

ПРАКТИКА СВАДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ

Приемы создания идеальных кадров от фотографа
из Беверли-Хиллз

РОБЕРТО ВАЛЕНСУЭЛА

УДК 77.041.7
ББК 85.16
В15

Roberto Valenzuela
Picture Perfect Practice: A Self-Training Guide to Mastering the Challenges
of Taking World-Class Photographs

Издано с разрешения Pearson Education

На русском языке публикуется впервые

Научный редактор Людмила Туманова

Валенсуэла, Роберто

В15 Практика свадебной фотографии. Приемы создания идеальных кадров от фотографа из Беверли-Хиллз / Роберто Валенсуэла ; пер. с англ. Екатерины Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 304 с. : ил.

ISBN 978-5-00169-673-5

Роберто Валенсуэла — лучший свадебный фотограф из Беверли-Хиллз по версии Junebug Weddings. В его книге вы найдете упражнения на развитие фотографического видения, научитесь разбирать мизансцену и искать идеальный кадр. Узнаете о симметрии, балансе, фрейминге, цвете, текстах, методах портретной съемки и уникальных приемах автора. Валенсуэла научит вас работать со светом, делать красивые снимки в любое время дня и на любой локации, добиваться от модели непринужденной и безупречной позы. Эта книга заменит десятки мастер-классов и научит создавать свадебные фотографии мирового уровня.

УДК 77.041.7
ББК 85.16

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав

ISBN 978-5-00169-673-5

Authorized translation from the English language edition, entitled PICTURE PERFECT PRACTICE: A SELFTRAINING GUIDE TO MASTERING THE CHALLENGES OF TAKING WORLD-CLASS PHOTOGRAPHS, 1st Edition by ROBERTO VALENZUELA, published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders.

Copyright © 2012 by Roberto Valenzuela.

All photography © Roberto Valenzuela except where noted

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2021

Издание для досуга

Роберто **Валенсуэла**

Практика свадебной фотографии
Приемы создания идеальных кадров
от фотографа из Беверли-Хиллз

Шеф-редактор *Ольга Архипова*
Ответственный редактор *Анна Кузьмина*
Редактор *Ольга Свитова*
Верстка *Надежда Кудрякова*
Верстка обложки *Юлия Анохина*
Корректоры *Елена Бреге, Марк Кантуров*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва,
Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2

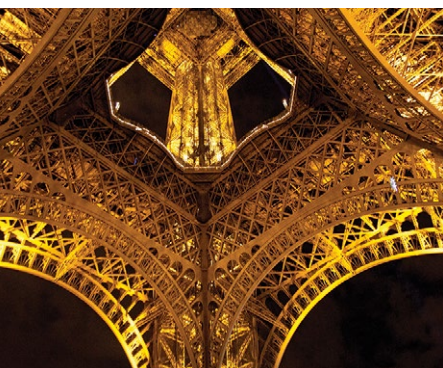
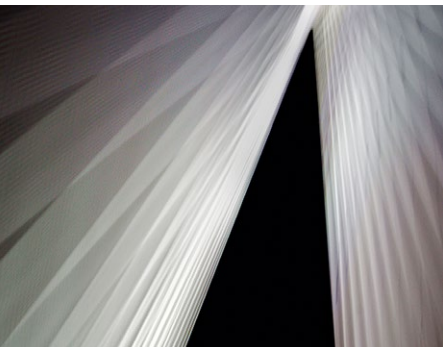
mann-ivanov-ferber.ru
facebook.com/miftvorchestvo
vk.com/miftvorchestvo
instagram.com/miftvorchestvo

ПОСВЯЩЕНИЕ

Посвящаю эту книгу моей замечательной маме, которая работала дни и ночи, чтобы прокормить нас и обеспечить крышу над головой, когда в жизни началась черная полоса. Если бы не она, некому было бы писать эту книгу.

