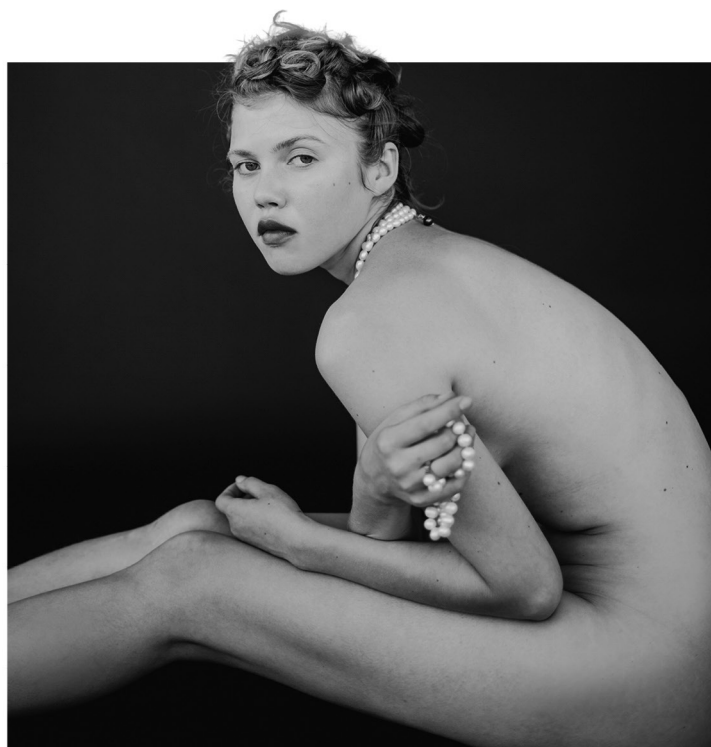

СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ

И ПОЧЕМУ
В ФОТОГРАФИИ
ЭТО НЕ ОДНО
И ТО ЖЕ

АННА
АРИСТОВА

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

УДК 77
ББК 85.16
А81

В книге использованы фотографии *Анны Аристовой*
из её личных архивов, сделанные в период с 2009 по 2025 год.

Аристова, Анна Сергеевна.

А81   Смотреть и видеть. И почему в фотографии это не одно и то же / Анна Аристова. — Москва : Эксмо, 2025. — 304 с. : фото. — (Фотография как искусство).

ISBN 978-5-04-208910-7

Эта книга — не просто учебник, а настоящий личный дневник профессионального фотографа, который поддержит вас в самые важные моменты творческого пути. Анна Аристова раскрывает секреты технического мастерства и тонкости работы с людьми и брендами, лайфхаки по созданию уникального стиля и атмосферного образа. Вы узнаете, как готовиться к съёмке, находить людей и собирать свою команду, как слышать себя и модель, работать на площадке и передавать через кадр настоящее. Опыт других русских фотографов и цитаты выдающихся мастеров, таких как Энни Лейбовиц и Сьюзен Сонтаг, создадут атмосферу причастности к совместному пути с теми, чьи имена уже звучат среди творческих сообществ. Издание для тех, кто ценит эстетику и искренность. Для всех, кто не просто смотрит, а хочет видеть.

УДК 77
ББК 85.16

ISBN 978-5-04-208910-7

© А. Аристова, текст и фотографии, 2025
© М. Сатункина, дизайн, верстка 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Маме и папе —

за ваш спокойный голос, который всякий раз возвращал мне горизонт; за право пробовать, ошибаться и начинать снова; за дом с тёплым светом на кухне, где меня всегда ждали и где тишина умела слушать; за урок видеть не только глазами, но вниманием — глубже линзы и точнее фокуса.

Если в этих страницах есть свет — он от вас.
Если в них есть воздух — это ваше открытое окно.

Эта книга — моё тихое «спасибо» вам.

Я люблю вас.

