги), вы должны уметь представлять, как будет выглядеть кадр еще до того, как прикоснетесь к оборудованию. По крайней мере так должно быть в идеале. Только представив себе, какой атмосферы вы хотите добиться на вашем снимке, вы можете с уверенностью подобрать необходимые для этого насадки и целенаправленно выставить освещение. Я надеюсь, что вы предпочтете путь сложных экспериментов и творческой работы «безопасному» равномерному освещению, не создающему «сложных» теней и не оставляющему места для ошибки. Поймите меня правильно: софтбокс почти всегда играет одну из ведущих ролей в кадре, но вы всегда должны давать освещению проявить себя, вводя в схему мощный боковой или контровой источник. Это очень сильно повлияет на итоговый снимок, придавая ему силу и динамизм. Впрочем, бывают и исключения, например на странице справа.

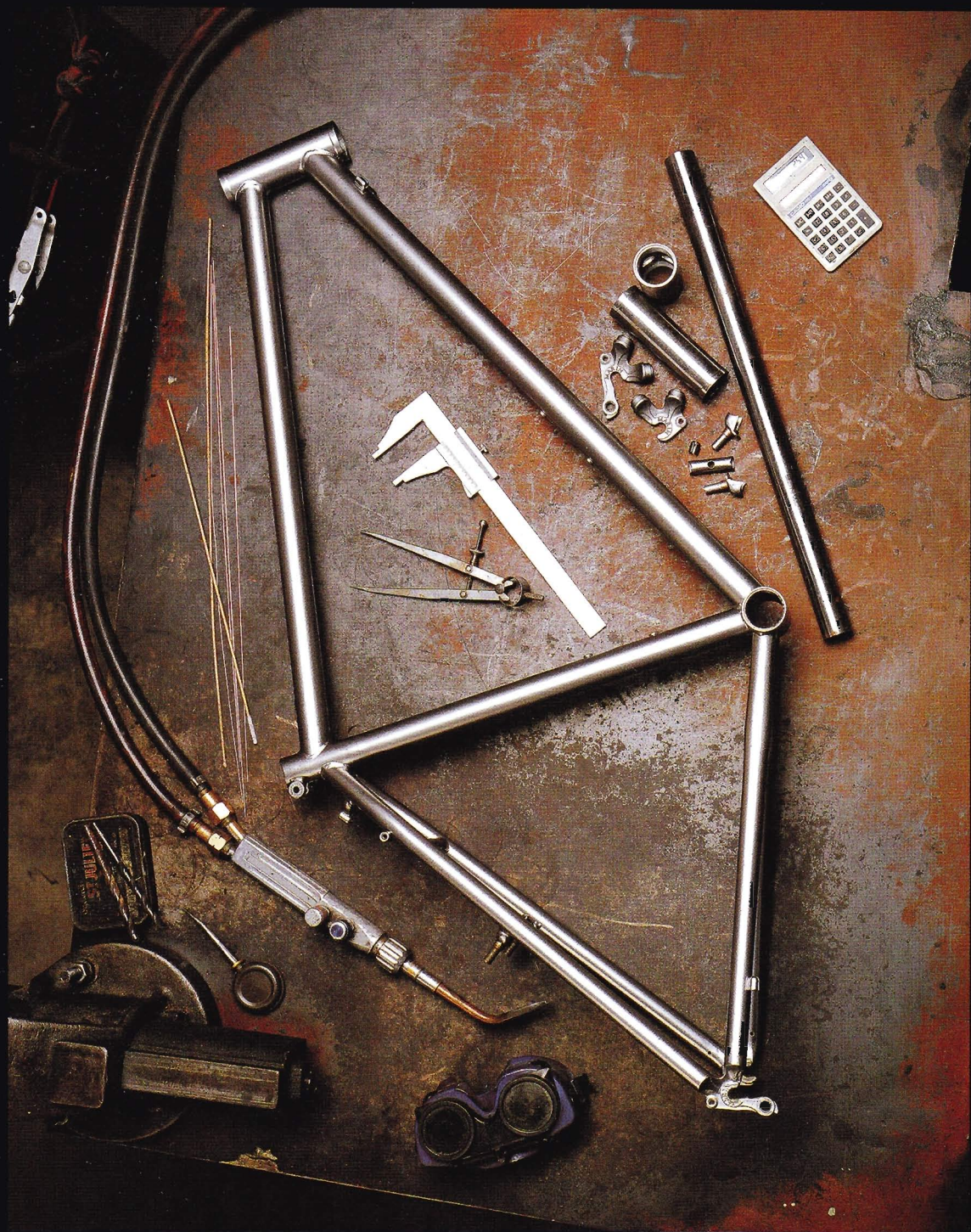
Освещение

Этот снимок был сделан для каталога горных велосипедов. Закончив работу в студии, мы после этого приступили к более интересной части программы, занявшись съемкой на природе к северу от Сан-Франциско. Этот кадр был призван проиллюстрировать качество ручной сборки велосипеда. Мне хотелось создать атмосферу полутемной традиционной мастерской, поэтому я оставил края кадра слегка недозакспонированными. Серебристый блеск стальной рамы был решающим компонентом снимка. Я использовал только один источник света – софтбокс, расположенный сверху. При этом я вынул из софтбокса внутренний рассеиватель, чтобы сделать его свет немного жестче. Очень важно было тщательно подобрать реквизит. Сварочный аппарат и специальные очки, а также ржавый верстак помогли передать идею «ручной сборки». Калькулятор позволил ввести снимок в современный контекст.

50-мм объектив ▸ f/11 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 140 x 100 см
- ☑ Стальной фон
- ☑ Реквизит

Прозрачная жидкость во флаконе

Для описания базовых разновидностей освещения фотографы используют ряд специальных терминов. В первую очередь это относится к расположению источника света. Если вспышка или другой источник располагается прямо перед объектом, то он создает фронтальное освещение. Если переместить источник по горизонтали влево или вправо, то речь пойдет о передне-боковом освещении. Если поставить вспышку непосредственно сбоку от объекта, то такое освещение будет называться боковым. Когда источник света находится сзади, освещение называется контровым. Если снова начать с фронтального расположения источника, но поднимать его вверх, то мы получим верхнее освещение; если опустить источник вниз – то нижнее освещение. Поднимая источник вверх и одновременно двигая его вбок, можно создать диагональное освещение. Оцените эффект всех этих вариантов освещения сами, установив одиночный источник света и выбрав подходящий объект.

Освещение

Этот флакон был очень небольшим, всего 4 см в высоту. Прозрачное стекло, белая крышечка и почти однотонная этикетка – вряд ли его можно назвать интересным для съемки. Требовалось освещение, которое придало бы бутылочке отчетливую форму и значительность. Я положил на стол зеркало, а на зеркало – кусок антибликового стекла. Эта комбинация создает хорошую отражающую поверхность. Поставив камеру практически на уровне стола, я разместил в кадре объект. Сзади повесил белый фон, а затем вырезал из черного картона несколько 15-см квадратов и разместил их на фоне, закрепив пластилином. Источников света было два: линейная 30-см вспышка слева и вспышка с рефлектором и фильтром Tough Frost – справа. Я поставил эти источники на некотором расстоянии с каждой из сторон, чтобы их свет попадал и на фон. Среднее значение диафрагмы позволило вывести черные квадраты из зоны резкости, а яркое освещение сделало изображение флакона живым и привлекательным.

200-мм объектив ▸ f/8 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 Вспышка с серебряным рефлектором
- 📷 Линейная вспышка, 30 см
- 📷 Фильтр Tough Frost
- 📷 Зеркало
- 📷 Антибликовое стекло
- 📷 Бумажный фон
- 📷 Черные «флаги», при необходимости

Бумага, холст и картон

Расположение источников света оказывает огромное влияние на то, как на наших фотографиях выглядят текстуры. Текстуры – один из важнейших элементов фотоснимка. Они привлекают внимание и, что еще более важно, помогают передать ощущение объемности и реализма. Их внешний вид определяется прежде всего характером освещения. Боковое и диагональное освещение, когда лучи света падают на предметы под острым углом, особенно хорошо выявляет свойства поверхности объектов. Чем жестче свет, тем сильнее выражены тени и тем лучше проявляется текстура. Управлять жесткостью света можно с помощью различных насадок или фильтров, таких как Tough Frost или калька. Конечно, у вас может быть и противоположная цель: максимально скрыть неровности на поверхности, скажем, некачественно отлитого металлического изделия. Этого несложно добиться с помощью рассеянного фронтального освещения, которое дает, например, софтбокс. Таким образом, чем менее выражена фактура поверхности, тем под более острым углом должен падать свет, чтобы ее проявить.

Освещение

Этот снимок, на котором вы видите бумагу, газеты, картон, холст и другие материалы, хорошо демонстрирует эффект бокового освещения и то, как с помощью него можно подчеркнуть различные текстуры. Если бы основная часть света падала от расположенного сверху софтбокса, то объем и богатая фактура материалов были бы незаметны. Я установил камеру над большим съемочным столом, расположенным в 30 см от пола, и направил на него большой софтбокс со стороны камеры, чтобы дать общее освещение. Затем я какое-то время поработал над расположением объектов, чтобы создать интересную композицию. Специально для того, чтобы подчеркнуть характер различных поверхностей, я установил справа и спереди вспышку с рефлектором, направив ее свет под острым углом к съемочному столу. Обратите внимание, какие объемные тени создают косые лучи. С противоположной стороны я поставил белый отражатель, чтобы сделать тени слегка менее выраженными. Мощность боковой подсветки была примерно на 1,5 ступени выше, чем у софтбокса.

105-мм макрообъектив ▸ f/11 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 140 x 100 см
- ☑ Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- ☑ Белый отражатель
- ☑ Черные «флаги», при необходимости
- ☑ Стойки и зажимы

Разнородные материалы

Какой бы ни была поверхность объектов – гладкой и блестящей или матовой и шероховатой, как на снимках справа, – освещение помогает передать ее свойства на фотоснимке. Вы должны дать зрителю почувствовать, каков предмет на ощупь. Изображение стеклянных шариков на снимке слева наполнено ощущением гладкости, твердости и идеальной округлости форм; раковины справа внизу, напротив, ощущаются объемными и шероховатыми. В случае с шариками эффект создается отражениями, на других поверхностях – тенями. Хотя фотография способна создавать лишь двумерные изображения, вы можете передавать информацию о форме объектов с помощью косвенных приемов. Начните с установки одного источника общего освещения и постепенно добавляйте к нему другие, чтобы дать возможность проявиться каждому важному свойству ваших объектов и наполнить снимок реализмом.

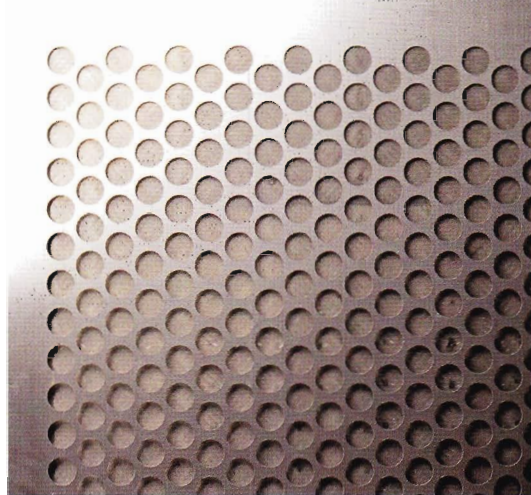
Освещение

Все шесть кадров на странице справа были получены с помощью одного источника света, расположенного в одном и том же месте. Снимки предназначались для книги, где описывались различные материалы и способы отделки. Мне нужно было снять множество кадров за ограниченное время, поэтому я постарался создать максимально универсальную световую схему, которая работала бы в большинстве случаев. Кроме того, такое постоянство позволило привести что-то общее в набор разрозненных снимков для книги. Съемка велась с верхнего положения, поэтому я поместил стол на расстоянии всего 30 см от студийного пола. Большой софтбокс стоял слева сверху и создавал основное освещение; с противоположной стороны я разместил два белых отражателя, склеенных скотчем под углом 90°, что позволило поставить их на пол. При необходимости я передвигал отражатели к столу или дальше от него, управляя количеством света.

105-мм макрообъектив ▸ f/22 ▸ 1/125 сек.

Оборудование

- Софтбокс, 100 x 100 см
- Белые отражатели
- Низкий стол
- Белый или черный фон
- Скотч

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА:

Освещение в кино

ОПЕРАТОР-ПОСТАНОВЩИК

В работе оператора-постановщика во время киносъемки есть много общего со студийной фотографией, особенно в том, что касается создания необходимого освещения. Постановка света в кино — это важнейшая творческая задача. Возможно, на меня посмотрят косо операторы и режиссеры, но мне кажется, что работа над освещением — это наиболее художественная часть кинопроизводства. Я должен постоянно работать с режиссером, интерпретируя его творческий взгляд и точно улавливая настроение, которое он хочет передать в наших кадрах. Я отвечаю за то, чтобы выбранная схема освещения помогала донести до зрителя сюжет и атмосферу сцены. Я постоянно обращаю внимание на освещение в повседневной жизни и делаю это практически бессознательно. Полученную информацию я затем использую во время съемки. В каждый момент жизни нас окружает определенная атмосфера, создаваемая освещением вокруг нас. Хороший оператор-постановщик или режиссер всегда держит такую информацию в памяти и способен воспроизвести любые условия на съемочной площадке. Те же навыки являются обязательным атрибутом серьезного фотографа, работающего в студии над освещением своих объектов.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА

- Использование освещения для передачи эмоций, характера, опасности и т.д.
- Использование освещения для создания иллюзии пространства
- Характерные типы освещения, применяемые в различных жанрах кино (высокие тона в комедиях, обилие теней в триллерах, сбалансированные схемы для придания героям привлекательности)

ДВИЖЕНИЕ

Существуют два основных способа передачи движения на фотоснимке: вы можете целенаправленно сделать движущийся объект «смазанным», снимая на длительной выдержке, или можете создать эффект стробоскопа, сняв серию кадров на очень короткой выдержке с разными фазами движения объекта (у этих способов есть множество разновидностей, о чем пойдет речь ниже в этой главе). Эффект смазывания также легко получить на компьютере с помощью графических редакторов. Например, в программе Photoshop можно найти сразу несколько мощных средств для имитации смазывания, и при их грамотном использовании результат может оказаться очень реалистичным. Это позволяет экономить существенное время в студии. Еще более эффективным является применение компьютерной обработки в сочетании с некоторыми приемами на стадии съемки. Я советую вам поэкспериментировать с цифровой обработкой – по этой теме вы можете найти немало хорошей литературы, которая поможет вам получить необходимые навыки. Если же вы сторонник традиционного подхода, просто переверните страницу – далее мы детально рассмотрим все основные «старомодные» приемы.

Эффект смазывания 1

Нравится вам больше снимок с вращающимся или неподвижным глобусом – это вопрос субъективный; в любом случае главным элементом обоих кадров являются брошюры на переднем плане. Глобус, хотя и соответствует по тематике главному объекту съемки, использован лишь для красоты. Эффект вращения делает глобус размытым и более абстрактно выглядящим, что помогает переключить внимание зрителя на статичные брошюры. Оба снимка сделаны с использованием постоянного освещения, а не вспышек. Закрутив глобус рукой, я открыл затвор, и относительно длительная выдержка позволила запечатлеть его движение. Если вы захотите попробовать сами, сделайте несколько тестовых снимков, чтобы определить оптимальную скорость вращения, в зависимости от того, насколько размытым вы хотите видеть объект. Убедитесь, что ваш стол очень устойчив: если глобус при своем вращении заставит стол вибрировать, то брошюры могут получиться размытыми. Кроме того, не забудьте выставить на своей камере правильный баланс белого (если она цифровая) или используйте подходящую пленку, чтобы добиться нормальной цветопередачи.

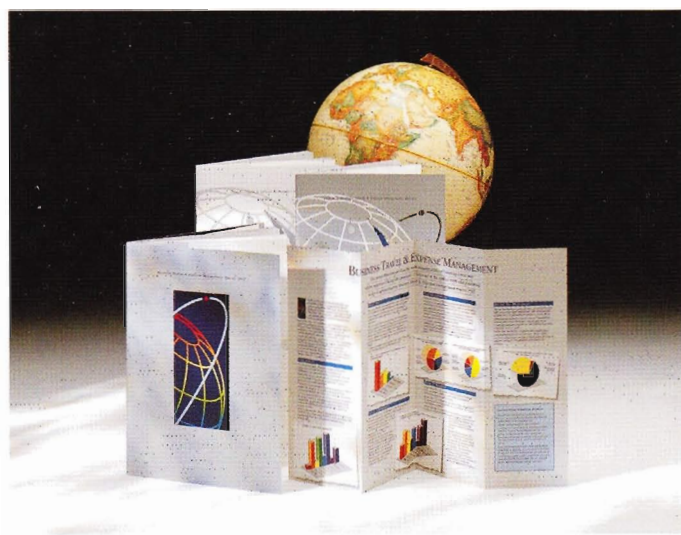
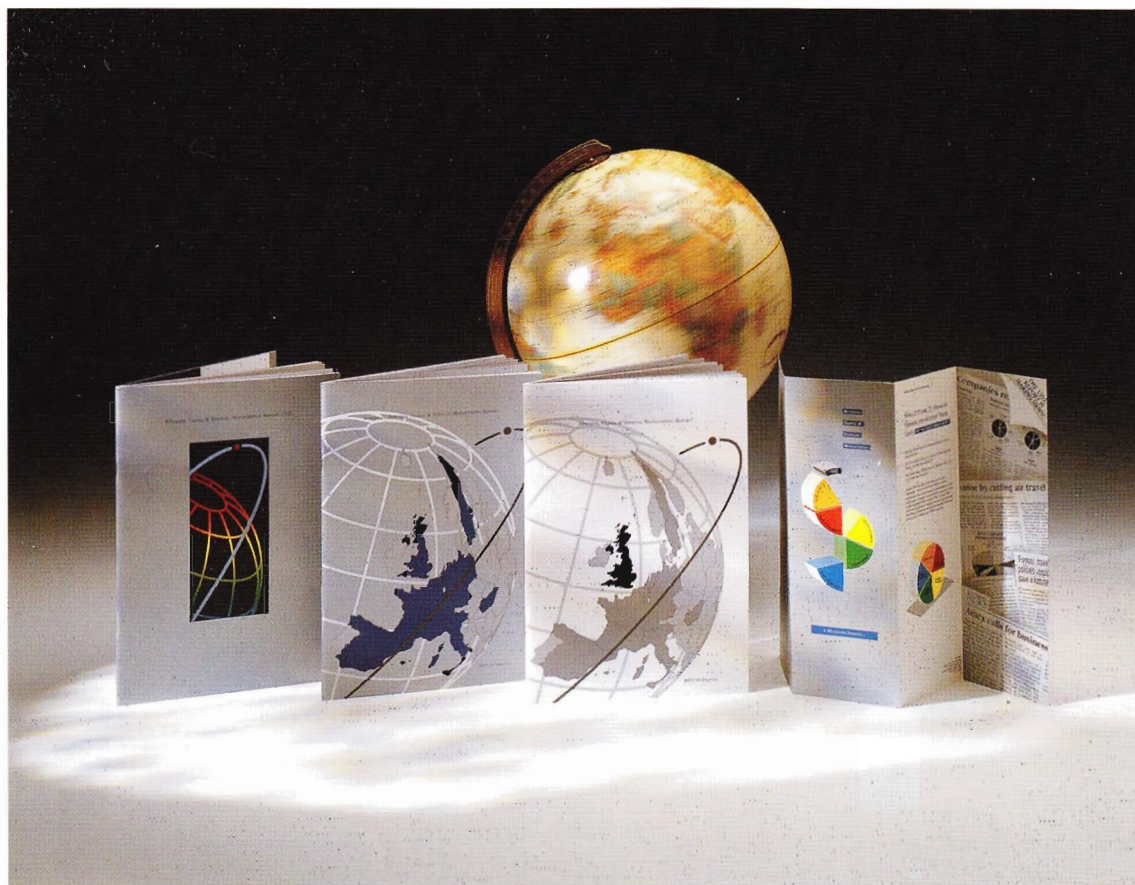
Освещение

Я установил в студии прочный стол, поставил в центре глобус и разместил на переднем плане литературу, съемку которой заказал клиент. Сзади я повесил черно-белый градиентный фон. Над композицией я повесил большой софтбокс с галогеновой пилотной лампой, чтобы создать общее равномерное освещение. Затем слева от стола я поставил эллипсоидный спот, прикрепив к нему гобо, и тем самым создал пятнистый круг света на переднем плане. Этот источник также помог лучше осветить торцы брошюр, подчеркнув их форму и придав снимку объем. Установив оптимальную экспозицию, я сделал несколько тестовых снимков, чтобы определить подходящую скорость вращения глобуса. Во многих случаях может оказаться, что достаточно лишь совсем легкого движения, чтобы добиться желаемого эффекта смазывания. В принципе этот снимок можно было сделать и с импульсным освещением, воспользовавшись методом на с. 196. Следите, чтобы брошюры оставались неподвижными, иначе они получатся на снимках нерезкими.