Моей жене и лучшему другу: Ким, твоя любовь и поддержка — лучшие из даров. Я благодарю Бога за каждый момент, проведенный с тобой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	9
От автора	11
Как пользоваться книгой	12
Списки локаций, поз и вариантов исполнения	14

ЧАСТЬ I. ЛОКАЦИЯ

ГЛАВА 1. ГЕОМЕТРИЯ 17

Геометрия фрейминга	19
Геометрия среды	21
Геометрия баланса	23
Собираем всё вместе	24

ГЛАВА 2. БАЛАНС 25

Баланс человеческими фигурами	26
Баланс предметами	26
<i>Пять вопросов для поиска равновесия</i>	26
Баланс пространством	29

ГЛАВА 3. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 35

Работа с горизонталями	36
Работа с вертикалями	38

ГЛАВА 4. СИММЕТРИЯ 41

Объединение вертикальной симметрии с людьми	43
Объединение горизонтальной симметрии с людьми	45
<i>Симметрия повсюду</i>	46

ГЛАВА 5. ЦВЕТ 49

Минимум контрастных цветов	50
Найдите место с родственными цветами	50
Не больше трех цветов	52

ГЛАВА 6. ГЛУБИНА 57

Глубина и среда	58
Глубина с контекстом	58
Глубина и настроение	59
Глубина и движение	63

ГЛАВА 7. ТЕНИ 67

Светлая сторона теней	68
-----------------------------	----

Темная комната на локации для создания выразительных портретов с тенями	68
1. Съемка от тени	69
2. Съемка от полутени	70
3. Съемка от света	71
Тени указывают точку съемки	73
Падающие тени от предметов как интересный эффект в портрете	75
Моделирование теней внешней вспышкой или видеосветом	77

ГЛАВА 8. СИЛУЭТЫ 81

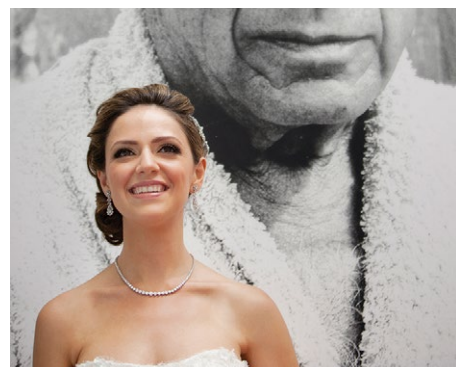
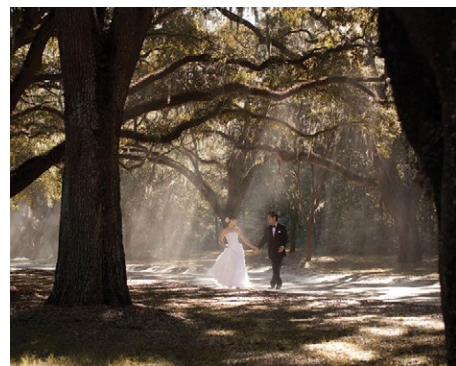
Основные составляющие силуэта	82
Очень светлый, контрастный фон	82
На главный объект не должен попадать свет	82
Не используйте встроенную вспышку	82
Четкая и узнаваемая форма	82
Правильно выбранная экспозиция	82
Условия для силуэта	83
Неполный силуэт	84
Позирование для силуэта	86
Контрастные силуэты	88

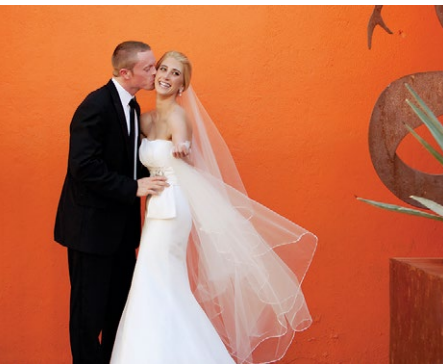
ГЛАВА 9. ОТРАЖЕНИЯ 91

Отражение в одном зеркале	92
Две стороны одной личности	92
Мимика и контакт в зеркале	93
Несколько историй в одном зеркале	94
Баланс с помощью одного зеркала	95
Отражения в двух зеркалах	97
Фацетное зеркало	98
Отражение в воде	100
Отражения на необычных поверхностях	102

