

УДК 77.024.1

Білз Ф. Сторітелінг у фотографії. Воркшоп:
п'ять кроків до створення незабутніх
світлин / Фінн Білз, пер. з англ. Я. Босак.
Київ: ArtHuss, 2021. 176 с.

Перекладено за виданням:

Beales, Finn. The Photography Storytelling
Workshop: A five-step guide to creating
unforgettable photographs: London:
Laurence King Publishing Ltd, 2020.

Сторітелінг — це дар для фотографів, що дозволяє
сплести разом героїв, події, локації та предмети
в одну неймовірно красиву цілісність.

У цьому воркшопі «від початківця до
професіонала» Фінн Білз навчає аматорів та
початківців створювати незабутні фотографії,
використовуючи дзеркальну камеру. Рухайся
його п'ятикроковим курсом — ПЕРЕКОНУЙ,
ПІДГОТУЙСЯ, ФОТОГРАФУЙ, РЕДАГУЙ,
ПРЕЗЕНТУЙ — а також серією майстер-класів,
і ти навчишся використовувати ефективні
та надійні прийоми, які принесуть тобі вплив
і захоплення аудиторії незалежно від
обраного жанру.

*Усі права захищено, жодну частину
цього видання не можна відтворювати,
зберігати або передавати в будь-якій формі
та будь-якими засобами: електронними,
механічними, фотокопіювальними чи іншими —
без попереднього письмового дозволу
власників авторських прав.*

© Beales, Finn, 2020

© ArtHuss, 2021

ISBN

Зміст

7	Передмова
8	Вступ
11	Сила зображень
13	Розпалювання уяви
14	Звідки почати?
17	Що тобі знадобиться
18	Обладнання: дзеркалка чи бездзеркалка
20	Обладнання: Мобільні додатки
21	Вправа / Редагування зображень на смартфоні

22 Сторітелінг 101

25	Що таке історія?
26	Місце
28	Герой
31	Подія
32	Портрети в звичному середовищі
34	Проект / Створи портрет у звичному середовищі
38	Важливість типу кадру
40	Типи кадрів: загальний і дальній
42	Типи кадрів: середній і середній крупний плани
44	Типи кадрів: крупний план і перебивка
46	Проект / Один об'єкт десятьма способами
50	Побудова структури роботи
52	Проект / Кінематографічні будні

56 Крок 1. Переконую

- 58 Вебсайт
- 61 Інстаграм
- 64 Став правильні питання
- 67 Творчий зідзвон
- 68 Проект
- 68 Створення трітменту
- 72 Ціна
- 74 Як встановити свою ціну

76 Крок 2. Підготуйся

- 78 Розробка мудборду
- 80 Мудборди для кольорів
- 84 Поєднання палітри кольорів
- 86 Створення власної кольорової палітри для передачі станіву зображенні
- 86 Вправа / Створення кольорової палітри
- 88 Проект / Редагує як художник
- 91 Розвідування локації
- 92 «Центр управління»

96 Крок 3. Фотографуй

- 99 Знайомство з героями
- 100 Побачити світло
- 103 Види сонячного світла
- 104 Проект / Зловити таємницю: зйомка силуетів
- 108 Налаштування камери
- 110 Зйомка фікс-об'єктивом
- 112 Вправа / Портрети на телефон
- 114 Техніка зйомки: Рембрандт
- 115 Вправа / Світло Рембрандта
- 116 Техніка зйомки: Відблиск в очах
- 117 Вправа / Експерименти з відблиском в очах
- 118 Техніка зйомки: Бокерама (Метод Бренізера)

- 119 Вправа / Зшивання
- 120 Техніка зйомки: Зйомка з проводкою для початківців
- 121 Вправа / Проводка зі смартфоном
- 122 Проект / Не зупиняйся: Розмиття руху
- 126 Техніка зйомки: Зйомка в русі. Просунутий рівень
- 127 Вправа / Зйомка в русі
- 128 Техніка зйомки: Кінематографічність
- 130 Проект / Казкові сцени з відблиском в об'єктиві
- 134 Техніка зйомки: Заповнений передній план