150-мм объектив ▸ 1/16 ▸ около 1/4 сек.

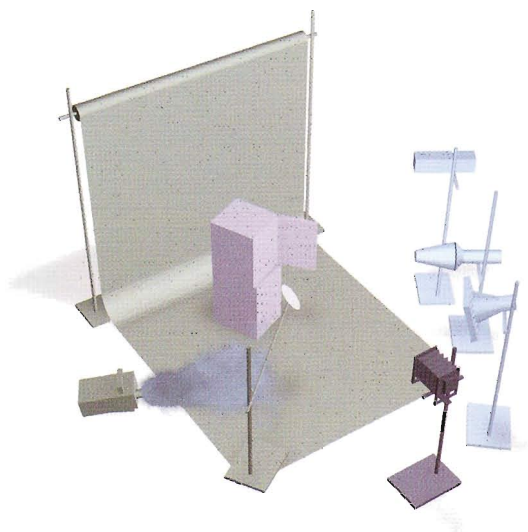
Оборудование

- Софтбокс, 100 x 140 см
- Эллипсоидный спот
- Гобо
- Градиентный черно-белый фон
- Устойчивый стол

Ступенчатая съемка

Ступенчатая, или покадровая, съемка – еще один способ передачи движения в фотографии. Метод заключается в том, что по мере движения объекта по прямой или вдоль какой-либо траектории вы делаете серию снимков, отображающих его в различных положениях, и при этом совмещаете снимки с помощью мультисеквенции. Лучше всего для этого подходит темный фон, поскольку на светлом фоне изображения объекта получаются слишком блеклыми. Поскольку темный фон почти не отражает свет, эта область оказывается практически неэкспонированной, и, когда на нее накладывается очередное изображение движущегося объекта, оно ни чем не перекрывается и сохраняет свою контрастность. Поэтому я использовал темно-синий фон на снимке справа. Чтобы добиться правильной экспозиции, придется снять серию тестовых кадров; освещение в каждом случае будет индивидуальным. Но нужна полная темнота в студии.

Освещение

Установив компьютер, я создал фронтальное освещение с помощью одной вспышки с тубусом. Свет на фон падал от эллипсоидного спота с установленным на него гобо. Чтобы сделать нижнюю часть кадра интереснее, я использовал дымовую машину. Я приклеил компакт-диск к тонкой черной деревянной палке и закрепил ее на зажимах. На компакт-диск направил еще одну вспышку с тубусом. Убрав диск за пределы кадра, я выключил свет и открыл на некоторое время затвор, чтобы хорошо проэкспонировать светящийся цифровой дисплей компьютера. Во время экспозиции я дал одиночный импульс вспышки. После этого накрыл компьютер черным бархатом и последовательно снял несколько раз компакт-диск, перемещая его с помощью палки и освещая направленным светом вспышки. Все это необходимо проделывать в полной темноте, поскольку затвор остается открытым в процессе всех манипуляций.

150-мм объектив > f/22 > сложная мультисеквенция

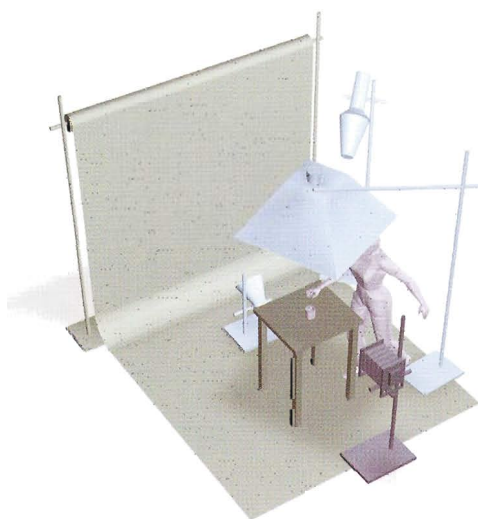
Оборудование

- ❑ Две вспышки с рефлекторами и тубусами
- ❑ Эллипсоидный спот
- ❑ Гобо
- ❑ Темно-синий фон
- ❑ Черный бархат
- ❑ Черная палка
- ❑ Клей или двусторонний скотч
- ❑ Стойки и зажимы, при необходимости
- ❑ Дымовая машина, при необходимости

Длительная ЭКСПОЗИЦИЯ И ВСПЫШКА

Во многих случаях введение в кадр элемента движения не только украшает снимок, но и позволяет лучше рассказать о важных качествах изображенных объектов. Здесь мы видим, как растворимый порошок высыпается в стакан, что дает зрителю понять, насколько быстро и удобно пользоваться этим лекарством. Мне нужно было добиться максимальной неподвижности руки модели, поскольку единственным движущимся объектом на снимке должны быть падающие гранулы. Это потребовало определенного мастерства со стороны самой модели; кроме того, я помог ей в меру своих сил, установив на стол подпорку для руки (она находится сразу за кадром). Чтобы запечатлеть движение, я использовал длительную выдержку, а импульс вспышки помог зафиксировать четкое изображение руки.

Освещение

Я хотел запечатлеть движение падающего порошка. Для этого мне потребовалась относительно большая выдержка. Я не мог проводить съемку только с постоянным освещением, поскольку в этом случае рука была бы слегка нерезкой. Я использовал сочетание постоянного света и вспышек. Движение порошка было очень быстрым, поэтому мне все равно удалось получить его изображение смазанным. Кроме того, я использовал удобную опору для руки модели. Поставив стакан на черную поверхность стола, я разместил на заднем плане градиентный черно-серый фон и осветил его вспышкой с фоновым рефлектором. Эта вспышка освещала и нижнюю часть руки. Затем я поместил софтбокс сверху над композицией, чтобы смягчить тени и создать общее освещение. Наконец, еще одна вспышка с рефлектором и тубусом была использована для верхней подсветки руки. Я сделал несколько пробных снимков с различными выдержками, пока не остался доволен степенью смазывания порошка.

150-мм объектив ▸ f/16 ▸ ок. 1/2 сек.

Оборудование

- ☑ Софтбокс, 100 x 100 см
- ☑ Вспышка с фоновым рефлектором
- ☑ Вспышка с рефлектором и тубусом
- ☑ Черный стол
- ☑ Сero-черный градиентный фон
- ☑ Черные «флаги», при необходимости
- ☑ Стойки и зажимы

BIOPLEX®
MOUTHWASH GRANULES

Each packet contains
2g Carbendazone Sodium BP 1% w/w

PL0181-0029

BN: **P84002**
Expires: **FEB 97**

Manufacturer:
Bioscience Laboratories Ltd
Conventry, CV3 9EF
England

Distributor:
Thames Valley
Pharmacy Ltd
Maidenhead, TW20 9EX

Намеренное смазывание

Посмотрите на два снимка справа: помогает ли эффект движения лучше передать зрительный образ? Мне кажется, что он делает кадр более интересным. Снимки были сделаны для того, чтобы проиллюстрировать правильное размещение микрофона при студийной звукозаписи. Когда зритель видит, что изображенный на снимке гитарист производит звук, текст книги воспринимается намного эффективнее. Так же, как при съемке кадра на предыдущей странице, я старался свести лишнее движение к минимуму. Гитарист должен был сидеть неподвижно (для этого я усадил его на стул с высокой спинкой), в нужный момент медленно сделав движение рукой. Свет, необходимый для съемки на длительной выдержке, обеспечивали пилотные лампы моих вспышек. Слабый импульс самих вспышек помог зафиксировать четкое изображение гитары и модели, которые неизбежно слегка изменяли свое положение. В таких ситуациях необходимо делать пробные снимки.

Освещение

Я посадил гитариста на удобный стул с высокой спинкой, чтобы помочь ему сохранять неподвижность, поставил микрофон в нужное положение, разместил на заднем плане несколько подходящих предметов и скомпоновал кадр. Слева на высоте около 1,2 м я поместил большой софтбокс. Справа, сразу за границей кадра, я поставил вспышку с серебряным рефлектором и направил ее свет в потолок таким образом, чтобы наиболее естественным образом осветить объекты на заднем плане. Выставив выдержку в районе 1/2 сек. и диафрагму f/8, я провел финальный замер экспозиции. Нажав на спуск, я попросил гитариста сделать очень медленный взмах рукой; поскольку я работал с цифровой камерой, я мог сразу оценить результат на экране. Варьируя выдержку и скорость движения руки, мы добились желаемого эффекта. Поскольку свет пилотных ламп придал кадру теплый оттенок, я откорректировал цветовой баланс с помощью графического редактора.

70-мм объектив ▸ f/8 ▸ ок. 1/2 сек.

Оборудование

- 📷 Софтбокс, 100 x 140 см
- 📷 Вспышка с 26-см рефлектором

Эффект смазывания 2

Вот еще один пример, где эффект движения (в данном случае пузырьков воздуха) является неотъемлемым элементом удачного снимка. Я пытался использовать при съемке сами шарики для ванн, но они меня не устроили, поэтому я остановился на гипсовой имитации. Прикрепив фальшивые шарики к стеклянной пластине, я опустил ее в воду. Мне нужно было создать иллюзию того, что пузырьки образуются непосредственно на поверхности шариков, как если бы на их месте был настоящий продукт. Если бы пузырьки были зафиксированы при коротком импульсе вспышки, они выглядели бы как небольшие белые точки. Чтобы передать эффект их движения вверх, я воспользовался относительно большой выдержкой (около 1/2 сек.), чтобы пузырьки стали немного смазанными. Делая подобные фотографии сами, убедитесь в том, что пузырьки не превращаются в длинные белые линии – они должны сохранять свой внешний вид, поэтому сделайте тестовые снимки и подберите оптимальную выдержку.

Освещение

Я закрепил резиновые присоски на задней стороне пластиковых шариков и прочно прикрепил их к прозрачному стеклу. Налив воды в свой аквариум и обложив его синей бумагой внизу и сзади, я поместил на его дно две насадки для помп и подключил их к подаче воздуха, после чего аккуратно поставил стекло прямо над ними. Мне потребовалось некоторое время, чтобы точно отрегулировать положение источников воздуха. Освещение было очень простым: всего один стрип, установленный справа от аквариума, и белый отражатель с левой стороны. Проверив экспозицию, я сделал снимок при выдержке 1/2 сек. Как вы могли заметить, на готовой упаковке пузырьки как будто выходят из самих шариков – те из них, что находились ниже, были заретушированы на компьютере.

150-мм объектив ▸ f/16 ▸ 1/4–1/2 сек.

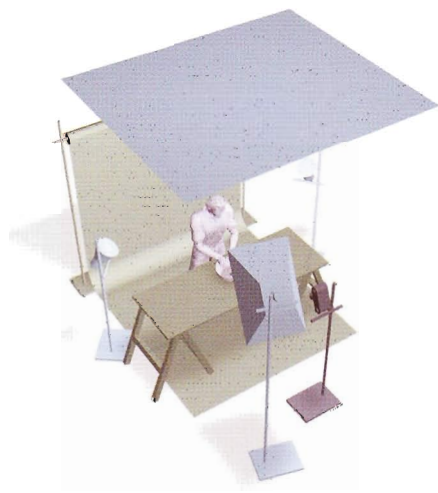
Оборудование

- 📷 Стрип, 100 x 30 см
- 📷 Белый отражатель
- 📷 Стеклянный аквариум с водой
- 📷 Аквариумные помпы с губчатыми насадками
- 📷 Синий бумажный фон

Съемка динамичных действий

Многие объекты, имеющие яркие цвета и узнаваемую форму, хорошо смотрятся в движении. Если вы следите за тем, чтобы объект сохранил свой общий вид и не расплылся в пятно, эффект смазывания поможет придать снимкам яркую атмосферу и динамику. Чтобы эти кадры получились четкими, мне потребовалась бы выдержка 1/250 сек. При выдержках от 1/4 до 1 сек. движущиеся предметы приобретают приятную на вид нерезкость. Результат в значительной мере непредсказуем – вам потребуется поэкспериментировать с различными цветами, освещением и экспозицией. Схему освещения в целом следует выбирать на свой вкус. Если между объектом и фоном есть хороший контраст и кадр не перегружен деталями, то полученный эффект пойдет снимку на пользу, а не наоборот. Для съемки такого рода вам потребуется довольно мощный источник постоянного света.

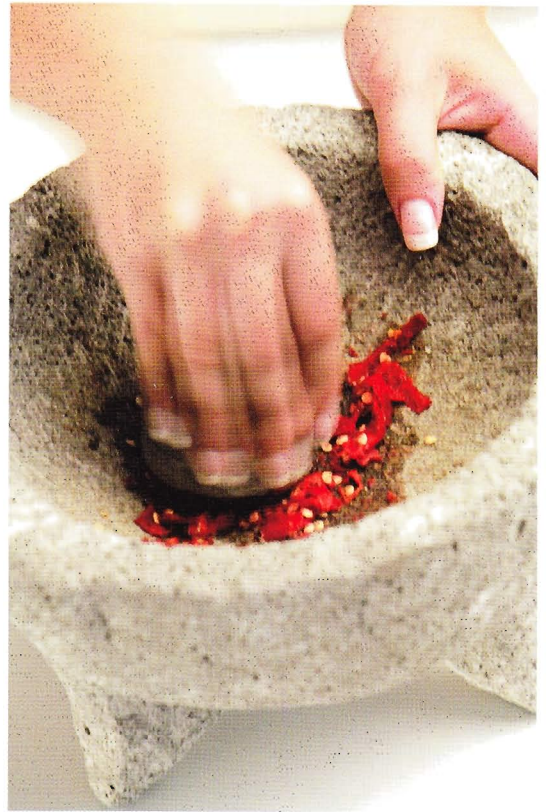
Освещение

Я получил заказ на иллюстрации для книги о вегетарианской кухне. Помимо постановочных кадров с основными блюдами нам были необходимы снимки процесса приготовления ингредиентов, в первую очередь различных гарниров. Эти кадры не несли конкретной информации, поэтому я решил сделать их более динамичными с помощью длительной экспозиции. Я остановился на белом фоне и пастельных тонах одежды, поскольку хотел придерживаться современного стиля фотографий. Все объекты я размещал на столе с белой матовой поверхностью. Две вспышки были направлены в потолок, чтобы освещать фон, а слева сверху стоял большой софтбокс, создававший основное освещение. Я включил все пилотные лампы на полную мощность и использовал вспышки в качестве источников постоянного света; разумеется, на своей цифровой камере я установил соответствующий баланс белого. Ключевым элементом успеха было правильно скоординировать действия модели.

85-мм объектив ► f/8 ► 1/4 сек.

Оборудование

- Софтбокс, 140 x 100 см
- Две вспышки с 26-см рефлекторами
- Белый фон
- Белый стол

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА:

Освещение на концертах

ХУДОЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ

Как художник по освещению я специализируюсь на концертах, и, на мой взгляд, у меня очень интересная работа. Конечно, ее можно назвать немного асоциальной по сравнению с выступлениями самих музыкантов, но моя свобода творчества очень велика, а возможность много путешествовать выступает в качестве дополнительного «бонуса». Общие принципы театрального освещения относятся и к рок-концертам, но в нашем распоряжении обычно находится более мощное, дорогое оборудование, в том числе для создания самых невероятных эффектов. Наша индустрия уже почти полностью перешла на автоматизированные источники света, и сцена управляется компьютером, поэтому – так же, как и фотографы с момента перехода от традиционной к цифровой съемке, – мы должны быть немного программистами. Компьютер позволяет нам управлять светом с потрясающей точностью, делая это в такт музыке. Наш осветительный арсенал включает не только мощные прожекторы, но и источники переменного цвета, лазерные проекторы для передачи изображений на сцену или фон, стробоскопы и даже пиротехнику. Мы приглашаем для совместной работы специалистов по видео- и пиротехнике, так же, как фотограф приглашает к себе в студию стилиста или визажиста. Единственное ограничение наших творческих возможностей – это бюджет концерта.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА

- Яркие цвета, несущие силу и энергию
- Использование черного фона, позволяющего сфокусировать все внимание на сцене
- Создание текстур и изображений на фоне с помощью освещения

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Эта глава посвящена фотосъемке крупным планом. Термин имеет очень широкое значение, относясь как к изображениям в натуральную величину (1:1), так и к съемкам мелких предметов с большим увеличением (когда на снимках они выглядят крупнее, чем в реальности), и попадает в категорию так называемой макрофотографии. Фотографирование с очень большим увеличением, обычно через микроскоп, называется микрофотографией. Это совершенно особая область, где о «постановке освещения» можно говорить лишь условно, поэтому в данной главе мы ее не касаемся.