ГЛАВА 10. УЗОРЫ И ПОВТОРЫ 107

Узоры в фотографии	108
Разрыв узора для выделения главного	108
Сочетание узоров и геометрии	109
Использование вспышки для разрыва узора	112
Сочетание узоров с геометрией и симметрией	113
Повторы	114
Расположение модели относительно повторов	114
Модель как один из повторяющихся элементов	115

ГЛАВА 11. ФРЕЙМИНГ	117
Действие внутри фрейма	118
Создание фрейма	119
Природные фреймы	121
Двойные фреймы	124
Абстрактные фреймы	125
Фреймы из человеческих фигур	126
Фреймы со смыслом	127

ГЛАВА 12. ЖИВОПИСЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА	129
Выбор подходящего произведения	130
Избавление от контекста	130
Композиция с произведением искусства	132
Рекомендации по технике и свету	135

ГЛАВА 13. КОНТРАСТЫ	139
Старинное и современное	140
Большое и маленькое	142
Светлое и темное	143
Контраст мимики	145
Контраст возраста	146
Цветовой контраст	149
Долой клише	150

ГЛАВА 14. ОРЕОЛЫ	153
Плюсы ореолов	154
Все хорошо в меру	154
Убирайте ореолы от модели	154
Закрыть и отрезать	156
Определение приоритетов	158
Продвинутые приемы с ореолами	159

ГЛАВА 15. СТЕНЫ, ПРОЗРАЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ТЕКСТУРЫ	161
Стены и тень	162
<i>Ближе к солнцу</i>	163
<i>Отражение солнца</i>	165
<i>Отражение света из окна</i>	166
<i>Подсветка стены внешней вспышкой</i>	167
Стены как отражатели	168
Думать как фотограф	171
Природные стены	172
Наложение рисунка на стены	173

Текстура стен.....	174
Как заставить текстуру работать на себя.....	175
Контрастные текстуры.....	177
Прозрачные материалы.....	179

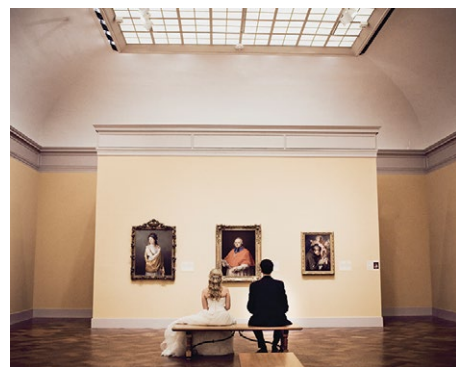
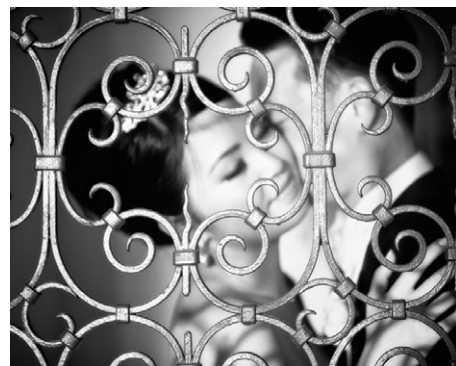
ЧАСТЬ II. ПОЗИРОВАНИЕ

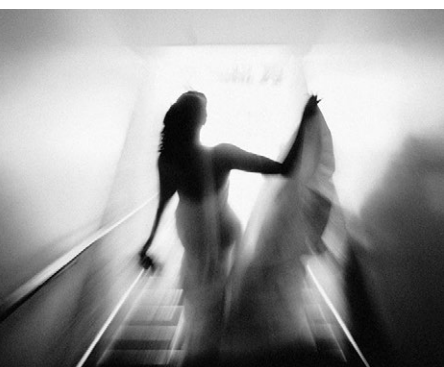
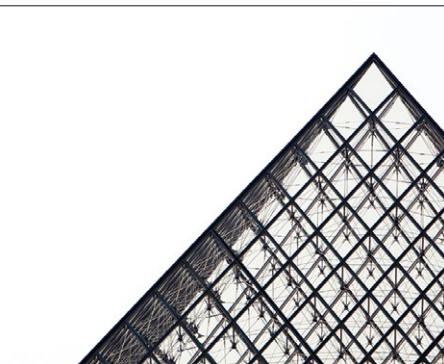
ГЛАВА 16. ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ ПОЗИРОВАНИЯ 185