Семья Михеевых

Глава первая:	В поисках <i>кадра</i>	6
Глава вторая:	Как не потеряться в многообразии жанров	22
Глава третья:	Магия оптики	36
Глава четвёртая:	Сила наводящих вопросов	50
Глава пятая:	Где рождается фотография: локации для съёмок	78
Глава шестая:	Люди в кадре	138
Глава седьмая:	От RAW к шедевру: почему отбор важнее обработки	208
Глава восьмая:	Почему чёрно-белый?	218
Глава девятая:	Выставка	254
Глава десятая:	Искусство вечного: что для тебя идеальный кадр?	268
Глава одиннадцатая:	Вдохновение и творческий кризис: как найти баланс и не потерять себя?	278
Заключение:	Видеть мир по-своему	298

Глава первая: В поисках кадра

Мой дорогой читатель, рада приветствовать тебя на страницах моей первой книги. Надеюсь, *тебя* не раз вдохновят кадры на её страницах, а мои размышления помогут, если ты решишь попробовать себя в качестве художника в сфере фотографии.

Анна Аристова
Автопортрет

Мне хочется быть в этой книге искренней и настоящей, я мечтаю поведать о фотографии, её роли в жизни творческого человека. Я не научу снимать, но попробую направить и посодействую в формулировке важных вопросов самому себе, которые помогут найти свой путь.

Фотографии — это отражение моего внутреннего мира, моей души, и они могут много обо мне рассказать. Возможно, иногда покажется, что я противоречива в своих рассуждениях, но творческая профессия подразумевает и это, ведь фотография — это философия, искусство, а не научная методика.

Фотографировать и любить фотографию значит идти по пути осмысления и внутренней свободы, учиться искать и находить в себе художника, ведь он есть в каждом из нас. Хотя слово «искать» тут не подходит — искать можно мелочь в кармане, а художник внутри каждого из нас уже живёт, его лишь необходимо разбудить и направить по верному пути.

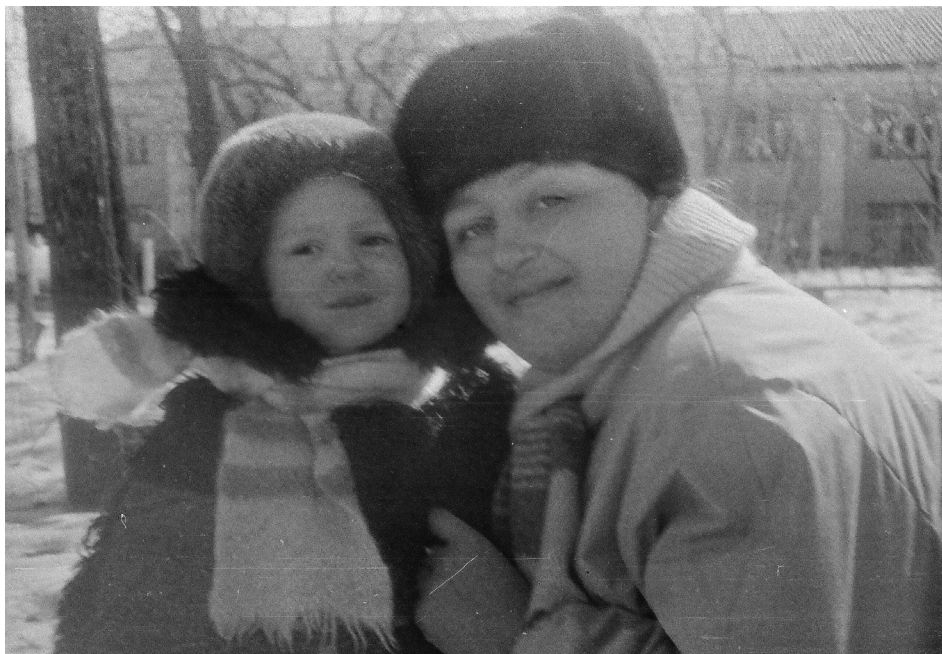
Здесь я поделюсь своим опытом, расскажу, как я открыла для себя мир фотографии, кто меня вдохновлял и почему я выбрала её в качестве дела жизни. Я расскажу, как искала свой стиль, как натыкалась на неуверенность в себе, на страх нового в размышлениях о вечном вопросе, что же такое тот самый кадр. Мы попробуем вместе найти ответ, как не выгореть в любимом деле, как сохранить в себе тот самый интерес к новому и к поиску своего смысла в мире фотографии.

Надеюсь, что мой опыт поможет кому-то. Я верю, что это всё не зря.

Я родилась и живу в Москве, но все каникулы в детстве проводила у бабушки и дедушки в Торжке, небольшом провинциальном городе с населением около 40 000 человек. Москва и *Торжок*, два совершенно разных мира, позволили мне наблюдать контрасты в условиях жизни и деятельности людей. Сегодня Торжок ассоциируется у меня с тихой гаванью, он возвращает меня в детство, Москва же — мир больших возможностей, позволивший мне сполна прочувствовать и насладиться творчеством талантливейших людей.