Фотосъемка крупным планом позволяет придать новую жизнь повседневным объектам, выявляя цвета и текстуры, которые мы обычно не замечаем. В большинстве случаев вам вполне подойдет студийное освещение, но на камере должен быть установлен специальный макрообъектив. Такие объективы оптимизированы для съемки на малых расстояниях и обеспечивают беспрецедентную четкость изображения. Кроме того, вам потребуется штатив или другая прочная опора для камеры.

Контрастные цвета

В макросъемке, хотя она и является особой областью фотографии, используются те же принципы, что и обычно, – можно считать, что вы просто снимаете очень маленький натюрморт. Снимая обычные объекты крупным планом, вы можете показать их в совершенно новом свете, что иллюстрирует этот снимок каучукового дерева. Чтобы получить яркий кадр, очень часто достаточно снимать под правильным углом и использовать насыщенный цвет фона. Большинство обычных объективов имеют довольно большую ближайшую дистанцию фокусировки (около 60 см), поэтому вам потребуется макрообъектив. Такие объективы имеют особую оптическую схему, рассчитанную на малые дистанции съемки, и с их помощью можно получать четкие изображения даже самых мелких деталей. Есть и другие способы сфокусироваться на небольшой дистанции, например за счет растягивающегося меха или колец, которые устанавливаются между объективом и камерой.

Освещение

Этот снимок каучукового дерева я снял для своих собственных целей, как и многие другие снимки в этой главе. Снять этот кадр не составило почти никакого труда, и я думаю, что его ключевым качеством, благодаря которому снимок можно назвать удачным, является мощный контраст между пурпурным фоном и зеленым цветом листьев. Я повесил лист пурпурной бумаги размером 60 x 90 см на стену на расстоянии примерно 90 см от растения. Для освещения объекта я использовал одну вспышку с рефлектором, поставив ее слева и сзади от него. Еще одна такая же вспышка была направлена на цветной фон. Контровый свет позволил отлично передать форму стебля, а также богатый зеленый тон листьев, которые видны на просвет. Будьте особенно внимательны и исключите любую возможность паразитной засветки, прикрыв объектив черными «флагами». Экспозиция должна быть выбрана очень точно, поскольку детали в светлых участках могут легко «выгореть»; для этого вам потребуется определенное количество проб и ошибок.

105-мм макрообъектив ▸ 1/8 ▸ 1/160 сек.

Оборудование

- 📷 Две вспышки с 21-см рефлекторами
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Пурпурный бумажный фон

Выделение отдельных деталей

Вам наверняка придется заниматься макросъемкой. Довольно часто требуется сделать снимок отдельных деталей оборудования, например микросхем на печатной плате, как на странице справа. При таком увеличении глубина резкости становится очень небольшой. Вам часто придется снимать при сильно закрытой диафрагме, например $f/32$ или $f/45$. Это потребует большого количества света, но, поскольку у вас будет возможность разместить источники близко к композиции, проблем возникнуть не должно. Другое дело, что вам нужно обязательно следить за тепловыделением приборов: стекло при нагревании может легко треснуть, а расплавленный пластик испортит не только кадр, но и ваш реквизит, не говоря уже о пожарной опасности. Не забывайте пользоваться кнопкой репетира диафрагмы, он позволяет сразу увидеть, какие участки находятся в фокусе.

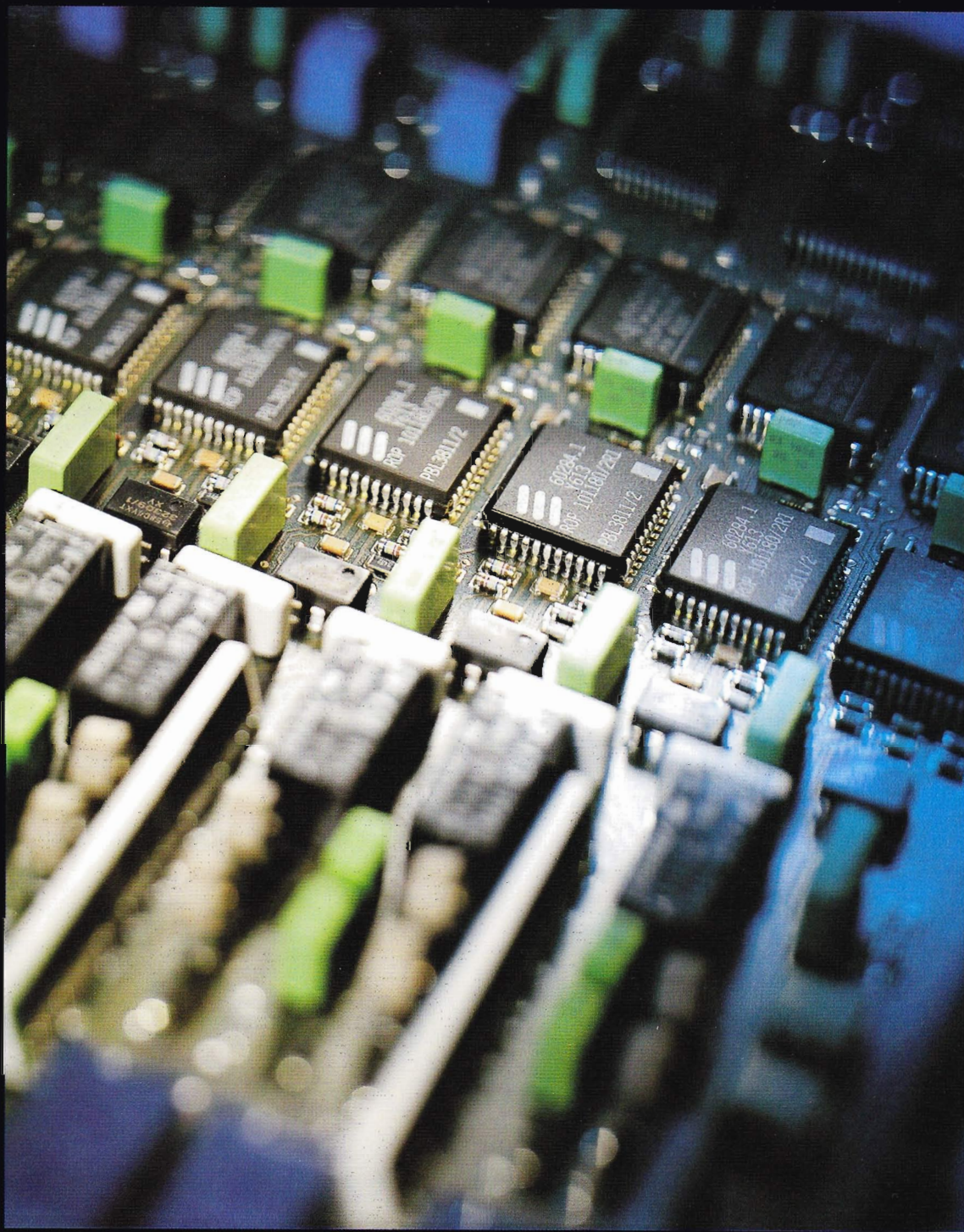
Освещение

Поскольку освещаемая область очень невелика, вам в большинстве случаев будет достаточно очень простой световой схемы, состоящей из двух или одного источника. При съемке этой печатной платы я использовал две вспышки с рефлекторами. На одну из них я установил синий фильтр, что позволило придать объекту общий оттенок. Вторая вспышка, на которую я надел узкий тубус, была использована для избирательной подсветки центральной части композиции. Поскольку мощность этой вспышки была на полступени выше, чем у синего источника (и соответствовала нормальной экспозиции), детали в центре кадра имеют нормальный цветовой баланс. Я сделал края снимка синими, чтобы они не полностью уходили из поля внимания зрителя за счет своей нерезкости. Вы можете поступить наоборот, переставив фильтр на вторую вспышку. Используйте любые цвета по своему желанию и не бойтесь экспериментировать.

105-мм объектив ▸ $f/11$ ▸ 1/60 сек.

Оборудование

- 📷 Вспышка с 21-см рефлектором
- 📷 Вспышка с 21-см рефлектором и тубусом
- 📷 Синий светофильтр
- 📷 Черные «флаги», при необходимости

Задняя подсветка 1

Фотосъемка крупным планом – это не только возможность снять очень мелкие объекты или отдельные детали. Вы можете использовать макросъемку в творческих целях, чтобы показать предметы в необычной, очень часто забавной перспективе. Задняя подсветка обычно хорошо сочетается с макросъемкой. Таким приемом я воспользовался при съемке этого кадра с конфетами, а также капустного листа на с. 223. Контрольное освещение в случае с конфетами позволило мне подчеркнуть их прозрачность и сочные цвета. Конфеты лежат на листе прозрачного текстурированного пластика, который я нашел на местной лесопилке – отличном месте для поиска новых материалов. Такой фон сыграл очень важную роль в создании абстрактной атмосферы снимков. Малая глубина резкости придает кадрам некоторую загадочность.

Освещение

Эти снимки я сделал для себя. Я положил лист пупырчатого пластика на стол со стеклянной поверхностью. Сзади я повесил белый бумажный фон, осветив его с одной из сторон вспышкой с рефлектором. Еще одну вспышку с рефлектором и узкоугольной сотовой насадкой я поставил под столом и направил вверх, чтобы ее свет падал прямо на объекты снизу. Ограничив распространение лучей с помощью сотовой насадки, вы можете более точно управлять направлением света. Попробуйте использовать насадки с различным углом, а также установить на вспышку цветные фильтры. Наконец, я поставил небольшой белый отражатель спереди и слева, чтобы подать на композицию немного заполняющего света. Как обычно, для достижения результата необходимо экспериментировать.

105-мм макрообъектив ▸ f/16 ▸ 1/125 сек.

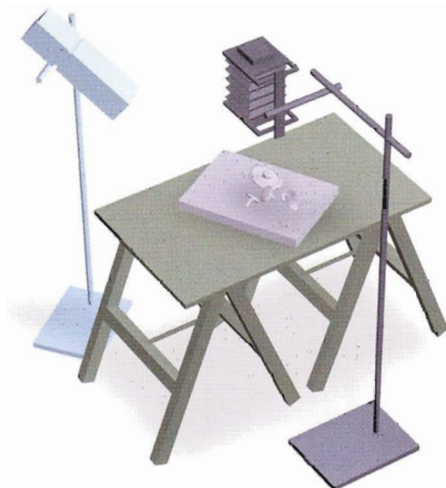
Оборудование

- 📷 Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- 📷 Вспышка с 26-см серебряным рефлектором и сотовой насадкой
- 📷 Прозрачное 5-мм стекло
- 📷 Прозрачный текстурированный пластик
- 📷 Белый бумажный фон
- 📷 Белый отражатель

Направленный боковой свет

Большую часть композиций в макросъемке можно рассматривать как миниатюрные натюрморты, и к ним относятся все те же принципы освещения, что и к объектам нормального размера. Изложенные на страницах этой книги подходы вполне применимы и к съемке крупным планом. Внимательно изучите объект, продумайте световую схему и приступайте к работе. Весьма удобным может оказаться использование небольших зеркал, чтобы направлять свет на конкретные детали, и в этом смысле небольшой масштаб всех конструкций сыграет вам только на руку. Как я обнаружил, для этой цели особенно хорошо подходят зеркала, используемые автомеханиками, поскольку они оснащены удобными ручками и их можно легко закрепить на зажимах. При фотосъемке мелких объектов вам наверняка потребуется спот или вспышка с тубусом; другие устройства для ограничения светового потока – шторы, черные панели и т.д. – также могут вам помочь.

Освещение

Я сделал этот снимок с помощью камеры крупного формата (4 x 5 дюймов). Такие камеры оснащены растягивающимся мехом, что позволяет фокусироваться на очень небольших расстояниях, получая при этом кадры самого высокого качества. Единственный недостаток состоит в том, что для съемки требуется очень много света – растяжение меха требует вводить экспозиционную поправку, поскольку яркость изображения сильно падает по мере удаления объектива от плоскости пленки. Вдобавок к этому вам приходится снимать с сильным диафрагмированием, чтобы обеспечить приемлемую глубину резкости. Перед съемкой этого кадра я сначала выбрал несколько грибов, которые выглядели особенно удачно, после чего подобрал подходящий фон – им оказались глиняные куски черепицы, которые я нашел на складе. Источник света был всего один – эллипсоидный спот, установленный слева, практически вровень с черепицей. Такой угол наклона позволил максимально подчеркнуть всю фактуру и тонкие детали в шляпках грибов. На объектив я установил фильтр теплого оттенка, а справа разместил небольшой белый отражатель.

Камера 4 x 5 дюймов ▸ 240-мм объектив ▸ f/32 ▸ 1/60 сек.

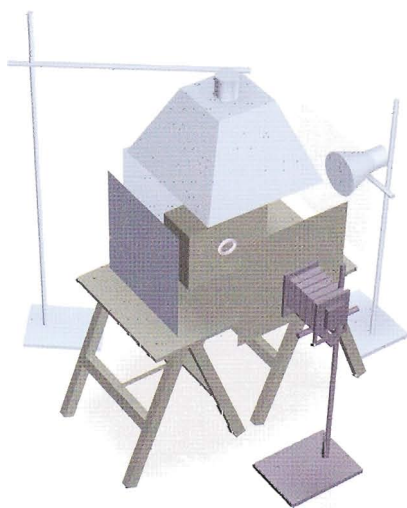
Оборудование

- Эллипсоидный спот
- Белый отражатель
- Светофильтр теплого оттенка

Рассеянное освещение

Многие предметы, которые вам предстоит снимать крупным планом, будут достаточно мелкими – в первую очередь это касается ювелирных изделий. Ювелирные украшения довольно сложно снимать, и дело не только в их размерах, но и в обилии блестящих металлических поверхностей. Золотые кольца, изображенные справа, я снял таким же способом, как и стальные изделия на с. 134–135. Я также сконструировал подобие лайтбокса, только в меньшем масштабе. Чтобы поместить темные участки на блестящую поверхность в нужных местах, я использовал полоски черного картона. Одна из сложнейших проблем при работе с золотыми украшениями состоит в том, чтобы поместить их на место, не оставив ни единого отпечатка пальцев. Белые хлопчатобумажные перчатки просто обязательны, однако они не защитят украшения от оседания на них мелких пылинок. Чтобы сдвигать их, я пользуюсь грушей с кисточкой.

Освещение

Два кольца справа – это лишь примеры из серии 150 аналогичных снимков для каталога. Мне нужно было сохранять положение и угол поворота колец неизменными насколько это возможно. Сформировав «креслице» из пластилина, я положил на него сверху шелковую ткань и размещал кольца на получившейся подставке в абсолютно одинаковых положениях. Завершив подготовку, я установил камеру на место. Используя 105-мм макрообъектив, я получил масштаб съемки 1:1. Над композицией находился софтбокс, слева и сзади стояли белые отражатели, которые я прикрепил к его сторонам. Справа я свесил с софтбокса лист Tough Frost и направил сквозь него еще одну вспышку, создав боковое освещение. На переднюю сторону софтбокса я прикрепил кусок черного бархата, прорезав в нем круглое отверстие для объектива. Бархат отлично подходит для таких целей, поскольку он дает глубокий черный тон, легко складывается и хорошо маскирует объектив.

105-мм макрообъектив > f/32 > 1/200 сек.

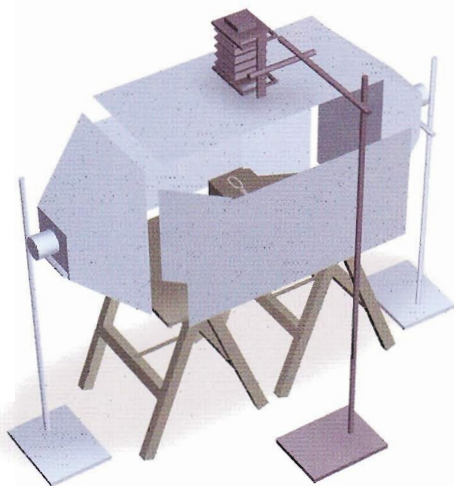
Оборудование

- Софтбокс, 100 x 100 см
- Вспышка с 26-см серебряным рефлектором
- Белый шелк
- Белые отражатели
- Рассеиватель Tough Frost
- Пластилин
- Черный бархат

Верхнее освещение

Продолжая тему съемки бижутерии, я привожу несколько кадров, иллюстрирующих применение верхнего освещения. Хотя, строго говоря, эти фотографии нельзя отнести к макросъемке (композиция имела размер около 30 см), те же принципы были бы применимы и к съемке отдельного брелока. Камера должна была располагаться сверху, поэтому я проделал отверстие в большом листе пенокартона, выполнявшего роль отражателя. В торцах «лайтбокса» располагались одинаковые софтбоксы, а пол, потолок и остальные стенки были сделаны из белых картонных отражателей. При съемке подобных композиций всегда имеет смысл немного оживить кадр, введя в лайтбокс золотые или серебряные отражатели, а также небольшие черные элементы, придающие металлическим поверхностям объем. Золотые отражатели подчеркивают цвет золота, а серебристые подводят для металла нейтральных тонов.

Освещение

Здесь я привожу два практически идентичных снимка. В каждом случае я воспользовался зеркальными отражателями, помещенными внутрь «лайтбокса», чтобы подчеркнуть тон и цвет ювелирных изделий. Как обнаружилось, если использовать только софтбоксы, то богатые полутона и объемный вид бижутерии могут легко пропасть. Расположив камеру строго над композицией, я закрепил на том же уровне большой белый отражатель с круглым отверстием для объектива. Затем я установил два софтбокса, слева и справа, наклонив их под углом 45° к объектам и подвинув вплотную к верхнему отражателю. Эти источники должны давать рассеянный свет, чтобы на снимке не было видно двойной тени. Затем я создал полноценный световой короб, дополнив конструкцию белыми отражателями с каждой из сторон. Внутри я разместил свои золотые отражатели, чтобы добиться максимального эффекта. В подобных ситуациях очень важно следить за экспозицией, поскольку при передержке кадра на светлых участках может легко пропасть детализация.

105-мм макрообъектив ▸ f/32 ▸ 1/200 сек.