Моя система поз.....	186
Прием 1. Планомерно «лепим» фигуру.....	186
<i>Распределение веса в естественных позах</i>	186
<i>Симметричные позы</i>	189
Прием 2. Руки.....	191
<i>Руки в группах</i>	193
Прием 3. Лицо.....	194
<i>Х-фактор</i>	194
Прием 4. Мимика и взгляд.....	196
<i>Долой дежурные фразы!</i>	196
<i>Взгляд имеет значение</i>	197
Прием 5. Четкие указания.....	200

ГЛАВА 17. СПИСОК ПОЗ 201

Структура главы.....	202
Традиционная поза.....	202
Он за ней.....	206
Она за ним.....	208
Прогулка.....	211
Поцелуй.....	215
Игра, динамика, движение.....	220
Рука в руке.....	224
Сидя.....	227
Рядом.....	230
Многозначность.....	233
На расстоянии.....	238
Объятие.....	241
Передний план / задний план.....	244
Лицом к лицу.....	248
В предвкушении поцелуя.....	252
Он в главной роли.....	253
Она в главной роли.....	254
Т-поза.....	256

ЧАСТЬ III. ИСПОЛНЕНИЕ

ГЛАВА 18. ИСПОЛНЕНИЕ 261

Направление света	262
Упрощение	264
Выгодный ракурс	266
<i>Тест туриста</i>	268
<i>Глазами птицы</i>	268
<i>Глазами собаки</i>	271
Фокусное расстояние	273

ЧАСТЬ IV. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ГЛАВА 19. УПРАЖНЕНИЯ 277

Определите уровень	278
Ищите	279
<i>Технические проблемы</i>	279
<i>Проблемы с локацией</i>	280
<i>Проблемы со светом</i>	280
<i>Проблемы с позой и мимикой</i>	280
<i>Проблемы с исполнением</i>	281
<i>Художественные и творческие проблемы</i>	281
Делите на части	281
Анализируйте	282
Пошаговая учебная сессия	283
<i>Условия</i>	283
<i>Дневник упражнений</i>	284
<i>Использование списка локаций и выводов из упражнений</i>	284
<i>Практика и анализ результатов</i>	285
<i>Применение новых навыков в реальной жизни</i>	289
Примеры упражнений	291
<i>Травы и растения</i>	291
<i>Узкие коридоры</i>	292
<i>Передний/задний планы и силуэты</i>	295
<i>Платье с оборками</i>	297
Заключение	301
Благодарности	303
Об авторе	304

ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно словарю, предисловие — «краткое вступление к основному тексту». Буквально следовать ему я не смогу: с краткостью у меня проблемы! Со «вступлением» тоже не все так просто. Описать вам лучшего в своем деле фотографа? Говорить объективно, не думая о том, что он — мой хороший друг? Или, что еще сложнее, рассказать о его педагогическом таланте, благодаря которому многие его ученики стали еще изобретательнее?

Да, он таков, без преувеличений. Когда он попросил меня написать предисловие к своей книге, я меньше чем через десять секунд воскликнул «Да!». О фотографии написано много книг, но лично мне редкие авторы настолько интересны. Сходите к Роберто на курс — поймете, что я имею в виду.

Это не обычное пособие по фотографии. Оно научит вас видеть, чувствовать и думать. Эта книга — о том, как развивать профессиональный инстинкт, чтобы легко ориентироваться в ситуациях, в которых теряется большинство фотографов.

Успешный фотограф владеет широким диапазоном приемов и знает, что без постоянной практики и стремления к совершенству не создашь свое лучшее произведение.