136 Крок 4. Редагує

- 139 Збережи час: Впорядкуй зображення
- 140 Твоя вибірка
- 143 Колекції в Lightroom
- 143 Вправа / Створення колекцій
- 144 Корекція кольору: Базові налаштування
- 148 Проект / Знімай на плівку, щоб покращити свою майстерність
- 150 Зернистість і ефекти плівки
- 150 Вправа / Додавання засвічення
- 152 Створення історії
- 159 Резервна копія, копія, копія

162 Крок 5. Презентуй

- 164 Формати файлів
- 167 Збільшення різкості
- 168 Проект / Завершення роботи над файлом
- 172 Презентація вибраних зображень
- 174 Фінішної лінії не існує
- 175 Подяки

Вступ

Сучасний світ переповнений зображеннями, але що ж змушує людей припинити скролити чи просто проходити повз них? Чому якісь фото чи роботи якогось фотографа залишаються в пам'яті? Я думаю, що відповідь лежить в історіях, які вони розповідають. Історії — це справжнісінькі інфлюенсери. У казках та легендах, релігійних текстах та політичних кампаніях нас захоплюють саме історії, а емоції, які вони викликають, дарують висловленим сенсам довге життя. Мета цієї книги — допомогти тобі створювати довговічні фотографії, які Доротея Ланж ще називає «тими, до яких хочеться повертатися». Тут ти знайдеш перевірені підходи, які зроблять історію центром твоєї роботи.

Як використовувати цю книгу

Ми почнемо з основ — від необхідного обладнання до сутності вдалої фотографії. Далі розглянемо ремесло сторітелінгу та з'ясуємо, як застосовувати його до знімків. Уже з цього моменту книга проведе тебе процесом створення фотоісторії. Я розповідаю про все: переговори та підготовку до роботи, фактичну зйомку, редагування та фінальну звірку зображень. У кожному розділі вміщені покрокові уроки, які ілюструють базові техніки та завдання. Вони стануть викликом для креативності та збагатять твій набір навичок. Також тут будуть поради, креативні огляди і купа реальних прикладів.

Воркшоп

Натхненням для цієї книги стала фотоісторія, яку я створив для компанії Cool & Vintage (Португалія), що спеціалізується на відновленні вінтажних Land Rovers. Однак не поспішай думати, що це була автомобільна фотозйомка. Я хочу показати, як включити продукт (наприклад, авто) в об'ємнішу історію та створити більш захопливу серію фотографій.

Із розвитком маркетингу впливу цей підхід стає особливо придатним для розвитку брендового контенту на таких платформах, як Інстаграм. На мою думку, звичайний показ продукту — це лінивий маркетинг будь-чого. Значно краще створити історію навколо продукту, а в процесі ще й розважити аудиторію.

Отож, ідучи слідом за моїм процесом у цьому воркшопі, ми будемо домовлятися, готуватися, знімати, редагувати та презентувати. Прочитавши цю книгу, ти навчишся переконувати клієнтів, здобувати контракти та створювати знімки від А до Я. Ми розглянемо підготовку до зйомки, зокрема розробку мудбордів і планування процесу, постановку моделей, постпродакшн і редагування та навіть торкнемося делікатної теми виставлення ціни за роботу.

ОБЛАДНАННЯ:

ДЗЕРКАЛКА ЧИ БЕЗДЗЕРКАЛКА

Не зациклюйся на дорогому обладнанні — багато фотографій у цій книзі зняті на мій айфон. Світло та композиція — значно важливіші. Однак я все ж отримую купу питань щодо мого обладнання, тому показую список речей, які лежать у моїй фотосумці.

КАМЕРА

CANON EOS 5D MARK IV

Це зброя, яку я обираю в 99 відсотках випадків. Вологонепроникна, надійна, міцна. Люблю її.

ОБ'ЄКТИВИ

50MM F/1.2

Це об'єктив, який я би взяв із собою на безлюдний острів. Я люблю, люблю, люблю його фокусну відстань. Якщо ти лише починаєш знімати на дзеркальну камеру, позбуйся її кітового* об'єктива, який неunikно був у комплекті, та обери f/1.4 чи f/1.8 версію для твоєї камери. Навчися любити обмеження, пов'язані зі зйомкою на фіксованій фокусній відстані. Ти станеш кращим фотографом. Це факт.

24MM F/1.4

Обери щось у межах від f/4 до f/8 із хорошим кольором і контрастом. Це чудовий об'єктив для пейзажної зйомки та навіть деяких портретів. Він забезпечує просторий фон для твого суб'єкта, але варто відступити від людини на кілька кроків, щоб уникнути викривлення кінцівки.