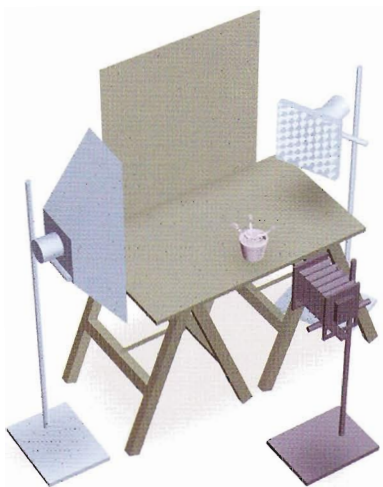
Оборудование

- 📷 Два софтбокса, 100 x 100 см
- 📷 Большие белые отражатели
- 📷 Золотой зеркальный отражатель
- 📷 Черные «флаги», при необходимости
- 📷 Стойки и зажимы
- 📷 Кинематографический скотч

Свет и Тень

Съемка крупным планом дает фотографу массу возможностей показать знакомые объекты с неожиданной стороны. Большинство снимков в этом разделе были получены с использованием очень простой схемы освещения, однако они легко привлекают внимание зрителя необычным углом съемки, яркими цветами или обилием деталей, которые незаметны невооруженным глазом. Это изображение венериной мухоловки буквально требует, чтобы на нем была живая муха. Сегодня я могу этого добиться с помощью цифровых манипуляций. Вы даже можете использовать методы смазывания, описанные в предыдущей главе, чтобы изобразить муху в быстром движении. Когда у меня будет время, я обязательно воспользуюсь Photoshop, чтобы добавить в кадр какое-нибудь насекомое и тем самым сделать композицию законченной. Творческая свобода фотографа ничем не ограничена: вы сами определяете, насколько далеко можете зайти.

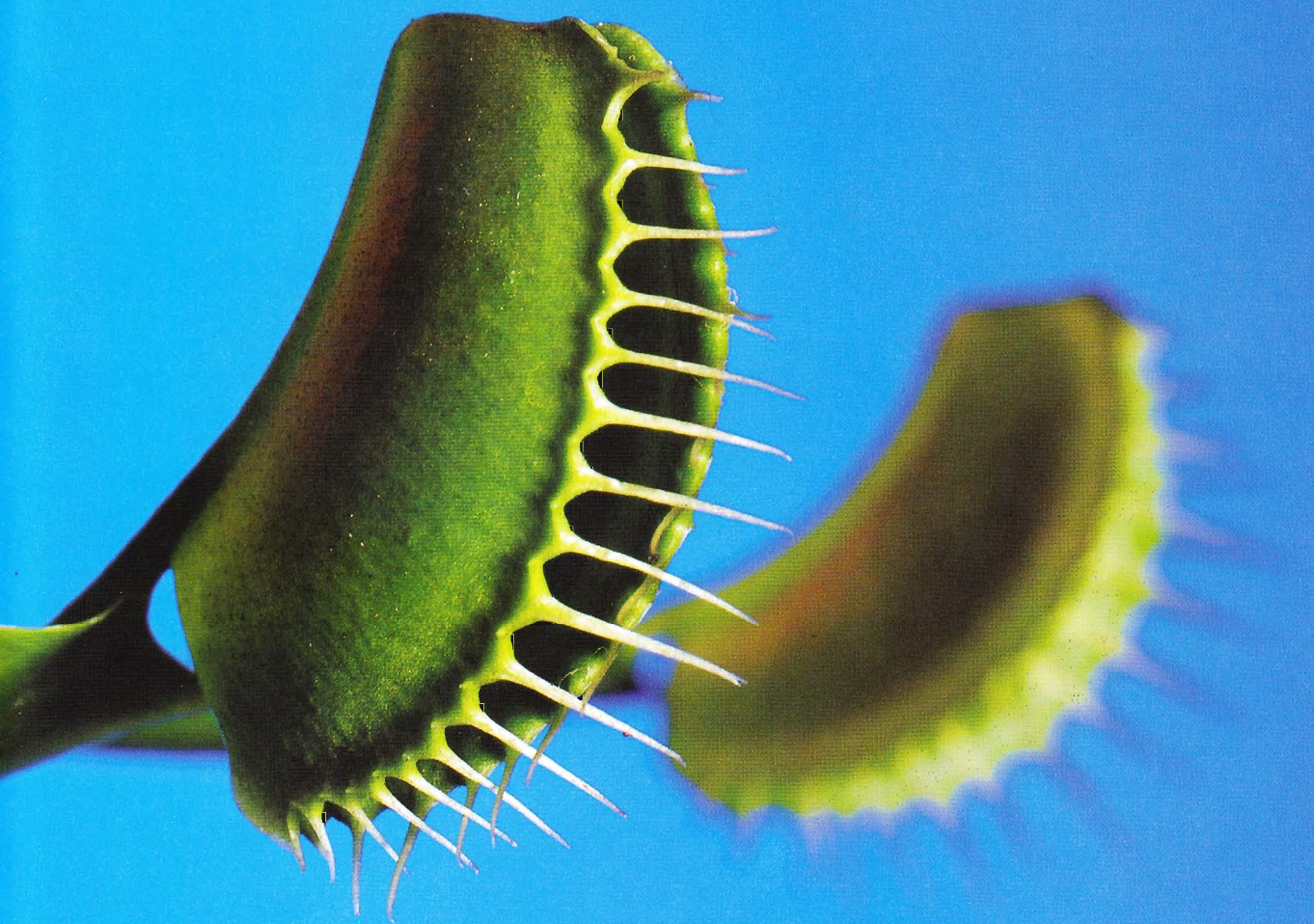
Освещение

В детстве меня всегда восхищала венерина мухоловка, в первую очередь ее способность ловить и переваривать насекомых. Это же просто фантастика – плотоядное растение! Для съемки этого кадра я использовал два источника света, чтобы подчеркнуть форму «челюстей» видоизмененного листа. В качестве фона я выбрал лист голубой бумаги, повесив его на расстоянии около 1,2 м от растения и осветив слева вертикальным стрипом. Вы можете заметить, что на фоне благодаря этому образовался легкий градиент. Справа я поставил вспышку с рефлектором и сотовой насадкой, направив ее таким образом, чтобы она хорошо освещала «зубы» растения, но оставила в тени фронтальную поверхность листа. На некотором расстоянии сзади я разместил еще одну мухоловку, намеренно оставив ее не в фокусе. На более темной стороне фона расфокусированный лист выглядит особенно ярко.

55-мм макрообъектив ▸ f/11 ▸ 1/200 сек.

Оборудование

- 📷 Стрип, 100 x 30 см
- 📷 Вспышка с 21-см рефлектором и 12° сотовой насадкой
- 📷 Голубой бумажный фон
- 📷 Стойки и зажимы

Задняя подсветка 2

Безусловно, хорошее освещение в макросъемке так же важно, как и в любом другом жанре фотографии. Другой фундаментальный элемент – это композиция. Во многих случаях имеет смысл выбрать угол съемки и скомпоновать кадр в видоискателе еще до того, как вы приступите к постановке освещения (хотя снимок капустного листа справа является исключением). Помните, что вы освещаете очень небольшой объект. Малейший сдвиг осветительного прибора может привести к самым заметным последствиям. То же относится и к положению камеры: всегда держите ее на прочном штативе или аналогичной опоре. Наконец – и я не перестану это повторять, – следите за нагревом ваших приборов, поскольку на близких расстояниях они могут удивительно быстро повредить ваше съемочное оборудование и реквизит.

Освещение

Одним из моих самых запоминающихся кадров, который часто вызывает оживленные обсуждения, является снимок тыквы на с. 113. Это был очень простой кадр, как по композиции, так и по исполнению, но он служит хорошим примером съемки ничем не выдающегося объекта под необычным углом и с нестандартным освещением. Лист капусты на странице справа я снял примерно тем же способом, и результат оказался столь же забавным. Это, пожалуй, самая простая схема освещения среди описанных во всей книге. Я положил на козлы панель из полупрозрачного пластика «перспекс» и поставил под нее вспышку с рефлектором и 12° сотовой насадкой, направленную вертикально вверх. Поместив лист горизонтально на освещенную область, я установил камеру прямо над ним. Чтобы определить экспозицию, я провел замер падающего света, направив полусферу экспонометра на матовую поверхность пластика. Скорее всего, вам потребуется несколько тестовых снимков, чтобы добиться оптимальной детализации структуры листа.

105-мм макрообъектив ▸ f/22 ▸ 1/60 сек.

Оборудование

- 📷 Вспышка с 21-см рефлектором и сотовой насадкой
- 📷 Полупрозрачный 10-мм пластик «перспекс»
- 📷 Козлы или деревянный каркас

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА:

Освещение для теле- и видеосъемки

ХУДОЖНИК ПО ОСВЕЩЕНИЮ

Методы, которыми я пользуюсь при постановке освещения для ТВ- и видеосъемки, со всей очевидностью берут свое начало в театре и на концертной сцене. Хотя общие принципы остаются неизменными, мне при планировании освещения необходимо учитывать некоторые технические моменты, касающиеся работы с видеокамерами. Так же, как и фотограф, я всегда обеспечиваю нормальный цветовой баланс и качество освещения, но мне нужно учитывать и еще несколько важных факторов – контрастность композиции и разброс яркости между ее светлыми и темными участками.

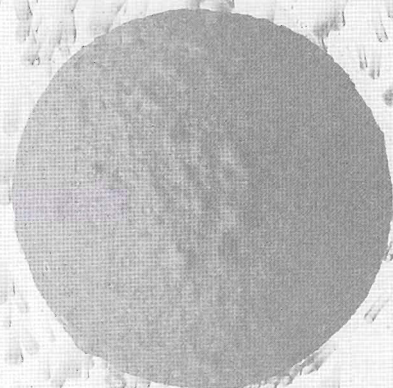
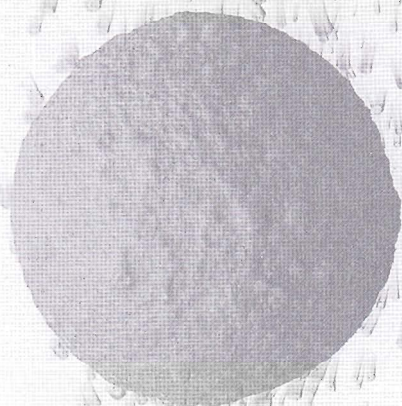
Человеческий глаз постоянно подстраивается под яркость поля зрения, и мы способны нормально видеть сцены с контрастностью вплоть до 100 000:1; при том допустимая контрастность для телекамеры составляет всего 100:1, хотя этот параметр постепенно улучшается. Типичная схема освещения включает мощный рисующий источник, направленный на актера с одной из сторон, более мягкий заполняющий источник под углом около 90° к рисуемому, а также контровой осветитель, который помогает «отделить» человека от фона. Все эти осветители балансируются с учетом ограничений съемочной техники.

Последний элемент – это базовое освещение, используемое для подсветки фона и декораций, а также создающее определенную атмосферу и визуальный баланс в студии.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА

- Использование освещения для разделения объекта и фона
- Тщательный контроль над контрастностью и цветовым балансом

*ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
И РЕСУРСЫ*

Выбор и оформление студии

За тридцать с небольшим лет своей карьеры фотографа я успел сменить четыре студии. Еще когда я начинал работать ассистентом, у владельца студии возникла необходимость покинуть старое помещение. Я до сих пор помню, как мы носились в поисках подходящего варианта, как мы все планировали и делали ремонт. У меня есть друзья, которые работают в одной и той же студии на протяжении всей своей карьеры. Мне кажется, это не лучшим образом сказывается на свободе творчества. Смена обстановки дает вам новый импульс, вы начинаете генерировать свежие идеи. Проработав в одной студии семь лет, я почувствовал необходимость провести небольшой ремонт и перекрасить стены; это позволило мне начать дальнейшую работу с чистого листа.

Прежде чем приступить к поиску недвижимости, решите для себя, что вы хотите. Ошибка в оценке необходимой площади может обойтись весьма недешево, поэтому уделите время точной оценке ваших требований. У большинства фотографов есть определенное представление о своих интересах, а также о своих сильных и слабых сторонах (хотя в начале оно может быть довольно смутным). Вам может нравиться блеск и шум мира моды, вы можете быть большим поклонником кулинарии, а можете преуспевать во всех жанрах фотографии. Ваши интересы – это самый главный фактор, определяющий как необходимую площадь помещения, так и расположение студии. Чтобы помочь вам определиться с приоритетами, я привожу ряд соображений, от которых можно отталкиваться. И помните: больше – не всегда лучше!

- Будут ли объекты съемки крупными или небольшими? Для фотосъемки автомобилей нужна студия размером с хороший ангар; работа с кулинарными изделиями требует небольшого помещения.

- Сколько будут весить объекты съемки? Потребуется ли вам первый этаж, или любой другой тоже подойдет? Нужны ли вам подъездные пути с улицы, широкие двери и т. п.? Для фотографа автомобилей все это необходимо; снимая портреты, вы можете работать на втором этаже без лифта.

- Определитесь с местонахождением студии. Должны ли быть поблизости хорошие магазины, железнодорожная станция, основные шоссе? Фотограф, снимающий еду и напитки, будет постоянно нуждаться в свежих и качественных продуктах. Занимаясь съемкой моды, лучше иметь студию вблизи станций общественного транспорта, поскольку именно им пользуются модели.

- Будете ли вы конструировать декорации? Нужно ли вам дополнительное пространство для мастерской? Если ваша специализация – еда и напитки, то вам потребуются полноценная кухня и место для хранения реквизита и посуды.

- Собираетесь ли вы работать с моделями? Если да, то вам необходима раздевалка, место для работы с макияжем, а также гардероб – все это требует дополнительного пространства. Лучше, если студия располагается недалеко от большого торгового центра, где вы сможете быстро купить недостающие вещи в случае необходимости.

- Будут ли у вас постоянные ассистенты или приходящие по свободному графику? В любом случае общественный транспорт – это важный фактор наряду с ванной комнатой и местом для отдыха.
- Планируете ли вы одновременно работать над несколькими проектами или делить помещение с другим фотографом? Если это так, можно ли разграничить студию на несколько секторов?
- Будет ли успех студии зависеть от ее расположения? Возможно, лучше иметь студию поблизости от домов моды и культурных объектов, в промышленном районе или в престижном центре.
- Собираетесь ли вы жить в своей студии?
- Как обстоят дела с безопасностью в выбранном районе? Может быть, вам нужна сигнализация?
- Нужен ли вам дневной свет? Сколько окон в выбранном помещении? Полное затемнение студии может обойтись весьма недешево.
- Из чего сделан пол студии – из бетона или из пружинистых деревянных балок? Будут ли у вас беспокойные соседи? Не расположена ли рядом железная дорога, создающая вибрацию?

Все перечисленное – это далеко не полный список, но по нему можно прикинуть, о чем стоит подумать создавая студию. Хороший способ оценить помещение – составить списки «за» и «против». Ставьте галочки и вычеркивайте ненужное.

Разобравшись с приведенным выше списком, а также со множеством дополнительных критериев, вы получите четкое представление о том, какое вам нужно помещение и в каком месте оно должно находиться. Вы также должны хорошо представлять свой бюджет. Можно обратиться за поиском вариантов к риелторам или заняться этим самостоятельно. Определитесь, будете ли вы покупать студию или арендовать ее. Приобретение студии в собственность – стратегически более выгодный вариант, поскольку потраченные средства будут надежно инвестированы. С другой стороны, если вы только разворачиваете свою деятельность и стеснены в средствах, или если вы не уверены на сто процентов в выборе студии, то аренда – тоже неплохой вариант.

Когда у вас будет выбор из множества помещений, обратитесь к своим заранее подготовленным спискам «за» и «против». Если вы берете недвижимость в аренду, уточняйте свои обязательства относительно ремонта здания. Договор длительного найма может включать пункт о полных обязательствах по капитальному ремонту, и в определенный момент вы столкнетесь с огромными счетами за замену кровли и т.д. Такие затраты могут оказаться очень большими, и вы будете обновлять собственность арендодателя за свой счет. Всегда обращайтесь за советом к юристам, а также уточняйте состояние дома в коммунальной службе. Если вы приобретаете студию в собственность и вам необходимо провести в ней ремонт, то вы будете увеличивать стоимость собственной недвижимости, а не чьей-то еще! Старайтесь не связываться с длительной арендой и консультируйтесь с юристами.

Определившись с помещением, просчитайте все скрытые расходы. Нужно ли вам платить налог на приобретение недвижимости? Обратите особое

внимание на вашу потребность в электричестве. Студийное оборудование имеет большую мощность и требует множества розеток. Выдержит ли имеющаяся в доме электросеть такую нагрузку? Вам может потребоваться ее полная замена. Мне пришлось это сделать во всех студиях, где я работал: розетки вряд ли будут в нужном количестве и в подходящих местах, а общее освещение, скорее всего, будет безвкусным и неудобным.

Вам нужно будет подумать о хороших замках и охранной сигнализации. Проверьте, какой уровень безопасности требуется условиями вашей страховки. Телефонная линия и Интернет – еще одна статья расходов. Обязательно посетите помещение в разное время суток и посмотрите, что происходит вокруг, особенно в отношении шума. Однажды я чуть не подписал договор аренды, но решил проверить помещение вечером. Оказалось, что на верхнем этаже кто-то занимается по вечерам танцами, и шум от музыки в сочетании со скрипом потолка делал студию совершенно непригодной для работы. Стоит ли говорить, что я отклонил предложение.

Найдя наконец студию своей мечты, вы должны хорошо продумать ее интерьер и внутреннее оформление. Если вам нравится снимать при естественном освещении, то студия должна быть с большими окнами или стеклянным потолком. Съемочная площадка будет располагаться непосредственно рядом с ними. Учитывайте расположение окон – от этого зависит характер света, который вам будет доступен, а также время суток, подходящее для съемки. Многие предпочитают окна с северной стороны, поскольку из них поступает рассеянный свет в течение всего дня. Подумайте о возможном нагреве студии солнечными лучами, если несколько окон выходят на южную

сторону. Если говорить о себе, то я не работаю с солнечным светом, поскольку он создает слишком много ограничений. Обычно в качестве источников света я использую студийные вспышки, а при необходимости съемок объекта на солнце я делаю это на пленэре.