Представьте, что некто купил себе в музыкальном магазине самую дорогую трубу и решил играть профессионально, но ни разу не взял ее в руки. Как вы думаете, сколько часов в день упражняется Уинтон Марсалис? Есть ли у него выходные?

Аналогия с музыкой как нельзя кстати: Роберто посвятил большую часть жизни классической гитаре. И он одинаково дисциплинирован и целеустремлен в фотографии и в музыке. Эту книгу он написал сам, без литературных рабов и помощников, и старался подобрать слова, мотивирующие читателя к саморазвитию.

К тому же Роберто — замечательный педагог, внушающий ученикам, что их возможности ограничены только их мечтами. Его преподавательские таланты проявляются во всем, что он пишет или говорит на курсах.

Листая книгу, представляйте себя на экскурсии. На первой остановке вы узнаете, как раскрыть съемочный потенциал любого места. Далее вы отправитесь изучать позирование и научитесь сочетать локацию, свет, мизансцену и позу, создавая уникальную атмосферу на каждом снимке.

Потом вы все это объедините в безупречном и уверенном исполнении. Последняя остановка — разработка программы для самостоятельной практики и самосовершенствования. Запомните, ваша цель — комфортно чувствовать себя на съемках в любой обстановке.

Это особенная книга. Она не столько о фотографии, сколько о любви Роберто к своему делу. Ничто не заставит его пожертвовать качеством и выразительностью снимков.

Джек Кэнфилд, автор книги «Куриный бульон для души», утверждает: «Если вы любите свое дело, то будете искать любые возможности, чтобы делать его еще лучше».

Роберто постоянно учится, исследует, повышает квалификацию. Таких увлеченных фотографов еще поискать. Садитесь поудобнее. На его экскурсии вы узнаете, как стать оригинальным и креативным фотографом.

Скип Коэн

ОТ АВТОРА

Я писал эту книгу с четко определенной целью. Она задумана как самоучитель для тех, кто хочет научиться работать со светом, делать красивые снимки в любое время дня и на любой локации, добиваться от модели непринужденной и безупречной позы. Раз вы держите в руках эту книгу, вероятно, вас привлекло название. Интересное слово «практика» — для каждого оно значит что-то свое. Для меня это стиль жизни. Я постоянно практикуюсь в том, чему хочу научиться. И это дает ощутимый результат.

На следующих страницах вы узнаете, как проанализировать любую ситуацию и найти в ней потенциал для снимка. Регулярно практикуюсь, вы развиваете творческий подход к обстановке и освещению. То, что для всех — припаркованный на улице белый микроавтобус, для вас — отличный отражатель. Обычное офисное здание превратится в совокупность геометрических форм, узоров, симметрий и отражений, и вы будете точно знать, как использовать их в кадре. Фотография интересна мне как раз бескрайними творческими возможностями.

Я научился фотографировать из любопытства. Всем известные мастера могут снять шедевр когда и где угодно, и мне тоже так захотелось. Я с большим почтением отношусь к искусству фотографии, для меня это двумерное волшебство. А еще ее можно сравнить с необъезженной лошадью: без регулярных занятий, терпения и самоотдачи, необходимых для понимания, она сбежит от вас, круша все на своем пути. Но если ее приручить, она вознаградит сверх всяких ожиданий. Так из интереса и увлеченности родилась система обучения, которую я вам предлагаю.

Всегда держите под рукой камеру, объективы и вспышку, чтобы сразу пробовать все приходящие в голову идеи.

Надеюсь, вам будет интересно. Вы научитесь во всем видеть потенциал для творчества, быстро реагировать, развивать художественное видение. Не сомневаюсь, что выполнение упражнений, предложенных в книге, сразу же заметно улучшит ваши фотографии.

Желаю успехов!

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Меня очень часто спрашивают, как снимать лучше. Чтобы стать специалистом в любой области, необходимо одно — практика! И не просто делать что-то от случая к случаю, а методично работать. Первое никуда не ведет, а второе изменит вашу жизнь!

Советую прочесть книгу от корки до корки. Описанные правила и приемы дополняют друг друга. Это полезный справочник по выходу из разных затруднительных ситуаций.