24–70MM F/2.8

Корисний (хоча й трішки нудний) наближувальний об'єктив для різноманітних зйомок. У чіткості зображень він може конкурувати навіть із деякими фіксами.

70–200MM F/2.8

Важкий і дорогий, але надзвичайно корисний, тому завжди є в моїй сумці. Він знімає швидко та з великої відстані, а також може створити чудові «замріяні» портрети.

100–400MM F/4.5–5.6

Нещодавнє поповнення, яке, втім, заслуговує на місце в цьому списку. Це неймовірний об'єктив для виділення деталей на відстані та стиснення пейзажу.

АКСЕСУАРИ

КАРТИ ПАМ'ЯТІ SANDISK 64GB EXTREME PRO

Я маю кілька таких, і вони працюють однаково добре як біля активного виверження вулкану, так і під час хуртовини.

ЗАПАСНІ АКУМУЛЯТОРИ

Як я вже говорив раніше, це банально, але необхідно, особливо якщо зйомка триває цілий день. Ніхто не хоче раптово переривати процес, коли камері бракує живлення.

ШТАТИВ GIOTTOS SILK ROAD YTL

Легка тринога з вуглецевого волокна. Ця модель має чудовий Y-подібний механізм складання, а тому займає менше місця.

* Кіт-об'єктив (з англ. *kit* — комплект) — сленгова назва стандартного об'єктива, що в комплекті з камерою.

ШТАТИВНА ГОЛІВКА KIRK ENTERPRISE SOLUTIONS BH-1

Легка голівка, яка плавно обертається та швидко розблоковується.

СУМКА ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

THINKTANK AIRPORT INTERNATIONAL ROLLER

Це моя майже найулюбленіша частина приладдя серед усього тут перерахованого. Об'єктиви важкі! Додай ще ноутбук, акумулятори, жорсткі диски, самі камери, і зовсім скоро твоє тіло почне скаржитися, якщо ти навантажиш все це на свої плечі. Окрім надійного дизайну та багатства засобів захисту, ця сумка дозволяє мені спокійно пересуватися аеропортом, тому я так її люблю. Коли ти відчуєш різницю між носінням і возінням багажу, дороги назад вже не буде.

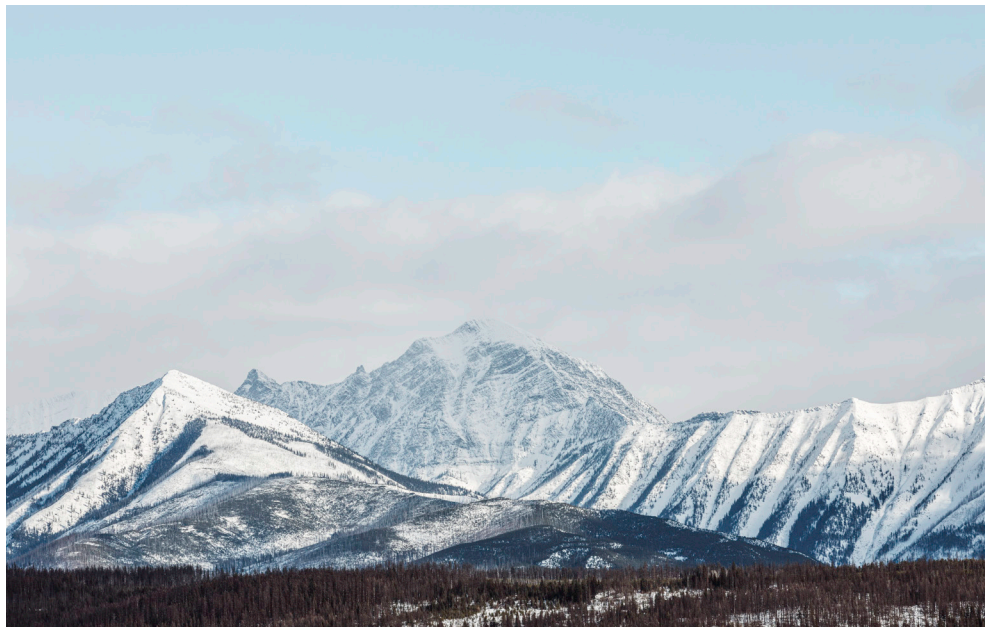
Я перекладаю обладнання з ThinkTank Roller у Domke, коли приїжджаю в місце призначення. Тоді сумка на колесах залишається в готельній кімнаті, причеплена до надійного предмета завдяки вбудованому кабелю, і оберігає обладнання, яке мені не потрібне на локації щодня.