Помимо всего прочего вам нужно определиться с цветом пола, стен и потолка в студии. Избегайте ярких цветов: отраженный свет будет создавать цветные оттенки на снимках, а с этим непросто бороться. Мой совет – придерживаться белого тона стен и потолка, а пол покрыть материалом нейтрального серого цвета. В двух студиях, где я работал, пол был выполнен из бетона и покрашен серой краской; в двух других пол был покрыт серым промышленным линолеумом. Второй вариант намного лучше. Он может показаться неоправданно дорогим, но в долгосрочной перспективе окажется дешевле – вам не придется наносить новый слой краски, которая неизбежно стирается.

Некоторые фотографы делают студию полностью черной, чтобы исключить любые переотражения света, но, на мой взгляд, это создает очень мрачную рабочую атмосферу в помещении. Черный потолок не отражает лишний свет, но это значит, что вы не сможете использовать его поверхность в качестве отражателя, когда вам это понадобится. В моей новой студии пол выполнен из сосновых досок, и я в восторге от легкого теплого оттенка, который он придает моим снимкам за счет неконтролируемых отражений. Если мне нужно избавиться от оттенка, я закрываю доски панелями с черным бархатным покрытием.

Если у вас много места, то вы можете предусмотреть в студии еще четыре секции: приемную, офис, комнату для переговоров и кухню (или дру-

гой набор помещений). Важность приемной не стоит недооценивать: здесь имеет смысл разместить небольшую галерею ваших работ, по которой можно составить о вас впечатление. Меняйте снимки каждые полгода, чтобы они всегда были свежими. Отдельная приемная имеет и другие плюсы с точки зрения безопасности: случайные люди или курьеры, зайдя внутрь, не смогут увидеть ваше дорогое оборудование.

Важная часть активно работающей студии – кабинет, используемый в качестве офиса. Клиенты не должны видеть важные документы, такие как счета, или бухгалтерскую информацию; это смотрится непрофессионально. Кроме того, нужно иметь место, откуда вы можете позвонить вдали от чужих глаз и ушей. Я не раз паниковал, когда модель не приезжала на съемку и нужно было срочно искать замену, обзванивая агентства. Клиент вряд ли будет в вас уверен, если заметит вашу нервность. Всегда сохраняйте спокойствие, даже если все рушится прямо у вас на глазах!

Если вы снимаете кулинарные изделия, то кухня является не менее важной частью помещения, чем сама студия. Даже если вы снимаете совсем другие объекты, кухня незаменима для того, чтобы приготовить перекусить, а также помыть кисти или другие инструменты, используемые при подготовке композиции. Вам нужна горячая и холодная вода, а также надежный холодильник. Профессиональную фотопленку необходимо хранить на холоде, чтобы она сохраняла стабильную цветопередачу. Фотографу кулинарного жанра потребуется гораздо больше, чем пара шкафов и раковина: вам наверняка не обойтись без полностью оборудованной кухни с большим холодильником, морозильной камерой, микроволновой печью, двумя плитами (газовой и электрической, так как они

действуют по-разному, особенно при приготовлении выпечки), а также много шкафов и полок. Будут нужны кастрюли, чайники, сковороды, ложки, ножи, миксеры и блендеры. Кухня должна быть рядом с помещением для съемки. У меня кухня всегда примыкала к студии. Обеспечьте мощную вытяжку, чтобы эффективно удалять пар и не давать ему проникать в съемочное пространство.

Последнее из необходимых помещений – это комната для переговоров. Во многих случаях это излишество, но она позволяет клиентам расслабиться, выпить кофе и сделать несколько телефонных звонков; вы или ваш ассистент можете принимать здесь очередной заказ или советоваться с арт-директором. Если нет лишнего места, можно совместить эту комнату с приемной. Мне это вполне удалось в нескольких помещениях, которые я переоборудовал. Всегда следите за тем, чтобы в комнате был большой просмотрный стол и откалиброванный компьютерный монитор, на которых клиенты могут посмотреть снимки.

Выше я перечислил основные секции, которые будут полезными для любой студии, однако вам может пригодиться еще одно или два дополнительных помещения в зависимости от выполняемых задач. Фотографам, снимающим кулинарные изделия требуется дополнительное пространство для хранения реквизита, прежде всего фоновых поверхностей и тканей, хотя можно брать такие вещи напрокат, так же, как и электрическое оборудование. Вам также могут понадобиться дополнительный холодильник и морозильная камера. Рекламным фотографам, работающим с моделями, совершенно необходимо хорошо оборудованное место для переодевания, с вешалками и зеркалами в полный рост. Если у вас нет недостатка в помещениях, может пригодиться отдельная комната для

работы визажиста, хотя косметический стол можно разместить и в раздевалке. Обеспечьте хорошее освещение, учитывая расположение зеркал. При планировании этих комнат имеет смысл посоветоваться с визажистами и моделями. Особый случай – фотосъемка мебели. Для этого вам нужна отдельная мастерская, а также огромное пространство для хранения самой мебели и декораций.

Я до сих пор не упомянул темную комнату. Впрочем, я знаю фотографов, располагающих отдельной комнатой для цифровой обработки.

Наконец, вам необходимо подумать о размещении оборудования в студии и о его удобном хранении. У вас должен быть удобный доступ к рулонам бумажных фонов, скотчу, инструментам и т.д. Многие клиенты жаловались мне на предыдущие студии, с которыми они сотрудничали, отмечая царившие там неаккуратность и хаос. Я всегда стараюсь поддерживать в студии порядок как в операционной: каждый предмет находится на своем месте и сразу же возвращается туда после использования. В таком случае, как только вам потребуется моток скотча, вы тут же его найдете. Клиенты платят нам за работу хорошие деньги, но они не платят за те часы, которые мы проводим в поисках экспонометра или кусачек. Я удержал многих клиентов и переманил нескольких из них у конкурентов только за счет атмосферы аккуратности и порядка в моей студии, а следовательно – за счет высокой эффективности ее работы. Ухоженная, чистая и прибранная студия (особенно с хорошим отоплением в зимнее время) дает клиенту уверенность в вашей работе.

Отличная студия не гарантирует отличных снимков, но она этому способствует и заодно дарит вам наслаждение от ежедневной работы.

Немного о принципах работы

В профессиональной фотографии можно сделать очень неплохую карьеру. Это творческая и всегда интересная работа, которая каждый день ставит новые задачи и дает огромное удовлетворение от их решения. Существуют популярный миф, будто все фотографы вращаются в мире творческой элиты, однако я никогда особенно не соприкасался с этим аспектом своей профессии. Быть профессиональным фотографом – это не только зарабатывать на жизнь своими снимками. Существуют определенная этика и принципы работы, которым мы должны следовать всегда, несмотря ни на что. Клиенты тратят на вас свое время, деньги и доверие, и как профессионал вы должны всегда обеспечивать отличный результат, даже если приходится работать в сложных условиях. Не получить желаемый кадр – это не только лишить себя гонорара, но и подвести клиента, а возможно, и целую цепочку людей, которые за ним стоят. Среди таких негативных сценариев – потерянные средства на гонорары моделям или аренду реквизита; срыв сроков сдачи публикации; отсутствие адекватных снимков события, которое уже не повторится.

За свою долгую карьеру я много раз получал заказы не только благодаря умению работать с камерой и освещением, но и за счет своей обязательности, умения все тщательно планировать и обращать внимание на любые мелочи. Всегда продумывайте съемку в деталях. Не принимайте ничего как должное и не рассчитывайте, что клиент обязательно сделает то, что обещал. Сколько раз я сталкивался с тем, что по вине клиента мы не были готовы к съемке! Вовлекайте клиента в диалог, посвящайте его в детали ваших планов. В конце

концов, вы – профессионал, и никто не знает требований съемки лучше, чем вы. Мне кажется, что многие клиенты плохо знакомы с фотографической «кухней» и смотрят на нас как на каких-то магов, – и нам волей-неволей приходится ими быть!

Устанавливайте адекватную цену за свою работу. Съемка должна проходить достаточно быстро и эффективно, чтобы быть экономически оправданной. Набираясь опыта, вы быстро научитесь прикидывать, сколько времени потребует то или иное задание. Никогда не соглашайтесь укладываться в то время, о котором вам говорит клиент! Если заказчик не согласен с теми сроками, которые устанавливаете вы, пусть он присутствует на съемке и согласится продолжать ее в дополнительное время, если это потребует. Такое согласие очень важно: в 9 из 10 случаев клиент плохо представляет, как долго придется работать.

Здесь не хватит места на то, чтобы подробно обсудить финансовые аспекты работы фотостудии. На эту тему издано немало специальных книг, и вы можете обратиться за советом к более опытным фотографам и бухгалтерам. Я скажу лишь одно: в мире фотобизнеса не выжить, если вы плохо считаете деньги. Расценки на фотосъемку сильно варьируются, не только в зависимости от региона, но и от жанра. В качестве ориентира вы можете использовать существующие расценки ближайших конкурентов, поэтому уделите время небольшому маркетинговому исследованию. Ваши цены должны учитывать не только ваши опыт, навыки и репутацию, но и все те технику и материалы,

которые будут использованы для съемки. Это не только амортизационные затраты на помещение, камеры, вспышки, компьютеры и т.д. Это еще и арендная плата, оплата коммунальных услуг, электричества, тепла, телефона, Интернета, страховки, техосмотра и ремонта оборудования, выплаты ассистентам и наемным работникам, а также выплата налогов. Если вы вычислите общую сумму таких затрат за год и поделите ее на примерное число полноценных рабочих дней (скажем, три дня в неделю), то вы получите минимальную сумму, которую нужно заработать в течение дня. И не забывайте, что к этой сумме вам необходимо прибавить оплату собственного времени и сил. Еще один совет, который неплохо работает: закладывая в цену съемки стоимость всех «внешних» услуг, включая труд моделей, ассистентов, уборщиц, проявку пленки и любые специализированные услуги по заказу клиента, увеличивайте их стоимость на 33%.

Суровая реальность состоит в том, что если вы не будете покрывать абсолютно все расходы, то ваш корабль быстро пойдет ко дну. Вам также потребуются откладывать определенные суммы про запас, чтобы пережить «мертвые сезоны» и просто сложные периоды. Поверьте мне, такие моменты наступают регулярно, и когда вы сталкиваетесь со всеми неизбежными расходами на поддержание студии, ваши резервы будут иссякать с пугающей скоростью. Сразу откладывайте необходимый процент для выплаты налога на прибыль – не поддавайтесь искушению потратить сейчас, а отплатить потом. Я говорю исходя из собственного опыта.

Небольшая ремарка насчет цен: чаще всего клиент соглашается на запрашиваемую сумму, если он в вас уверен. Есть лишь одна крупная область фотографии – съемка для журналов – где цены

устанавливаете не вы, а издатель. В таком случае вы либо соглашаетесь на их условия, либо ищите другого покупателя.

Ставьте ваших клиентов в известность о том, из скольких часов состоит рабочий день в вашей студии. В начале, когда я был наивным и легко поддавался уговорам, я зачастую работал 14 часов по цене 8-часового рабочего дня, пытаясь закончить заказ для клиента, поскольку он воспользовался моим простодушием и установил определенное количество снимков и сжатые сроки, не будучи поставленным в известность о том, сколько реально потребуется на это времени. Очевидно, это не самый лучший подход, и он особенно плохо отражается на вашей уверенности и самооценке.

Всегда имейте строгое расписание работы студии. Однажды я записал двоих клиентов на одно и то же время, и этот опыт был столь ужасен, что я никогда бы не согласился такое повторить. Нет ничего смешного в том, что двое людей приезжают в одно и то же время для выполнения совершенно разных съемок. С другой стороны, было немало случаев, когда сам клиент не появлялся в студии в установленное время. Я всегда звоню клиентам за день до съемки, чтобы напомнить им о ней. Кроме того, я обязательно говорю им о возможном штрафе за отмену съемки – 100% от стоимости, если отмена произошла в последние 48 часов до назначенной даты. Помните, что пустующая студия съедает ваши деньги; ваше оборудование должно постоянно работать на вас. Всегда получайте письменный заказ на съемку заранее и открыто обговаривайте с клиентом все условия. Если съемка предполагает существенные затраты с вашей стороны, договаривайтесь об авансе. Для клиента нет в этом ничего неожиданного – во многих ситуациях фотографы берут 100%-ную предопла-

ту, что предполагает дополнительные расходы. Если заказчик не согласен на предоплату, разворачивайтесь и уходите. Вполне возможно, что он вообще не собирался вам платить.

Права на снимки – еще одна тема для обсуждения со всеми клиентами. Копирайт часто становится яблоком раздора между фотографом и заказчиком, но с учетом растущего влияния Интернета и цифровых коммуникаций вы должны защищать свои права. Если вам попался честный и адекватный клиент, то вы без проблем придете к обоюдному согласию. Законы об авторских правах могут быть разными, в зависимости от страны, поэтому займитесь изучением законодательства по данному вопросу. Большую часть информации вы найдете в Интернете. Помните, что закон создан для защиты обеих заинтересованных сторон. Убедите в этом своего клиента, и он наверняка лучше настроен на сотрудничество. Привлекая внимание клиентов к таким понятиям, как «копирайт» и «права на использование изображений», вы демонстрируете серьезность своих намерений и профессионализм. Большинство модельных агентств будут требовать от вас подтвержденной информации об использовании снимков, поскольку в этом отношении у них действуют довольно жесткие правила.

Если говорить о работе с моделями, не забывайте о страховке. Законодательство многих стран требует, чтобы вы были застрахованы на случай гражданского иска со стороны модели или ее работодателя. Дополнительной, хотя и оправданной, мерой является страховка на случай поломки оборудования, повреждения здания и т.д. Вы также можете подумать о страховке от повреждения фототехники при ее перевозке, от утери портфолио и вообще почти от чего угодно, включая плохую погоду (хотя последнее может обойтись довольно дорого,

об этом стоит задуматься, если съемка сорвется из-за плохой погоды или если вам придется платить моделям независимо от того, состоится съемка или нет).

В завершение я выскажу пару слов общего характера, правоту которых я успел в полной мере осознать за последние 30 лет. Профессиональная фототехника стоит очень дорого. Она принесет вам огромный доход, если вы будете ухаживать за ней и относиться к ней с уважением. Каждый раз, когда я обновлял свой набор камер и объективов Hasselblad – а относительно недавно еще и почти все осветительное оборудование, – я мог с полной уверенностью сказать, что эта техника отработала свою стоимость еще несколько лет назад. Этого бы не случилось, если бы я разбил ее или относился к ней без должной аккуратности. Ранее я уже упоминал, что всегда поддерживаю в своей студии чистоту и порядок. Это производит на клиентов положительное впечатление и приносит мне множество повторных заказов. Если клиент видит, что вы заботитесь о своем оборудовании и помещении, он будет уверен, что и к его заказу вы относитесь точно так же.

Ваше отношение к людям – тоже немаловажный фактор. Профессиональный фотограф должен уметь работать с людьми на уровне хорошего политика. Относитесь к моделям с уважением, и они будут хорошо работать. Будьте вежливы и обходительны при общении с клиентами, создавайте у них впечатление, что для вас нет непреодолимых проблем, – и вы станете блестящим фотографом-профессионалом.

Будущее фотографии

Я испытываю смешанные чувства по поводу того, в каком направлении движется современная фотография, по крайней мере ее преобладающий цифровой сегмент. Мы отказываемся от многих сложных умений и способностей, полагаясь на мощь компьютеров. Когда мне было шесть лет, я получил одно незабываемое впечатление, которое изменило всю мою жизнь. Вместе с отцом я наблюдал, как на листе фотобумаги, покрытой слоем галогенидов серебра, волшебным образом появляется настоящее изображение. Я аккуратно покачивал пластиковую кювету с дурно пахнущим проявителем, и в тусклом свете красной лампы передо мной предстала самая суть фотопроцесса. Помню, как немногим ранее мы с отцом стояли в кромешной темноте, и в комнате были слышны лишь шуршание бумажного ракорда, шелкание спирали и отцовские комментарии, которые он мне давал по поводу зарядки пленки в бачок. Смешивание удивительных реактивов, точный контроль температуры и таймер — все это уже незнакомо большинству современных фотографов.

Сегодня у меня самого есть маленький сын. Недавно мы с ним смастерили камеру-обскуру, используя старую обувную коробку, лист кальки, клей и булавку. Этот простейший фотоаппарат удивительно наглядно и элегантно демонстрирует основные законы оптики. Мой сын был ошеломлен, но очень внимательно слушал мои рассказы о темной комнате, о том, как мы делали отпечатки с помощью кювет и фотоувеличителя. Он заметил, что это намного интереснее, чем съемка современными цифровыми камерами, когда снимок можно распечатать одним щелчком мыши.

Благодаря семимильным шагам цифровых технологий фотография стала более доступным занятием. И хотя в целом я это одобряю, не могу не отметить, что многие качества профессионального фотографа стали обесцениваться. Существует убеждение, что фотографом может быть каждый. Я также чувствую, что приход «цифры» привел к появлению множества посредственных фотографов, которые используют компьютер для исправления плохих снимков, тем самым снижая значимость ключевых элементов мастерства — работы с композицией и освещением.

Если до прихода цифровой эры вы неверно проэкспонировали кадр или не смогли поймать улыбку на лице модели, то снимок шел в помойное ведро. Впрочем, давайте не забывать, что между традиционной и цифровой камерой нет никакой принципиальной разницы. Они выполняют одну функцию и требуют одинаковых навыков; они просто сохраняют изображение в различной форме. ПЗС-матрица ничем не отличается от кадра обычной фотопленки. И той, и другой нужны свет, объектив и взгляд фотографа. Вам по-прежнему нужно в первую очередь думать о композиции и освещении. Несмотря на свою ностальгию по темной комнате, я уже давно отношусь к своей цифровой камере как к верному другу, а к компьютерным программам обработки изображений — как к еще одному универсальному инструменту в моем арсенале. Пройдя через цифровой рубеж, теперь я чувствую себя в мире со всеми этими пикселями и микросхемами оперативной памяти... хотя я не в восторге от той горы CD- и DVD-дисков, которые у меня накапливаются.

Какое же место фотография будет занимать в будущем? Я думаю, найдется достаточно любителей, которые смогут сохранить рынок традиционных фотоматериалов и реагентов, особенно в области художественной фотографии. Я уверен, что цифровые камеры превзойдут по качеству пленку – это уже произошло в верхнем ценовом сегменте цифровой техники. Камеры станут дешевле, а обработка и хранение файлов – проще и удобнее.

Мы будем все чаще видеть наши снимки на экранах компьютеров, телевизоров и сотовых телефонов. Мне также кажется, что видеозаписи станут гораздо более популярными, в том числе в сочетании с записанной дома звуковой дорожкой. По своей сути фотография всегда была, есть и будет мгновенной записью момента во времени и пространстве, и то, каким образом это сделано, по большому счету неважно. Удачных снимков!