В первую очередь я думал о вас, читатели! Старательно выбирал фотографии, на которых вы чему-то научитесь, а не просто вставлял красивые картинки с описанием места съемки и параметров экспозиции. Я хотел провести вас по своему пути рассуждений, по всем шагам, ведущим к хорошему снимку, и научить быть критиком самому себе. Это поможет вам самостоятельно понять, чего вам не хватает и как это развивать.

Мы подробно рассмотрим мой метод поиска творческих возможностей на локации, позирирование, техническое и художественное воплощение. Локации, позы и исполнение вместе, как музыканты в оркестре, помогают создать красивое произведение. Все полученные знания обязательно применяйте на практике. В главе о самостоятельных занятиях вы узнаете, как тренироваться и закреплять полученные навыки.

Субъективное восприятие играет в фотографии не последнюю роль, поэтому, возможно, вы не во всем согласитесь со мной. Тогда посмотрите на дело с другой стороны. В искусстве нет непреложных истин. Но описанная система идеально подошла мне и помогла добиться профессиональных успехов. Желаю и вам того же.

ЭТА КНИГА ТОЛЬКО ДЛЯ СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ?

Нет, она для всех, кто снимает людей. Я дам вам инструменты и подход, с которыми вы сможете сделать хорошие фотографии на любой локации, независимо от ее эстетической привлекательности. Я научу вас ставить любую модель в естественную и выверенную позу. Поскольку я свадебный фотограф, большинство примеров в книге будут с изображением жениха и невесты. Но мои правила применимы для съемки детей, подростков, жанровых портретов, взрослых, моды и путешествий в той же мере, что и для съемки свадьбы. Эта книга пригодится всем, кто снимает людей в любом жанре.

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ФОТОГРАФИИ ПОВТОРЯЮТСЯ?

Читая, вы заметите, что некоторые снимки повторяются. Дело в том, что мне не хватило материала. Шучу! Мои методы взаимосвязаны, поэтому я рассудил, что целесообразно показать, как все они применялись на одной фотографии. Так вы видите, как пошагово создавался художественный снимок.

СПИСКИ ЛОКАЦИЙ, ПОЗ И ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Вся книга основана на этих трех списках. Согласно моей методике, списки локаций, поз и вариантов исполнения помогают увидеть то, что не замечают другие. Выбор локаций, работа с моделью и реализация замысла воплотятся в идеальной снимке, если руководствоваться этими списками. Я всегда ношу их с собой.

ЛОКАЦИИ

Геометрия	Баланс	Параллельные линии	Симметрия	Цвет	Глубина
Тени	Силуэты	Отражения	Узоры и повторы	Фрейминг	Контрасты
Ореолы	Живопись	Произведения искусства	Прозрачные поверхности	Стены	Текстуры

ПОЗЫ

Традиционная	Он за ней	Она за ним	Прогулка	Поцелуй	Игра/динамика/движение
Рука в руке	Сидя	Рядом	Многозначность	На расстоянии	Объятие
Передний план / задний план	Лицом к лицу	Предвкушение поцелуя	Он в главной роли	Она в главной роли	T-поза

ИСПОЛНЕНИЕ

Направление света	Выгодный ракурс
Упрощение	Фокусное расстояние

ЧАСТЬ I

ЛОКАЦИЯ

ГЕОМЕТРИЯ

МНЕ ПОНАДОБИЛИСЬ несколько лет и тысяча снимков, чтобы узнать о скрытом потенциале геометрических форм в окружающей среде и о том, как они влияют на впечатление от фотографии.