ЩОДЕННА СУМКА

DOMKE F-2

Зроблена так, щоб можна було миттєво дістати обладнання, не знімаючи її з плеча, а тому вона незрівнянна. Мені також подобається її скромний дизайн — він не кричить «Я несу тонну дорогого обладнання!». Я упаковую цю сумку в багаж і користуюся **ThinkTank Roller**, щоб перевозити все своє (важке) обладнання через аеропорт. Дві сумки — краще, ніж одна.

ВАЖЛИВІСТЬ ТИПУ КАДРУ

Ми вже з'ясували, що хороша історія народжується у збалансованій взаємодії персонажа та локації. Але як же використати зображення замість слів, щоб відтворити події?

Вибір кадру є вирішальним для візуального сторітелінгу. Він настільки ж важливий, як і підбір слів для історії, написаної в книзі. Це твої будівельні блоки. Вибір кадру справляє значний вплив на те, як глядач інтерпретуватиме подію на екрані.

Найкращі історії беруть тебе у подорож, де розкривають інформацію дрібка за дрібкою. Я люблю конструювати цю подорож завдяки чотирьом типам зображення:

1. Початкові кадри
2. Перехідні кадри
3. Перебивка/деталі
4. Відкриття

Як і книга з трьох слів чи фільм, знятий камерою із однієї перспективи, будуть нудними, так і фотографічне есе, сконструйоване із кадрів одного типу, не матиме візуального інтересу. Різноманіття кутів зйомки і композицій приверне увагу глядачів до зображення та покаже історію більш привабливо.

Пропоную пробігтися по кількох типах кадрів і розглянути якості, що їх кожен із них може додати до історії.

*Окраїна національного парку Глейшер, Монтана.
Це зображення могло би бути і початковим кадром,
і перебивкою.*

1

ПОЧАТКОВІ КАДРИ

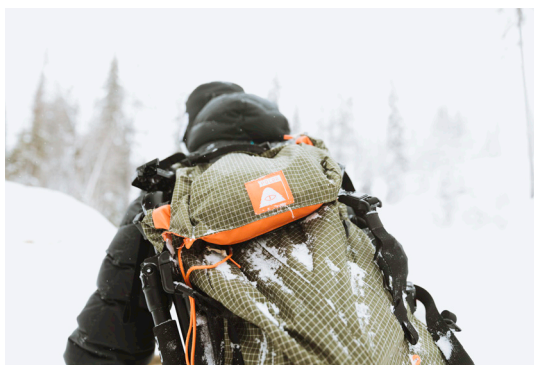
Представлення героя, місця та його/її бажань.

2

ПЕРЕХІДНІ КАДРИ

Зображення, що стосуються процесу подорожі: ступні, ходьба, машини, дороги тощо.

3

ПЕРЕБИВКА/ДЕТАЛІ

Щось, що пов'язане з головною дією сцени, але знаходиться поза нею. Корисне, щоб показати загрозу чи небезпеку. Такі кадри додають напруги, а також вибудовують всі важливі сенси обраного місця.

3

ВІДКРИТТЯ

Кінцева сцена. Результат.

Проект

Один об'єкт десятьма способами

ЗАВДАННЯ:

- + Обери один об'єкт і створи десять різних зображень.

УМОВИ:

- + Головним фокусом кожного зображення має бути обраний об'єкт.
- + Експериментуй із різними типами кадрів.
- + Якомога менше використовуй допоміжний реквізит.

МЕТА:

- + Подумати про різні типи кадрів та їхній вплив на зображення суб'єкта.
- + Навчитися цінувати різні варіанти, доступні для розповідання історії за допомогою зображень, а також зрозуміти, як обмеження породжують креативність.

Це давня вправа, яку практикують художники. Однак вона чудово застосовується у фотографії, особливо коли йдеться про візуальний сторітелінг. Це просто вправа, яку можна робити будь-де, але саме в цьому і полягає її складність.