Материалы и оборудование

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Австралия

Bowens

C.R. Kennedy & Co. Pty Ltd.

P.O. Box 440

663–669 Chapel Street

South Yarra

Victoria 3141

Tel: +61 (0)3 9823 1555

drulach@crkennedy.com.au

www.crkennedy.com.au

Multiblitz

Alderson Camera Stores Pty. Ltd.

364 Kent Street

P.O. Box Q 97

QVB Postshop

Sydney

NSW 2000

Tel: +61 (0)2 9299 6745

mark@fotoriesel.com

www.fotoriesel.com

Elinchrom

Kayell Australia Pty. Ltd.

1/9 Hotdam Parade

Artarmon, Sydney

NSW 2064

Tel: +61 (0)2 9439 9377

kayellaustralia@kayell.com.au

www.kayellaustralia.com.au

Австрия

Multiblitz

Wiener Neudorf Sagafoto

Bürocenter B17/2

Brown Boverl-Straße 8/1/18

2351 Wiener Neudorf

Tel: +43 (0)2236 865 271

office@sagafoto.at

www.sagafoto.at

Канада

ARRI Canada Ltd.

415 Horner Avenue, Unit 11

Etobicoke, Toronto

Ontario M8W 4W3

Tel: +1 (416) 255 3335

email@arrican.com

www.arrican.com

Bowens

Headshots

290 Shutter Street

Toronto

Ontario M5A 1W7

Tel: +1 (416) 466 9600

mail@headshotsrentals.com

Elinchrom

Vistek Ltd.

496 Queen Street East

Toronto

Ontario M5A 4G8

Tel: +1 (416) 365 1777

sales@vistek.ca

www.vistek.ca

Китай

Elinchrom

PSC C° Ltd.

20/F.I. Jinsui Building

96–110 Guanzhou Da Dao, North

510020 Guanzhou

Tel: +86 (0)20 3886 6382

pscltd@21cn.net

www.elinchrom.net

Хорватия

Multiblitz and Bowens

Prizma d.o.o., Drage Gervaisa 2

10147 Zagreb

Tel: +385 (0)1389 5127

prizma@prizma-foto.hr

www.prizma-foto.hr

Чехия

Bowens

Ades Nad Zameckem 50

150 00 Praha 5

Tel: +42 (0)2 5721 1991

ades@terminal.cz

www.ades.cz

Elinchrom

Flash Centrum.CZ

Dipl. Ing. Vladimír Cech.

Dolnomecholpska 209/17

Prague 10 Hostivar

102 00 Prague

Tel: +420 737 243 922

cech@flashcentrum.cz

www.flashcentrum.cz

Эстония

Bowens
Maksifoto
Tartu tn. 3
71004 Vijandi
Tel: +372 4333 089
www.maksifoto.ee

Elinchrom

Olympus Estonia OÜ
Järvevana tee 9
11314 Tallinn
Tel: +372 6549 543
romet.roosalu@olympus.ee
www.olympus.ee

Multiblitz

AS Fotex
Õismäe Tee 115 A
EE 13515 Tallinn
Tel: +372 50 31213
tonu@fotex.ee
www.fotex.ee

Франция

Bowens

Technicinephot
Division Photo PRO
135 Rue du Fosse Blanc
92622 Gennevilliers Cedex
Paris
Tel: +33 (0)1 40 10 55 55
commandes@technicinephot.com
www.technicinephot.fr

Elinchrom

DB Photo
124/132 Rue des Poissonniers

75018 Paris
Tel: +33 (0)14 6272 900
info@dbphoto.fr
www.dbphoto.fr

Multiblitz

Mc Donald – Multiblitz France
(MMF-Pro)
24 Rue Davoust
F 93698 Pantin Cedex (Paris)
Tel: +33 (0)1 48 91 20 66
contact@mmf-pro.com
www.mmf-pro.com

Германия

ARRI Lighting Solutions GmbH

Ernst-Augustin-Straße 12
Gebäude R1
12489 Berlin
Tel: +49 (0)30 67 82 33 0
arri-solutions@arri.de
www.arri.com/sub/de/i_
solutions/about.htm

Bowens

Calumet Photographic
Bahrenfelder Straße 260
22765 Hamburg
Tel: +49 (0)40 423 1600
mail@calumetphoto.de
www.calumetphoto.de

Elinchrom

Profot GmbH
Oskar-Jäger-Straße 160
D-50825 Cologne
Tel: +49 (0)221 987 498 8
info@profot.com
www.profot.com

Multiblitz

Ferdinand-Porsche Straße 19
51149 Cologne
Tel: +49 (0)2203 9396 31
info@multiblitz.de
www.multiblitz.com

Греция

Bowens

N. Cofinas – H. Alexandrou
9 Orminou Street
Athens 115-28
Tel: +30 210 723 6847

Elinchrom

Salcofot S.A.
19 Sarantaporou Street
54640 Thessaloniki
Tel: +30 2312 78 600
skounio@the.forthnet.gr

Multiblitz

D. & J. Damkalidis S.A.
44 Zefyrou Street
17564 Paleo Faliro
Tel: +30 210 9410 888
jdamkalidis@damkalidis.gr

Гонконг

Elinchrom

Radiant Co.
RM. 101 1/F, Thomson Center
76 Thomson Road
Wanchai SAR
Tel: +852 2575 7859
kwancheechoy@yahoo.com.hk

Венгрия

Bowens

Studio Line Fototechnika Kft.

Gizella út 30

1143 Budapest

Tel: +36 1222 4200

studioline@nika.hu

www.nika.hu

Elinchrom

Tripont Kft.

Menesi út 39

1118 Budapest

Tel: +36 1 279 1822

info@tripont.hu

Multiblitz

Studio Line Fototechnika Kft.

Gizella út 30

1143 Budapest

Tel: +36 1222 4200

studioline@nika.hu

www.nika.hu

Италия

Bowens

Gruppo BP

Via C. Tacito 6

20137 Milan

Tel: +39 (0)2 550 15489

info@gruppopb.it

www.gruppopb.it

Elinchrom

Aprima SRL

Via De Lemene 37

20151 Milan

Tel: +39 (0)2 3801 1138

info@aproma.it

www.apromastore.it

Multiblitz

Infoto S.P.A.

Via Corinto 12

I 00148 Rome

Tel: +39 (0)6 5432332

Infoto.Bari@pangeanet.it

www.infoto.it

Ирландия

Elinchrom

Barker Photographic Ltd.

Unit 18m South Link Park

Frankfield

Cork

Tel: +353 21 4319 766

info@barkerphotographic.ie

www.barkerphotographic.ie

Япония

Bowens

Take, Inc.

2-14-2 Ginza, Chyuo-Ku

104-0061 Tokyo

Tel: +81 (0)3 3543 5961

import@takeinc.co.jp

www.takeinc.co.jp

Elinchrom

Take, Inc.

2-14-2 Ginza, Chyuo-Ku

104-0061 Tokyo

Tel: +81 (0)3 3543 5961

import@takeinc.co.jp

www.takeinc.co.jp

Литва

Multiblitz

Fototechnika

Pamėnkalnio 15/6

01114 Vilnius

Tel: +370 5 2791545

info@fototechnika.lt

www.fototechnika.lt

Нидерланды

Bowens

Celumet Netherlands

Keienbergweg 13-15

1101 EZ Amsterdam ZO

Tel: +31 (0)20 697 7171

info@calumetphoto.nl

www.calumetphoto.nl

Elinchrom

Foto & Flits techniek

Kerkstraat 43

1511 EA Oostzaan

Tel: +31 (0)75 684 1742

info@fotoflits.com

www.fotoflits.com

Multiblitz

Transcontinenta B.V.

Tarwestraat 29

2153 GE Nieuw-Vennep

Tel: +31 (0)252 687 555

info@transcontinenta.nl

www.transcontinenta.nl

Польша

Bowens

Foto 7 sc

ul. Dworcowa 62

44-100 Givvice

Tel: +48 (0)32 238 2514

foto7@foto7.com.pl

Elinchrom

PPHU «Milso»

Włodzimierz Mildner

ul. Zwycięzcow 46

03-938 Warszawa

Tel: +48 (0)22 6170 243

milso@milso.com.pl

www.milso.com.pl

Multiblitz

Ostrów Wielkopolski

Multiblitz w Polsce s.c.

ul. Kolejowa 30

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel: +48 (0)62 5918855

biuro@multiblitz.com.pl

www.multiblitz.com.pl

Португалия

Multiblitz

Canelas (Rechousa)

Ibermagem e som LDA.

Rua dos Abracos 38

P 4405-261 Canelas (Rechousa)

Tel: +351 22 7150800

lbermagem@lbermagem.pt

www.lbermagem.pt

Россия

Bowens

Фото-Фрейм

119285 Москва, Россия

ул. Мосфильмовская, д. 1

Тел.: +7 495 234 99 15(16)

info@bowens.ru

www.bowens.ru

Elinchrom

Marco Professional

125167 Москва, Россия

Ленинградский проспект, 47

НИКФИ, офис 145

Тел.: +7 495 2255068

info@marco-pro.ru

www.marco-pro.ru

Словакия

Multiblitz

Moonlight Spol. S.R.O.

Nové Záhady 1/13

82105 Bratislava

Tel: +421 (0)2 4823 5345

moonlight@moonlight.sk

www.moonlight.sk

Испания

Bowens

Bach Import S.A.

Gran Via Carlos III 58-60D

08028 Barcelona

Tel: +34 93 330 9408

info@bachimport.com

www.bachimport.com

Elinchrom

Cromalite S.L.

Vinyals 29 Bajos

08041 Barcelona

Tel: +34 93 436 0561

info@cromalite.com

www.cromalite.com

Multiblitz

Cimat Foto, S.A.

Francisco Navacerrada 57

E 28028 Madrid

Tel: +34 91 3610515

ciimatfoto@ciimatfoto.com

www.cimatfoto.com

Швеция

Elinchrom

Aifo AB

Tappvågen 36 B

168 65 Bromma

Tel: +46 (0)8 7200 645

aifo@aifo.se

www.aifo.se

Profoto

Box 2023

S-128 21

Skarpnäck

Tel: +46 (0)8 4475 300

www.profoto.com

Турция

Bowens

Karfo

Ebusuud Cad

Aytac Han No. 36-38

Sirkeci

Istanbul

Tel: +90 (0)212 512 3193

info@karfo-karacasulu.com

www.karfo-karacasulu.com

Elinchrom

Bingor Dis Ticaret Ltd Sti
Asir Efendi Cad. Turkiye Han No.
33 Kat. 4
34420 Eminonu, Istanbul
Tel: +90 (0)212 527 3038
info@bingor.com.tr
www.bingor.com.tr

Multiblitz

Zoom Ithalat
Jirayr GamsaraganAnkara Cad.
Muhsirbasi Sokak
Özkanlar Is Hani 1-3
34420 Sirkeci, Istanbul
Tel: +90 (0)212 511 4640
zoom@zoomithalat.com
www.zoomithalat.com

Великобритания

Multiblitz

Mr. CAD
68 Windmill Road
Croydon
Tel: +44 (0)20 8684 8282
sales@mrcad.co.uk
www.mrcad.co.uk

Elinchrom

The Flash Centre
68 Brunswick Centre
Marchmont Street
London WC1N 1AE
Tel: +44 (0)207 837 5649
sales@theflashcentre.com
www.theflashcentre.com

Bowens International

355-361 Old Road
Clacton-on-Sea
Essex CO15 3RH
Tel: +44 (0)1255 422807
info@bowens.co.uk
www.bowens.co.uk

ARRI Media

2 Highbridge Oxford Road
Uxbridge
Middlesex UB8 1LX
Tel: +44 (0)1895 457100
info@arrimedia.com
www.arrimedia.com

США

ARRI

ARRI Inc.
New York Office
617 Route 303
Blauvelt
New York 109131123
Tel: +1 845 353 1400
Arriflex@arri.com
www.arri.com

Bowens USA

P.O. Box 310
West Hyannisport
Massachusetts 02672
Tel: +1 508 862 9274
info@bowensusa.com

Elinchrom

Bogen Imaging Inc.
565 East Crescent Ave
Ramsey
New Jersey 07446-0506

Tel: +1 201 818 9500
info@bogenimaging.com
www.bogenimaging.us

Multiblitz

R.T.S. Inc.
40-11 Burt Drive
Deer Park
New York 11729
Tel: +1 631 242 6801
rtsinc@erols.com

СВЕТОФИЛЬТРЫ И РАССЕЙВАТЕЛИ

Канада

Rosco Canada Head Office
1241 Denison Street, #44,
Markham
Ontario L3R 4B4
Tel: +1 (1)905 475 1400
info@roscocanada.com

Испания

Rosco Ibérica, S.A.
C/Oro, 76 Poligono Industrial Sur
28770 Colmenar Viejo, Madrid
Tel: +34 918 473 900
info-spain@rosco-iberica.com

Великобритания

Roscolab
Kangley Bridge Road
Sydenham
London SE26 5AQ
Tel: +44 (0)208 8659 2300
sales@rosco-europe.com
www.rosco.com

США

Rosco Laboratories Inc.

52 Harbor View

Stamford

Connecticut 06902

Tel: +1 203 708 8900

info@rosco.com

www.rosco.com

БУМАЖНЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ

ФОНЫ

Чехия

Colorama Photodisplay Ltd.

FOMEI a.s.

Machkova 587

Hradec Kralove 500 11

Tel: +420 49 5056 500

info@fomei.com

www.fomei.com

Франция

Colorama Photodisplay Ltd.

Bogen Imaging France

Creteil Parc

8/10 Rue Sejourne

94044 Creteil Cedex

Tel: +33 (1) 45 13 18 60

helpdesk@fr.bogenimaging.com

www.manfrotto.fr

Германия

Colorama Photodisplay Ltd.

Hensel Studiotechnik

Robert-Bunsen-Straße 3

D97076 Wurzburg

Tel: +49 (0)931 278 810

info@hensel.de

www.hensel.de

Греция

Colorama Photodisplay Ltd.

D. & J. Damkalidis S.A.

44 Zefyrou Street

17564 Paleo

Faliro, Athens

Tel: +30 (010) 9410 888

desk@damkalidis.gr

www.damkalidis.gr

Венгрия

Colorama Photodisplay Ltd.

Tripont Ltd.

Tetnyi út 18

1115 Budapest

Tel: +36 1203 2874

info@tripont.hu

www.tripont.hu

Нидерланды

Colorama Photodisplay Ltd.

S-Color-Max

Anthony Fokkerweg 3

1059 CM Amsterdam

Tel: +31 (0)20 6112212

info@scolormax.nl

www.scolormax.nl

Россия

Colorama Photodisplay Ltd.

FM Trading

107014 Москва, Россия

ул. Жебрунова 6/1

Офис 201

Тел.: +7 495 500 67 48

gd@fm-trading.ru

www.fm-trading.ru

Испания

Colorama Photodisplay Ltd.

Bach Import S.A.

Gran Via De Carlos III 58-60D

08028 Barcelona

Tel: +34 93 330 9408

info@bachimport.com

www.bachimport.com

Великобритания

Colorama Photodisplay Ltd.

Unit 7

Ace Business Park

Mackadown Lane

Kitts Green

Birmingham B33 0LD

Tel: +44 (0)121 783 9931

info@coloramaphotodisplay.co.uk

www.coloramaphotodisplay.co.uk

США

Rosco Laboratories Inc.

52 Harbor View

Stamford

Connecticut 06902

Tel: +1 203 708 8900

info@rosco.com

www.rosco.com

Литература о фотографии

На тему фотографии написано немало книг, в том числе касающихся студийного освещения. Этот краткий список поможет определиться, в каком направлении искать информацию.

Master Lighting Guide for Portrait Photographers

Christopher Grey

Amherst Media, 2004

Книга адресована целеустремленным фотографам с базовым уровнем знаний. В книге разъясняются основные подходы к освещению при съемке портрета, приводятся раскладки всех терминов, описание необходимого оборудования и профессиональных методов работы. Автор подробно рассказывает о роли каждого элемента студийного освещения в создании качественного снимка.

Creative Lighting Techniques for Studio Photographers

Dave Montizambert

Amherst Media, 2003

Этот путеводитель по студийному освещению демонстрирует все универсальные подходы к построению световых схем, помогая фотографам освоить теорию и практику работы в студии. Отдельно разъяснены общие понятия – почему свет ведет себя именно так, а не иначе, и как можно им манипулировать для достижения наилучшего результата. Практические примеры охватывают такие области, как съемка светлых, темных и блестящих поверхностей; управление контрастностью; контроль над характером теней и т.д.

Basic Studio Lighting: The Photographer's Complete Guide to Professional Techniques

Tony Corbell

Amphoto Books, 2001

Еще одна книга, относящаяся, скорее, к начальному уровню, посвящена правильному использованию оборудования

и предлагает способы создания спецэффектов с помощью цвета и освещения. Также обсуждаются экспозиция, акцентирующее освещение, фоны, композиция и другие необходимые для работы в студии понятия.

Studio Photography: Essential Skills

John Child, Focal Press, 2005

Гид по студийному оборудованию, дизайну и принципам рабочего общения, охватывающий жанры натюрморта, рекламной фотосъемки, съемки портретов и моды. Сделан акцент на методах и возможностях экспериментировать.

Studio Lighting Solutions: Expert Professional Techniques for Artistic and Commercial Success

Jack Neubart and PDN Magazine

Amphoto books, 2005

Книга о съемке натюрморта в условиях полноценной студии. Рассматривая проекты, выполненные профессиональными фотографами, книга рассказывает о том, как добиться художественного и коммерческого успеха при съемке натюрморта. Для каждого снимка приведена информация о пожеланиях клиента, о преодолении трудностей при подготовке реквизита и освещения, о световой схеме и других подходах, которые позволили получить хороший результат.

Studio Lighting: A Primer for Photographers

Lou Jacobs

Amherst Media, 2005

Книга адресована фотографам, планирующим организовать фотостудию, будь то временное место для съемки в гостиной или аренда постоянного помещения. Даны основные советы по выбору оборудования и установке освещения, позволяющие добиваться профессиональных результатов.

**Beginner's Guide to Photographic Lighting:
Techniques for Success in the Studio or on Location**

Don Marr

Amherst Media, 2004

Дон Марр рассматривает фотографию в буквальном смысле как светопись. Он заостряет внимание на выборе студийных приборов и разнообразных насадок, а также на формировании различных стилей освещения, подходящих для тех или иных объектов. В книге приводятся конкретные «рецепты», которые нетрудно воплотить в жизнь при помощи пошаговых инструкций.