Есть такая игра для малышей — сортер. Суть ее в том, что маленькие геометрические формочки нужно разложить по соответствующим ячейкам. И пластмассовые шарики, и деревянные машинки из нашего детства состоят из геометрических тел. Глаз распознаёт их мгновенно. Но мы уже взрослые, и вокруг нас столько всего требует внимания, что мозг научился не смотреть на второстепенное и воспринимать только главное. Неважная информация сливается в общую массу, и туда же попадают геометрические формы. Задача фотографа в том, чтобы видеть незаметные другим детали.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

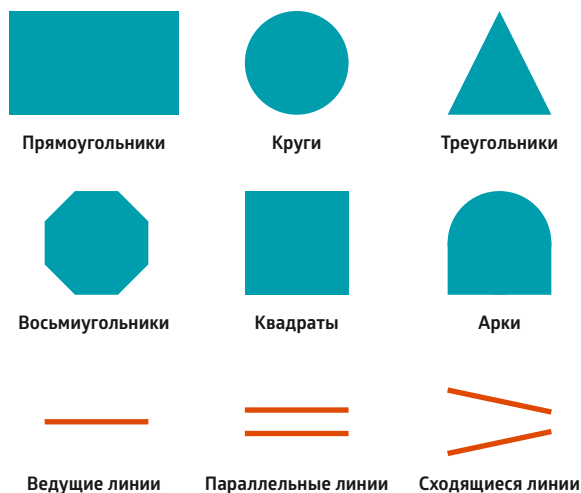

Рис. 1.1. Наиболее распространенные геометрические формы

Чаще всего встречаются квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, линия и арка (рис. 1.1). Еще есть разнообразные многоугольники. Даже видоискатель у камеры прямоугольный. Геометрические фигуры играют в эстетике фотографии такую значимую роль в том числе потому, что все знакомы с ними с ранних лет.

Следовательно, чтобы замечать геометрию в повседневных предметах, надо отчасти вернуться в детство. Стол в столовой превращается в обычный прямоугольник, пляжные мячи и зонты — в сферы и круги, края дороги — в сходящиеся линии, оконная рама — в комплект четырехугольников, а входные двери соседних домов — в прямоугольники. Оглянитесь вокруг прямо сейчас. Попробуйте воспринимать предметы как геометрические формы.

Посмотрите на фото (рис. 1.2). Я прогуливался по улочкам Сеговии — маленького испанского городка, — минуя бесчисленные магазинчики и живописные здания. Но ничто не привлекло моего внимания, кроме этого вида. Я хотел было пройти мимо, но зеленый квадрат на оштукатуренной стене так и манил меня.

Рис. 1.2

На следующем фото (рис. 1.3) показаны другие геометрические формы, образованные грязью и облупившейся краской. Их трудно отнести к определенной категории, поэтому мозг их игнорирует. А вот зеленый квадрат сразу бросается в глаза. Для введения геометрии в кадр есть три приема. Рассмотрим геометрию фрейминга, геометрию среды и геометрию баланса.

ГЕОМЕТРИЯ ФРЕЙМИНГА

Обрамление основного элемента геометрической формой подойдет для первых проб работы с геометрией в сюжете. Все видели традиционный кадр с невестой на пороге дома — это пример прямоугольного фрейминга. Еще для обрамления можно использовать круглое окно. Список вариантов бесконечен.

На снимке, показанном на рис. 1.4, фигуры невесты и ее матери обрамляет окно, поэтому изображение похоже на картину в раме. Мне показалось, что здесь многовато прямоугольников: две вертикальные колонны и деревянные балясины — тоже прямоугольники.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ГЕОМЕТРИИ

Геометрические формы имеют свои плюсы и минусы и могут как помогать в работе, так и мешать. Их повторение складывается в приятный глазу узор. Но если узнаваемая геометрическая форма случайно попадет в кадр, то перетянет на себя все внимание, каким бы интересным ни был сюжет.

Здесь уместно сравнение с облаками: мы о них не думаем, пока не заметим знакомые очертания квадрата или круга, например, и тогда от них трудно отвести взгляд. Старайтесь избегать отдельных геометрических форм в кадре, если они не нужны для уравнивания композиции.

Рис. 1.3

Стена тоже прямоугольная, как и фотография. Обратите внимание, что, если края кадра не параллельны перилам, вместо прямоугольников появляются прямоугольные треугольники, которые портят композицию (рис. 1.5). Не наклоняйте камеру при съемке геометрических форм.

Рис. 1.4

Рис. 1.5