Подумай про композицію, освітлення, колір і навіть текстуру, щоб створити низку фотографій одного об'єкта.

КРОК 1 / ОБЕРИ ПРЕДМЕТ

Обери простий предмет для фотографії.

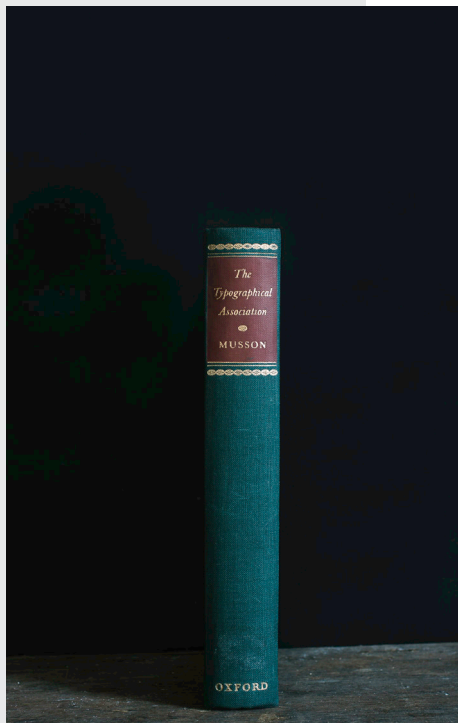
Класичним прикладом є яйце, тому що ти можеш легко змінити його стан, але підійде й будь-який інший побутовий об'єкт. Я обрав стос книг.

КРОК 2 / ЗРОБИ 10 ФОТОГРАФІЙ

Спробуй зробити десять абсолютно різних зображень твого об'єкта. Ти можеш змінювати його стан чи позицію (наприклад, розбити яйце), але також пограйся зі світлом, композицією, відображеннями, текстурою, глибиною різкості чи типами кадрів (повернися на с. 40–45, щоб назбирати кілька ідей).

КРОК 3 / ДОДАЙ ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Тут немає правил, окрім умови знімати лише один об'єкт. Тобі дозволено додавати інші елементи сцени (книжкову полицю, як у прикладі навпроти), змінювати фон чи локацію. Головна мета — активувати твоє креативне мислення для презентації одного об'єкта всіма можливими способами.

ПОЄДНАННЯ ПАЛІТРИ КОЛЬОРІВ

Тепер ти знаєш, що кольори мають певне значення, а тому можеш починати їх комбінувати, щоб викликати почуття в глядача. Це особливо важливо у роботі для клієнта. Дослідження рис та очікувань цільової аудиторії є вирішальним для налаштування позитивної емоційної реакції на обрану кольорову схему.

Нижче поглянь на палітри кольорів, які я використав для клієнтських проектів. Також я детально розповів про емоційну реакцію, яку сподівався викликати, та як вона пов'язана з цінностями бренду кожного замовника.

ПОРАДИ

- / Теорія кольору — це обширна тема, тому я торкнувся її лише поверхово. Якщо ти хочеш дізнатися більше, то скористайся цим лінком, щоб знайти величезний ресурс про психологію кольору: www.about-colors.com.
- / Грунтуючись на визначених емоційних реакціях глядачів на різні кольори, я створив серію пресетів Lightroom, які можна завантажити на моєму вебсайті. Твої фотографії не просто виглядатимуть гарніше, а й матимуть емоційний зв'язок із глядачем. madebyfinn.com/workshop

КЛІЄНТ: CARTIER

Я використав стабільну теплову систему стратифікації, щоб «хмара» нового аромату Cartier зайняла центральне місце в кадрі. Спіральні сходи ведуть через «хмару аромату». Червона сукня передає фізичне відчуття енергії та захоплення. Вона комбінується з білою хмарею аромату, яка дарує відчуття ясності, чистоти й витонченості, що відповідають бренду Cartier.

ЧЕРВОНИЙ

Фізична сила/енергія/захват

БІЛИЙ

Ясність/чистота/витонченість/ефективність

КЛІЄНТ: *Pelion Homes*

Ця сцена з вогнищем була сфотографована під час «блакитної години» — одразу після заходу сонця. Я хотів, щоб помаранчевий колір вогнища контрастував на фоні синього неба. Таке поєднання мало викликати емоції, перераховані справа, і позитивні асоціації щодо помешкання для відпочинку, який забезпечувала компанія-замовник.