The Photographer's Guide to the Studio

Roger Hicks and Frances Schultz

David & Charles Publishers, 2002

Книга дает читателю почву под ногами в мире технических и творческих аспектов студийной фотографии. Она содержит обзор оборудования и методов освещения применительно к самому широкому кругу жанров – от съемки портретов и обнаженной натуры до натюрмортов и макрофотографии.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Нижеследующая информация была проверена на момент выхода книги и предлагается вам в качестве отправной точки для самостоятельного изучения. Список не претендует на полноту.

Каталог фотографов Adobe

В каталоге фотографов Adobe можно найти список международных фотографических ассоциаций наряду с другой информацией.

www.photographersdirectory.adobe.com

StudioLighting.net

Еще один полезный ресурс по вопросам студийного освещения.

www.studiolighting.net

Австралия

Australian Photographic Society

P.O. Box 7339, Geelong West

Victoria 3218

Tel: +61 (0)3 5243 4440

secretary@a-p-s.org.au

www.a-p-s.org.au

Australian Institute of Professional Photography

P.O. Box 372, North Melbourne

Victoria 3051

Tel: +61 1800 686 696

admin@aipp.com.au

www.aipp.com.au

Канада

The Canadian Association for Photographic Art

Box 357, Logan Lake

British Columbia V0K 1W0

Tel: +1 (1)250 523 2333

capa@capacanada.ca

www.capacanada.ca

Германия

German National Association for Professional Photographers

Hohenzollernstraße 10

80801 Munich

Tel: +49 (0)89 38869562

info@awi-online.de

www.awi-online.de

German Professional Photographers' Association

Tuttlinger Straße 95

D-70619 Stuttgart

Tel: +49 (0)711/47 34 22

www.bff.de

Италия

Associazione Nazionale Fotografi

Professionisti TAU Visual

Via Luciano Manara 7

20122 Milano

Tel: +39 (0) 255187195

www.fotografi.tv

Нидерланды

GKf

De Wittenkade 75

1052 AE Amsterdam

Tel: +31 (0)20 612 46 27

info@gkf-fotografen.nl

www.gkf-fotografen.nl

Испания

Asociación de Fotógrafos Profesionales

Pl. Narcís Oller, 7 pral. 1ª

08006 Barcelona

Tel: +34 (0)93418 4525

secretaria@afp-online.org

www.afp-online.org

Великобритания

The association of Photographers

81 Leonard Street

London EC2A 4QS

Tel: +44 (0)20 7739 6669

info@aophoto.co.uk

www.the-aop.co.uk

British Institute of Professional Photography

Fox Talbot House

2 Amwell End

Ware

Hertfordshire SG12 9HN

Tel: +44 (0)1920 464011

www.bipp.com

The Master Photographers Association

Jubilee House

1 Chancery Lane

Darlington

County Durham DL1 5QP

Tel: +44 (0)1325 356555

general@mpauk.com

www.thempa.co.uk

The Royal Photographic Society

Fenton House

122 Wells Road

Bath BA2 3AH

Tel: +44 (0)1225 325733

reception@rps.org

www.rps.org

США

Photographic Society of America

3000 United Founders Blvd,

Suite 103

Oklahoma City

Oklahoma 73112

Tel: +1 405 843 1437

www.psa-photo.org

Advertising Photographers of America

P.O. Box 250

White Plains

New York 10605

Tel: +1 (800) 272 6264

www.apanational.com

Professional Photographers of America, inc.

229 Peachtree St. NE, Suite 2200

Atlanta

Georgia 30303

Tel: +1 (800) 786 6277

www.ppa.com

Словарь терминов

ASA (American Standards Association) Единица измерения светочувствительности фотопленки или цифровой матрицы. Например, пленка ASA 100 в два раза более чувствительна к свету, чем ASA 50.

ISO (International Standards Organization) Единица измерения светочувствительности пленок и цифровых матриц, наиболее распространенная в мире. Числовые значения соответствуют единицам ASA.

LCD (Liquid Crystal Display) Тип плоского и компактного цифрового дисплея. Используется в компьютерных мониторах, цифровых камерах и других подобных устройствах.

А

АБЕРРАЦИЯ Нарушение качества изображения, возникающее из-за несовершенства объектива и неравномерности его характеристик по всей площади кадра. Существуют семь основных видов аберраций, с которыми можно бороться с помощью дополнительных оптических элементов: астигматизм, сферическая аберрация, кома, хроматическая аберрация, латеральная хроматическая аберрация, дисторсия и кривизна поля изображения.

АПОХРОМАТИЧЕСКИЙ Объектив, хроматическая аберрация у которого скорректирована по всем трем основным цветам.

АХРОМАТИЧЕСКИЙ Объектив со скорректированной хроматической аберрацией.

Б

БЛЕНДА Насадка на объектив, позволяющая уменьшить паразитную засветку. Обычно выполнена в форме цилиндра или цветка.

В

ВАТТ-СЕКUNDA Единица измерения работы, часто используется при описании мощности источника света. Эквивалентна одному джоулю.

ВЕДУЩЕЕ ЧИСЛО Единица измерения мощности вспышки. Если ведущее число разделить на расстояние до объекта в метрах, то вы получите значение диафрагмы для определенной светочувствительности пленки.

ВСПЫШКА Импульсный источник света, работающий в течение очень короткого времени. Момент импульса вспышки должен быть синхронизирован с камерой, чтобы произойти точно в течение времени открытия затвора. См. также «Электронная вспышка».

ВИДЕРЖКА ДЛИТЕЛЬНАЯ Видержка длительностью в несколько секунд или более. Обычно используется при недостаточном освещении или при съемке движущихся объектов.

«ВЫСОКИЙ КЛЮЧ» Стил в фотографии, при использовании которого снимок выполнен в светлых тонах, практически без теней или нейтральных участков.

Г

ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА Высокоэффективная лампа накаливания, в которой раскаленная металлическая нить находится в атмосфере газа из группы галогенов. Обычно имеет цветовую температуру 3400 К.

ГЕНЕРАТОР СТУДИЙНЫЙ Устройство в форме ящика, которое накапливает электрическую энергию для подключения к нему вспышек. Обычно позволяет управлять мощностью вспышек в широких пределах.

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ Дистанция от ближайшего до самого далекого объекта, которые находятся в фокусе. Глубину резкости можно увеличить, сильнее закрывая диафрагму объектива.

ГОБО Металлический диск с вырезанными отверстиями или узором. При установке на эллипсоидный спот этот узор проецируется на сцену. Часто используется для создания неоднородного фонового освещения.

«ГОРЯЧИЙ БАШМАК» Разъем на корпусе камеры, предназначенный для установки вспышки или заменяющего ее устройства. Содержит электрические контакты, предназначенные для синхронизации импульса вспышки с экспозицией и для связи электронных вспышек с микропроцессором камеры.

Д

ДЖОУЛЬ Единица измерения интенсивности светового потока электронной вспышки. Один джоуль равен одной ватт-секунде. Обычно используется при описании вспышки как показатель ее максимальной мощности.

ДИАФРАГМА Отверстие регулируемого диаметра, расположенное на оптической оси объектива, обычно между линзами. Диафрагма управляет интенсивностью света, падающего на пленку или матрицу.

ДИАФРАГМЫ ПРИОРИТЕТ Режим, в котором фотограф устанавливает значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает необходимую выдержку.

Ж

ЖУРАВЛЬ Стойка для освещения, напоминающая подъемный кран. Осветительный прибор крепится к горизонтальной балке с противовесом. Журавль незаменим, когда необходимо подвесить источник высоко над объектом.

З

ЗАМЕР ПО ПАДАЮЩЕМУ СВЕТУ Способ измерения экспозиции, который особенно хорошо подходит для компози-

ций со сложным освещением. Экспонетр помещается вблизи от объекта съемки и направляется в сторону камеры.

ЗАПОЛНЯЮЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ Подсветка теней на объекте.

ЗОНТ СТУДИЙНЫЙ Распространенное устройство рассеивания света, бывает полупрозрачным или блестящим. В зависимости от типа дает более или менее мягкое освещение. Зонты «на отражение» могут иметь серебристую или золотистую поверхность; последняя находит свое применение в портретной съемке.

К

КВАРЦЕВАЯ ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА Мощный и компактный источник постоянного света, часто используется в качестве пилотной лампы. Цветовая температура в районе 3400 К.

КЕЛЬВИН (К) Стандартная единица температуры, используемая в термодинамике. В фотографии используется для описания цветовой температуры освещения и может варьировать от 2000 К до 10 000 К и выше.

КОЛЬЦЕВАЯ ВСЫПЫШКА Специальная вспышка в форме кольца, которая надевается на объектив и дает практически бестеневое освещение. Используется в макросъемке.

КОНВЕРСИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ Набор фильтров, используемых для повышения или понижения цветовой температуры света, чтобы его характеристики совпали с оптимальными для используемого материала.

КОНТРАСТНОСТЬ Субъективно воспринимаемая разница между яркостью освещенных участков и теней. Применительно к фотоэмульсиям – зависимость плотности изображения от экспозиции. Управление контрастностью – важный элемент фотопроцесса. На контрастность влияют тип освещения, собственная контрастность объекта, наличие паразитной засветки и оптическая схема объектива, тип

используемой пленки и фотобумаги, а также цифровая обработка.

КОНТРОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Свет, создаваемый источником сзади от объекта и направленный в сторону камеры.

Л

ЛАЙТБОКС, ИЛИ СВЕТОВОЙ КОРОБ Короб из рассеивающего материала, позволяющий создать равномерное бестеневое освещение помещенного внутрь объекта.

ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Простейший источник постоянного света, используемый в фотографии. Цветовой баланс примерно 3200–3400 К.

ЛИНЕЙНАЯ ВСПЫШКА Источник света, представляющий собой прямую газоразрядную трубку, обычно длиной 30 см. В сочетании со шторками позволяет получать узкие полосы света.

ЛЮКС Единица измерения освещенности.

М

МАКРОФОТОГРАФИЯ Вид съемки, при которой объект изображается на пленке в натуральный размер, или крупнее.

МЕХ Растягивающийся черный рукав, построенный по принципу аккордеона, соединяющий плоскость объектива с задней панелью у камер крупного формата. Может очень хорошо растягиваться, что незаменимо при съемке крупным планом.

МОНОБЛОК Независимая студийная вспышка, содержащая собственный генераторный блок, преобразователь напряжения и регуляторы мощности. Подключается к обычной электросети и не требует дополнительных приборов.

МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ Экспонирование одного и того же кадра несколько раз без перемотки пленки.

Н

НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ФИЛЬТР Серый светофильтр, уменьшающий интенсивность света и не влияющий на цветопередачу. Обычно устанавливается на объектив, но выпускается также в виде пластин, которые можно поместить перед источниками света для уменьшения их мощности.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТОН Стандартный 18% уровень отражающей способности объекта, соответствующий серому цвету. См. также «Серая карта».

О

ОТРАЖАТЕЛЬ Студийные белые отражатели, обычно сделанные из полистирола или пенокартона.

ОТРАЖЕННОГО СВЕТА ЗАМЕР Способ измерения экспозиции, основанный на определении интенсивности отраженного объектом света. Стандартный тип замера зеркальных фотоаппаратов.

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ Вид освещения, создаваемый источником света, направленным на большую отражающую поверхность, например белый потолок. Это позволяет получить излучающую поверхность большой площади, дающую мягкий рассеянный свет.

П

ПАЗИТНАЯ ЗАСВЕТКА Свет, не участвующий в формировании изображения, который является результатом переотражения от внутренних элементов объектива или камеры. Паразитная засветка может снижать контрастность и качество снимка.

ПЕРЕЭКСПОЗИЦИЯ Термин, применяемый к снимкам, полученным с избыточным количеством света.

ПЗС-МАТРИЦА Прибор с зарядовой связью, один из основных типов светочувствительных элементов цифровых камер. Падающий на матрицу свет вызывает движение электронов, которое усиливается и переводится в электрические импульсы.

ПИЛОТНАЯ ЛАМПА Лампа постоянного света, вмонтированная во вспышку. Позволяет увидеть, какой эффект окажет вспышка на освещение сцены. Обычно в качестве пилотных ламп используются лампы накаливания, которые в силу своей малой мощности не влияют на изображение.

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Перевод колебаний световых волн в одну плоскость.

ПОСТОЯННОГО СВЕТА ИСТОЧНИК Осветительный прибор, представляющий собой мощную лампу накаливания. Цветовая температура находится в районе 3200–3400 К, поэтому такой источник дает более теплые тона, чем дневной свет (5500 К).

ПРОЕКЦИЯ ФОНОВАЯ Один из методов освещения, состоящий в том, что на стоящую напротив камеры полупрозрачную панель проецируется изображение со слайда, цифрового проектора или другого источника.

ПРОЖЕКТОР Источник, создающий узкий пучок направленного света. Ширину пучка иногда можно регулировать с помощью встроенной линзы.

ПРЯМОЙ ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИИ Измерение освещенности по отраженному свету. См. также «Замер по отраженному свету».

Р

РАСSEИВАНИЕ СВЕТА Изменение характеристик света при его прохождении через рассеивающий материал. Используется для смягчения и осветления теней.

РАСSEИВАТЕЛЬ Материал, который при пропускании света направляет его лучи в разные стороны, тем самым увеличивая освещенную площадь. Примеры рассеивателей – калька, фильтр Rosco Tough Frost.

РЕФЛЕКТОР Насадка на студийный осветитель, ограничивающая ширину пучка света и фокусирующая его. Рефлек-

торы обычно сделаны из серебристого металла и выпускаются разных форм и размеров.

РИСУЮЩИЙ, ИЛИ МОДЕЛИРУЮЩИЙ, СВЕТ Свет от основного источника. Определяет расположение и качество теней и светлых участков на объекте съемки.

С

СВЕТЛЫЕ УЧАСТКИ, ИЛИ СВЕТÁ Наиболее яркие участки объекта или фотографического изображения.

СЕРАЯ КАРТА Небольшая пластинка нейтрального серого цвета, отражающая строго 18% падающего на нее света. Используется как стандартный объект для измерения экспозиции и настройки цветового баланса.

СОТОВАЯ НАСАДКА Черный сетчатый диск, состоящий из небольших ячеек в форме пчелиных сот. В зависимости от глубины и ширины ячеек позволяет уменьшить ширину пучка света, излучаемого источником. Используется вместо тубуса.

СОФТБОКС Насадка на вспышку фабричного производства, представляющая собой четыре отражающие поверхности и расположенный перед ними большой рассеиватель. Обычно квадратной или прямоугольной формы, но может быть восьмиугольным (октобокс) или круглым. Дает мягкий, равномерный, рассеянный свет.

СПОТ ЭЛЛИПСОИДНЫЙ Один из источников направленного света, включающий в свою конструкцию две линзы, перемещая которые можно добиваться различного диаметра освещенной зоны. Свет спота можно модифицировать и маскировать с помощью внутренних диафрагм или масок. На спот можно установить гобо, чтобы проецировать на объект или фон световые узоры. Обычно используется в театральном и сценическом освещении.

СТРИП Прямоугольный софтбокс вытянутой формы. Хорошо подходит для съемки стеклянной посуды.

СТРОБОСКОП Вспышка с часто повторяющимися импульсами. Используется для фотосъемки объектов в движении.

Т

ТЕНЕЙ ДЕТАЛИЗАЦИЯ Степень проработки отдельных деталей в самых темных участках изображения. Определяет минимально необходимый порог экспозиции.

ТОНОПЕРЕДАЧА Качество передачи полутонов в изображении. Описывается как мягкая, нормальная и контрастная.

ТОЧКА СЪЕМКИ Положение камеры.

ТУБУС Полый металлический конус, используемый для создания узкого пучка направленного света.

У

УГОЛ ЗРЕНИЯ Максимальный угол обзора, измеренный по диагонали кадра, при котором объектив обеспечивает приемлемое качество изображения.

УГОЛ СЪЕМКИ Направление оси объектива, обычно относительно горизонтальной плоскости.

Ф

ФОН РУЛОННЫЙ Фон в рулонах из плотной бумаги. Самый популярный вид студийного фона. Выпускается во множестве цветов.

ФОНОВЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ Свет, естественным образом падающий на сцену извне. Это может быть дневной свет или свет от искусственных источников.

«**ФЛАГ**» Панель из черного матового материала, которая закрепляется между источником света и объективом для предотвращения паразитной засветки.

Ц

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА Температура, при которой нагретое тело испускает свет с определенными характери-

стиками. В фотографии цветовая температура может варьировать от 2000 К (красные оттенки) до 6000 К и выше (синяя гамма). Нейтральному белому свету соответствует величина 5400 К.

ЦВЕТОВОЙ БАЛАНС Характеристика изображения, касающаяся воспроизведения цветов на снимке. Цветовой баланс можно регулировать как на стадии съемки (в том числе путем подбора фотопленки), так и при фотопечати или обработке на компьютере. При корректном цветовом балансе серые тона объекта выглядят серыми на снимке.

Ш

ШИРМА Сетчатый черный материал, помещаемый перед источником света для снижения его яркости. Также рассеивает свет. Ширма стандартной толщины уменьшает интенсивность света примерно на одну ступень экспозиции.

ШТОРКИ Регулируемые «дверцы», устанавливаемые на студийную вспышку и позволяющие контролировать ширину светового потока. Обычно бывает две или четыре «дверцы» на одной насадке.

Э

ЭКСПОЗИЦИЯ В фотографии – количество света, достигающего кадра пленки или цифровую матрицу. Зависит от интенсивности света и длительности выдержки.

ЭКСПОНОМЕТР Устройство, позволяющее измерять уровень света, падающего на объект или отраженного от него. Многие экспонометры могут измерять как постоянный, так и импульсный свет.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВСПЫШКА Прибор, создающий мощный импульс света при прохождении тока через трубку, заполненную инертным газом.

