

УДК 77.024.1

Біла Ф. Сторітелінг у фотографії. Воркшоп: п'ять кроків до створення незабутніх світлин / Фінн Біла, 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 Біла навчає аматорів та початківців створювати незабутні фотографії, використовуючи дзеркальну намеру. 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: дзеркальна 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. Переконуюй

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

76 Крок 2. Підготуєся

- 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 Розв'язування локації
- 92 «Центр управління»

96 Крок 3. Фотографує

- 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: Бонерама (Метод Бренізера)

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

136 Крок 4. Редагує

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

162 Крок 5. Презентує

- 164 Формати файлів
- 167 Збільшення різкості
- 168 Проект / Завершення роботи над файлом
- 172 Презентація вибраних зображень
- 174 Фінішна ліній 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 розміщені 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

Надхненням 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 лінійний 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 неуникно був у комплекті, та оберни $f/1.4$ 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 кінцівок.

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 «замріжні» 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 триніога 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 намери, 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.

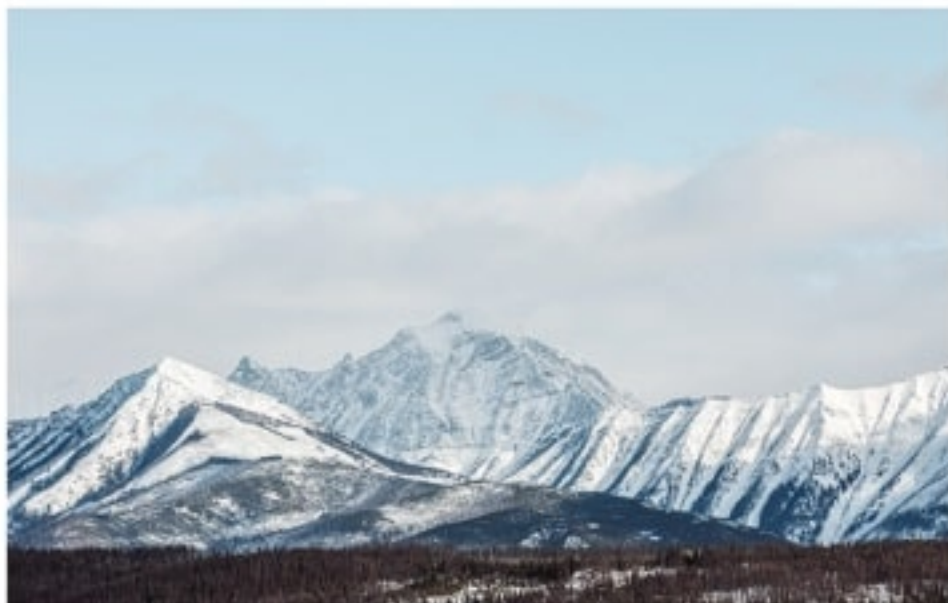
Я перекладаю обладнання з ThinkTank Roller у Domke, коли приїжджаю в місце призначення. Тоді сумка на колесах залишається в готельній кімнаті, причеплена до надійного предмета завдяки вбудованому кабелю, і оберігає обладнання, яке мені не потрібне на локації щодня.

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 дрібно за дрібною. 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.*