СИНІЙ

Розум/рефлексія/
спокій

ПОМАРАНЧЕВИЙ

Фізичний комфорт/
тепло/безпека

КЛІЄНТ: *Visit California*

Роздуми про вид над береговою лінією Мендосіно.
Поєднуючи блакитне небо з коричнево-зеленим ландшафтом,
ми викликаємо позитивні емоції та пов'язуємо їх із брендом.

БЛАКИТНИЙ

Довіра/
вдумливість/
спокій

КОРИЧНЕВИЙ

Тепло/природа/
надійність

ТЕХНІКА ЗЙОМКИ:

РЕМБРАНДТ

Існує багато способів створити атмосферу та настрій на фотографії без використання штучного туману. У прикладі на с. 101 завданням диму було «обрамити» світло від машинної фари. Тут ми детальніше розглянемо «обрамлення» світла.

ОБРАМЛЕННЯ СВІТЛА

Обрамлення світла й приборкання його бунтарської природи — це важлива навичка, яку треба розвивати. Існує кілька технік, що їх можна використовувати для підвищення атмосферності портретів. Перша — трикутник Рембрандта, а в наступному розділі ми обговоримо, як створити відблиск в очах моделі.

СВІТЛО РЕМБРАНДТА

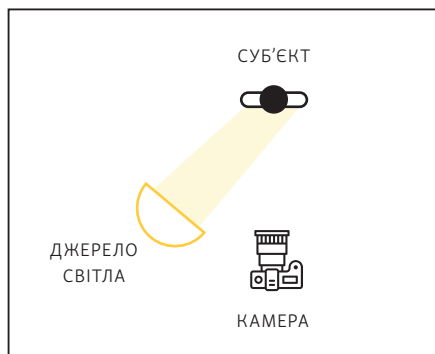
Світло Рембрандта назване на честь голландського кресляра, художника та гравера. Прогресивний і плодотворний професіонал трьох видів мистецтва загалом вважається найвеличнішим візуальним митцем усіх часів. Він використовував ефектну форму освітлення у своїх меланхолійних і атмосферних зображеннях. Таке освітлення відносно легко сконструювати, якщо ти знаєш, що шукаєш. Поглянь на представлене тут зображення. Зверни особливу увагу на трикутник світла на обличчі моделі під правим оком. Він показує, що основне джерело світла розташоване з іншої сторони обличчя.

ТЕХНІКА

Якщо ти освітлиш обличчя суб'єкта з одного боку, то інший відтворюватиме взаємодію світла й тіні. Світло Рембрандта — це спроба створити трикутник світла на протилежній щогі. Якщо ефект тіні здаватиметься занадто темним, можна скористатися рефлектором, щоб «заповнити» тінь до бажаного рівня. Така техніка освітлення не потребує дорогого обладнання чи крутої камери. Варто знайти лише одне джерело світла.

Із дозволу Вікімедіа.

Вправа

Світло Рембрандта

Пограйся зі світлом на портреті, використовуючи техніку «Світло Рембрандта». Освоїти її досить просто, адже тобі потрібне лише одне джерело світла. Вона допоможе тобі «помічати світло» й вдихне настрій у твої зображення.

ПОЕКСПЕРИМЕНТУЙ ВДОМА

- 1 Знайди у своєму домі кімнату з вікном, що виходить на північ і пропускає красиве рівномірне світло незалежно від часу дня.
- 2 Інші вікна в кімнаті треба затемнити. Це можна зробити за допомогою звичайних фіранок.
- 3 Розташуй модель прямо під вікном і попроси його/її повернути голову на 45 градусів до нього. Віконне світло має потрапити на половину обличчя, повернуту до вікна, інша ж сторона має потрапити в тінь. Змінюй позицію моделі аж доки не побачиш чіткий трикутник. Також важливо побачити тінь збоку і дещо знизу носа.
- 4 Інтенсивність цього ефекту можна варіювати, змінюючи відстань між моделлю та світлом — розміщуючи її ближче чи далі від вікна.

Попрактикувавши цей ефект на другові, ти знатимеш, що шукати і як починати креативити, знімаючи портрети. Приклади можеш знайти на цій сторінці.