Алфавитный указатель

Photoshop 20, 26, 76, 84, 100, 105, 173, 191, 220

автоматизация 204
автомобилей съемка 228
авторы рецептов 52
администрирование 232
акцентирующее освещение 150
алюминий 142–43
амортизация 234, 236
ампула стеклянная 144–145, 178
амфибии 42–43
антуриум 104–105
арендные обязательства 230
арт-директор 14, 76, 94, 108, 154, 156, 164
ассистент 44–45, 88, 162, 228, 233

балласт 22, 80
банка 76, 232
барбекю 50–51
бархат черный 134, 142, 154, 194, 216, 232
безопасность 22, 24, 112, 150, 162, 210, 222
бленда 92
блеск 78, 118, 174
блюдо раскраска 90, 116
блюдо 52, 130, 146, 232
брошюра туристическая 78–79
бумага, картон и холст 184–185
бумажник 86
бутылъ стеклянная 132–133

валериана 36
вдохновение 168, 246–248
вентилятор 40
взаимоотношения 13
видео 88, 224
визажист 14, 16, 32–33, 204, 233
визуализация 114, 122, 180
вино 54–57
вогнутые объекты 130
вода 160–163, 174–175
вода минеральная 174–175
водные животные 40–41
волнение (в жидкости) 160, 162
время простоя 234
вспышка 16, 35–36, 38, 56, 72, 80, 88, 158–160, 176, 192, 194, 196–198, 230
выдержка 112, 114
выдержка длительная 196–197, 200
выдержки длительность 16, 196, 198, 200, 202
выпуклые объекты 130
выставки, освещение для 150

гало эффект 80, 100
гипс 200
глаза 20, 22, 26, 30, 32–33, 36, 44
гобо 50, 62, 92, 120, 160, 170, 194
груша с кистью 216
губы 30, 32

движение 190–205
движение выверенное 198–199
движение замедленное 202–203
движения «заморозка» 202
декантер 56–57
декорации картонные 154
декорации разборные 158
декораций конструирование 158
деталей съемка 210–211
дети 18–25
дефекты 72
джоуль 176
диаграмма 122
диафрагма 160, 174, 176, 210, 214
диафрагмы репетир 210
домработница 48, 52, 236
доход постоянный 158
дымовая машина 194

животные 35–45
животные мелкие 42
жидкости 104, 130, 132, 144, 148–149, 182–183
жидкости непрозрачные 54
журавль 22, 140, 142, 164
журнал для записей 102, 122
журналы модные 32

задание съемочное 94, 108, 154, 233
заказы повторные 237
законодательство 24
записная книжка 86, 88, 120, 154, 236
засветка паразитная 16, 22, 24, 26, 36, 64, 66, 78, 88, 92, 94, 108, 140, 156, 174, 208
зеркало 52, 62, 66, 84, 130, 148, 182, 214, 233
зонт фотографический 138

изопента 42, 44, 233
инвестиции 230, 234
инженерные навыки 154
инструменты музыкальные 106–107, 108–109, 120–121
Интернет 236
интерполяция 20

калька 24, 42, 164
камера крупного формата 208
карандаш 84
картон изогнутый 178–179
кастрюля 43, 66
кинематограф 188
кожа 24, 32, 78, 118
кожаные изделия 86–87, 120, 128–129
коктейль мапочный 64–65
Колонтитул:
командная работа 14, 33
композиция 60, 74, 173–174, 184, 222, 238
композиция многоплановая 50

компьютер 72, 76, 122, 142, 162, 164, 166, 173, 176, 204, 233–234, 238–239
конденсат 146
контрастность 48, 52, 80, 90, 97, 100, 104, 110, 112, 140, 170, 202, 224
контуры 118
короб световой 140
костная структура 32
кошки 36–37, 44
краски художественные 110–111
крупным планом съемка 42, 94, 206–224
крышка 82, 176
кулинар-дизайнер 47, 52, 60, 62, 68–69
куры 44
кухня 232–233

лаборант 90
лайтбокс 132, 233
лак для волос 146
лампа накаливания 88, 114, 160, 162, 192, 198, 202
лампа настольная 114
лампа пилотная 62, 198, 202
лампы металлогалогенидные 150
лед 54
леска 166
лилия белая 102–103
логотип 74, 128
Лондонский колледж моды 32
лягушка 44

магазины 226
макрообъектив 207–208, 216
макросъемка 42, 207
маска в форме оконной рамы 142
маски 50, 120
маслом покрытие 68, 78, 118
массив световой 142
мастер по декорациям 122
мать и дитя 24–25
металл 128–129, 138–139, 176
металл шершавый 138–139
мех 36, 44, 208, 214
микрофотография 207
мини-композиции 50
мини-спот 66, 100, 144, 148
модель 14, 24, 32, 78, 80, 118, 154, 182, 196, 198, 202, 228, 232, 234, 236–237
моды фотосъемка 228, 233
моноблок 176
монохромная съемка 20, 32, 100
мороженое 62–63, 146
мультиэкспозиция 194
мукуты 118
мюзикл 170

набор для пикника 74–75
налоги 236
напитки 47–69, 148, 228
напитки прозрачные 54, 56
насадка содовая 16, 22
насадки для осветительных приборов 60, 72, 102, 122, 176, 178, 184
насекомые 42
настроение 28, 30, 78, 94, 100, 120, 150, 154, 180, 188
напористость 54, 99–122, 208
натюрморта построение 154, 156, 158, 208, 214, 228, 232–233
научное оборудование 90–97

недвижимости аренда 230
недвижимости покупка 230
нектар медовый 64–65

обертка целлофановая 128
обогреватель 154
обработка цифровая 233
обработка 76, 102, 130, 138
объектив «рыбий глаз» 130
объектив широкоугольный 106, 132
объективы длиннофокусные 36
овощи 112, 156
огня имитация 50
огораживание источника света 112
одежда 18, 22, 26
окно 229–230
олады с блоками 58–59
опора для рук 196
освещение «в низком ключе» 112, 188
освещение базовое 224
освещение бестеневое 110, 173
освещение боковое 40, 62, 74, 84, 148, 190, 182, 184, 214–216
освещение боковое направленное 214–215
освещение в кинематографе 188
освещений в стиле «высокий ключ» 64, 112, 182, 188
освещение в театре 170, 204, 224
освещение в теплых тонах 48, 114, 150
освещение верхнее 106
освещение верхнее 40, 42, 82, 84, 148, 174, 182, 218–219
освещение витрин 150
освещение выборочное 60
освещение диагональное 182, 184
освещение для телевидения 224
освещение дневное 114, 156, 230
освещение жесткое 120, 184
освещение заполняющее 30, 35–36, 62, 68, 108, 118, 186, 224
освещение контровое 22, 40, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 92, 104, 132, 136, 144, 160, 166, 174, 180, 182, 212–213, 222–224
освещение концертное 204
освещение люминесцентное 150
освещение нижнее 182
освещение нижнее заднее 182
освещение постоянное 192
освещение прически 16, 22, 26
освещение пятнистое 50, 60, 62, 86, 90, 106, 116, 120
освещение рассеянное 26, 60, 78, 80, 86, 90, 104, 118, 132, 138, 140, 162, 166, 180, 184, 216–217
освещение раскраска 28, 35–36, 38, 50, 224
освещение сценическое 170, 204, 224
освещение фоновое 36
освещение фронтальное 144, 160, 182, 184
освещение окончателная настройка 14, 60
отблеск 144, 148, 218
отражатель 16, 22, 24, 28, 38, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 118, 120, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 148, 154, 162, 166, 168–169, 174, 178, 182, 184, 196, 198, 198, 200,

208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222
отражатель зеркальный 60, 148, 168, 218
отражатель пластиковый 108, 118, 120, 134, 142, 216, 218
отражатель угловой 186
отражения 26, 40, 56, 76, 106, 127, 176, 186, 232
очки 128

панель белая 48
пеностекло 42, 76, 80
передний план 82, 84, 166
перезэкспозиция 156–157, 160, 166, 208
персонал 229
перчатки 216
ПЗС-матрица 92, 238
пиротехника 204
плита 47–69, 140, 202, 228, 232–233
пламя 158, 176–177
планирование 234
пластик Perspek 40, 54, 56, 72, 80, 84, 132, 222
пластик текстурированный 212
пластилин 54, 62, 68, 84, 86, 94, 98, 100, 106, 108, 127, 128, 164, 168, 176, 182, 216
поверхности отражающие 126–150, 182
поверхности смешанные 130–131, 186–187
поверхность блестящая 86, 92, 106, 127–128, 134, 138, 186
подбородок двойной 30
пожароопасность 112
позолота 146–147
полуглянз 94
поляризационный круговой фильтр 148
поляризационный линейный фильтр 148
портрет 13–33, 207
портрет классический 26–27
портрет семейный 22–23
портрет стандартный 30
потолок 108, 140, 142, 162, 202, 232
права авторские 236–237
приборы настольные 58
приемная 232–233
прическа 16, 26, 30, 44
проб и ошибок метод 134, 148, 208
прогнозы на будущее 238–239
программное обеспечение 164, 173, 191, 198, 238
проектор 116, 214
пузыри 54, 56, 154–155, 160, 166, 200
пятнистость 166, 192

ragu 48–49
раздевалка 233
размывание 196, 200–202
разрешение 20, 160
рамки 56, 162
растения 97, 104, 160, 208, 220
расходы 236
расценки 234, 236
резкости глубина 48, 58, 82, 98, 156, 166, 173–174, 176, 182, 210, 212, 220
резкости глубина малая 156–157, 166, 173–174, 182, 210, 212, 220

реквизит 50, 58, 60, 62, 66, 74, 94, 114, 132, 144, 180, 198, 202, 228, 233–234
рефлектор портретный 118
рецептов дегустатор 52
Рождество 82, 158
ручная работа 166–169
рыба 40–41, 116–117
рынок художественный 97, 239

свет периферический 92, 102, 104, 112, 212, 232
свет рисующий полужесткий 120
свет солнечный 50, 64, 90, 108, 142, 178, 230
свет ультрафиолетовый 90
света преломление 60
света пучок 92, 178
светильник настенный 162
светлые поверхности 172–189
светлые участки 26, 44, 58, 86, 94, 110, 120, 132, 142, 148, 158, 178, 184, 196, 218, 220–221
светлых участков выгорание 218
световой короб 134, 140, 216
светопоглощающие поверхности 86
светофильтры 148
свеча 114, 176–177
сигнализация охранная 229–230, 232
скальпель 128
скотч 80, 158, 233
скрипка и бабочка 106–107
смазывание 191–193, 200–202
снимки тестовые 24, 33, 64, 66, 94, 112, 162, 192, 194, 196, 198, 200, 222
снимок для справочных целей 88, 122
собаки 38–39, 44
состыковка 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 154, 158, 160, 162, 164, 168, 174, 176, 180, 186, 192, 196, 198, 200, 202, 216, 218
софт-фильтр 88
спаржа 98–99
список «за» и «против» 229–230
спот эллипсоидный 50, 62, 74, 92, 120, 140, 158, 160, 192, 194, 214
спрей матирующий 106, 127, 146
средства для укладки 80–81
средства по уходу за волосами 76–77
средства по уходу за телом 82–85
сроки сдачи 234
ссылки 226–256
сталь анодированная 180–181
сталь нержавеющая 127, 134–135, 140–142, 216
стекло 26, 52, 54–55, 60, 62, 64, 84, 86, 90, 106, 108, 116, 126–150, 160, 162, 168, 182–183, 196, 200, 210
стекло прозрачное 182–183
стилист-парикмахер 14, 16, 32
стоил письменный 114–115
стоил съемочный 106, 136, 158, 184, 218
страховка 24, 237
стриг 26, 28, 38, 40, 76, 80, 86, 92, 102, 108, 116, 130, 142, 164, 182

струнный квартет 108–109, 120
студии организация 228–233
студии расположение 228–230
суперклей 86
суп-пюре из кресс-салата 66–67
супы 52–53, 66–67
съемка павильонная 156, 158
съемка с рук 36
сыр 140–141

тарелка 52, 58, 68
творческие приемы 28–29, 152–170, 228
текстура 86, 106
телекоммуникационное оборудова-
ние 92–93
телеобъектив 136
темная комната 233, 238
темнота в помещении 114, 176, 194, 229
температура 62, 146, 238
тень 48, 54, 56, 64, 66, 68, 72, 94, 100, 102, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 128, 140, 144, 170, 178, 180, 184, 186, 218, 220–221
тень двойная 218
тень жесткая 116, 118
тень изолированная 120
тень мягкая 116, 118, 120
тень отбрасываемая 116, 118, 120
тень собственная 116, 118
тепловыделение 150, 162, 210, 222
товаров фотосъемка 70–95, 210
торс 118–119
травмы 22
транспорт 228–229
труда организация 24, 226–256
тубус 26, 28, 66, 72, 74, 80, 86, 142, 162, 194, 196, 210, 212, 214, 220, 222
тушеные овощи 48–49
тыква 112–113, 222
тюбики и тубы 76

угол обзора 222
уголки 50
упаковка 80, 82, 84
упаковка для гилуп 178
упаковки съема 82, 84
упаковочный материал 178
услуги сторонние 236

фактура 48, 52, 64, 86, 96, 110, 122, 134, 166, 168, 178, 184, 186, 204, 207, 214
фигурки деревянные 100–101
Фильтр «звездный» 164–65
Фильтр «солонча» 48, 50, 62, 74
Фильтр Soft Frost 24, 162
Фильтр Tough Frost 42, 48, 52, 56, 64, 78, 80, 90, 104, 120, 132, 140, 162, 166, 182, 184, 216
Фильтр смягчающий 88
Фильтры поляризационные 127, 148
Флейта деревянная 120–121
Фокусное расстояние 114
фон 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 35–36, 38, 40, 50, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 116, 118, 120, 132, 134, 140, 142, 154, 156, 158, 160, 162, 166–168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 192,

194, 196, 198, 202, 204, 208, 212, 214, 220, 224, 233
фон волнистый 82, 98, 154, 164, 176, 194
фондовый узор 52, 160
«Формайк» 92, 112, 164
фотография черно-белая 32
фотоматериалы Polaroid 18, 38, 44, 94, 162
фотосъемка портретная 14–17, 228, 233
франкировальный аппарат 72–73
фрукты 97–98, 104, 112, 156, 160

хитрости 47, 60, 62, 68, 90, 146, 148, 166
хозяйственный магазин 168, 216, 240–245
холодильник 88–89, 232–233
хранение 228, 232–233
художник по освещению 150, 170, 188, 204
художник-декоратор 122

цвета контрастирующие 208–209
цветовая температура 150
цветовой баланс 114, 150, 192, 198, 202, 224, 232
цветовой оттенок 48, 64, 198, 232
цветы 97–99, 102, 104, 178
ценовая политика 234, 236

часы 128
чешуя 44

шелк 136–137, 216
штатив 207, 222
шторки 16, 22, 26, 56, 72, 86, 88, 92, 98, 102, 106, 110, 142, 144, 166, 178, 214
штрафы 236
шум 229–230
щипцы 66, 68

эксперимент 108, 110, 116, 120, 122, 144, 146, 168, 180, 191, 194, 202, 210, 212
экспозиция двукратная 80
экспозиция длительная 191
экспозиция множественная 158–159
экспонирование последовательное 191, 194–195
электрошок 230
этика профессиональная 234, 237

Об авторе

Кэлвин Тэйлор-Хоу уже более 30 лет является успешным рекламным фотографом, работающим в основном в жанре натюрморта. Он родился в 1957 году, рос в семье художников, окруженный красками, холстами и фотокамерами. Его отец был преподавателем истории искусств и художником; мать работала дизайнером и иллюстрировала книги для детей. Когда ему было 16 лет, Кэлви предложили работу ассистента в известной рекламной студии, расположенной в Брайтоне (Великобритания). Перед ним встал выбор: пойти по пути подмастерья, выполняя различные обязанности в студии, или получить стандартное образование по фотографии в художественном колледже. Он выбрал первый путь и искренне верит в то, что нет ничего важнее непосредственного рабочего опыта. Кэлви быстро осваивался в студии, впитывая фотографические знания и развивая деловую хватку, и теперь может гордиться тем, что почти всему научился сам. Спустя всего три года ему доверили работу студийного администратора. Затем ему предложили работу оператора на Ближнем Востоке, где проходила съемка документального фильма, и это было отличным поводом удовлетворить свою тягу к путешествиям. В возрасте 20 лет Кэлви отправился в Страну верблюдов и барханов, чтобы запечатлеть строительство нефтепровода компанией Exxon Mobil и другие инфраструктурные проекты в регионе. За это время он приобрел ценный опыт работы с 16-мм пленкой и наложением звука. Вернувшись в Великобританию, Кэлви открыл свою первую фотостудию в Брайтоне. Ему повезло остаться в Брайтоне, где он сделал прекрасную карьеру и завоевал репутацию блестящего профес-

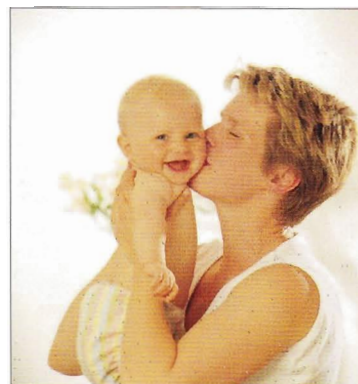
сионального фотографа. Ему довелось работать с известными международными компаниями, такими как L'Oréal Golden, Unilever, Pilkington, Yves Saint Laurent, и многими другими. В последние годы фотограф направил свои усилия на иллюстрирование книг. Его снимками украшено более 30 книг по кулинарии, а также множество других изданий различной тематики — от стиля и здоровья до собаководства. Сегодня Кэлви работает исключительно в цифровом формате, полностью перейдя на современные технологии. Вместе с тем он давно готов снова оборудовать у себя темную комнату и показать своему сыну Себастьяну, каким увлекательным занятием была фотография в прошлом. Без сомнений, это отличное занятие после выхода на пенсию.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я бы хотел отблагодарить всех замечательных людей, которые оказали мне поддержку при написании этой книги. Я благодарю Тони Сэддона и Джейн Уотерхаус за их советы и великолепную дизайнерскую работу, но особое «спасибо» хочу сказать Линди Данлоп, которая испытала стресс и напряжение при работе со мной. Прости меня, Линди! Благодарю Питера Ричардсона, своего постоянного клиента; наконец, благодарю свою жену Микаэлу и своих детей, Эмбер, Гебу и Себастьяна, которые терпели меня, пока я работал над этой книгой.

Книга «Освещение при студийной фотосъемке» содержит практические советы и раскрывает профессиональные секреты успешной работы в студии. Интервью со специалистами по освещению, работающими в других сферах, позволят узнать об альтернативных взглядах на многие вопросы, а интервью с профессионалами из смежных областей позволят понять, каким образом добиться успеха, работая в команде.

В рассказе о жизни студийного фотографа Кэлви Тэйлор-Хоу делится с читателями своими знаниями, а также радостями, составляющими каждодневную работу человека этой уникальной профессии. Его впечатляющие снимки выбраны из каталога, который составлялся более сорока лет; они иллюстрируют все ключевые творческие решения и технические вопросы, а также демонстрируют использование самых необычных подходов, инструментов, приборов и объектов.

АРТ-РОДНИК

ISBN 978-5-9794-0239-0