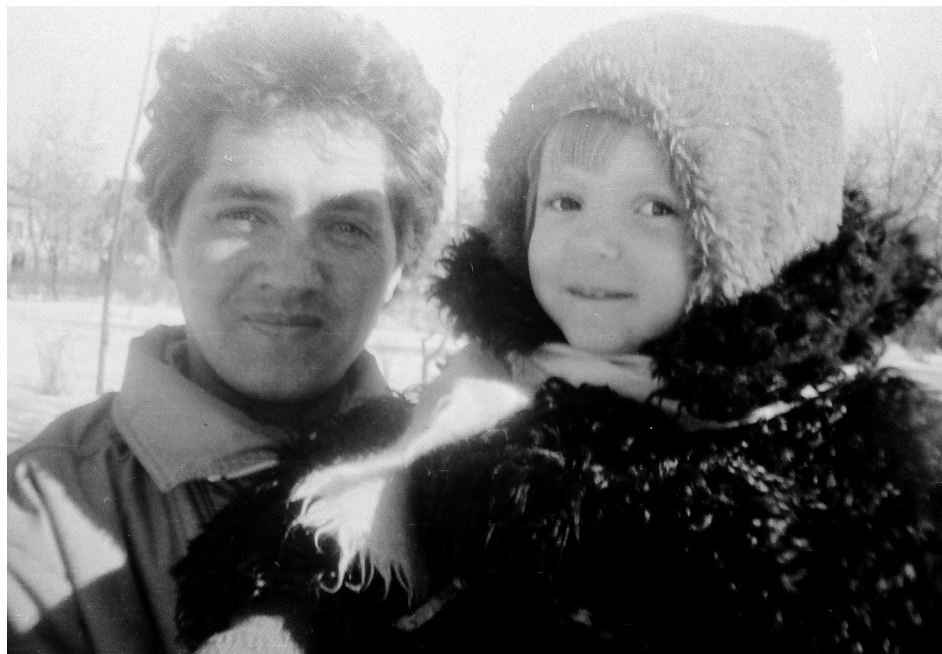

Детство
на любимой даче.
Торжок
Плёнка

С мамой Леной.
Торжок
Плёнка

С папой Сергеем.
Торжок
Плёнка

Мы с мамой часто ходили в театры, музеи и на фотовыставки — они всегда вдохновляли меня и давали возможность прикоснуться к чему-то *иному*, возвышенному, интересному и загадочному, они подсказали, что можно создать свой мир.

В юности я влюбилась в портреты Антона Корбейна — нидерландского режиссера и фотографа. Открыла для себя журнал «Foto&Video» и купила номер с фотографиями испанского фотографа Альберто Гарсия-Аликса. Конечно же, я не могла пройти мимо американцев Энни Лейбовиц и Эллиота Эрвитта, немецко-австралийского фото-

графа и фотохудожника Хельмута Ньютона и Вивиан Майер — американской фотохудожницы, работавшей в жанре уличной фотографии. Я очень рекомендую изучить их творчество и биографии — жизнь талантливых людей очень вдохновляет. Уверена, после знакомства с их работами станет понятно, почему я захотела стать фотографом. Их личности абсолютно не похожи друг на друга, но в совокупности их творчество, их философия и уникальный подход к фотографиям оказали на меня сильное впечатление, открыв глаза на то, насколько многогранно можно увидеть и передать душу человека через портрет.

Идею создания своего мира я позже реализовала в виде собственных творческих проектов и фотовыставок — сольных или в тандеме с другими талантливыми людьми. Опыт показал, что можно связать жизнь с творчеством и проживать её с неугасающим интересом.

Мой *путь* к фотографии начался задолго до первой коммерческой съёмки. Когда я училась на педагога начальных классов в МПГУ, я узнала, что на художественном факультете ищут натурщиц для позирования, и я стала у них подрабатывать. Атмосфера художественной мастерской оказалась великолепной, мне безумно там нравилось, я познакомилась с интересными и талантливыми ребятами, и уже тогда поняла, что хочу связать свою жизнь с творчеством. В тот период я нередко выступала в роли некой музы для молодых художников, и меня заметил и впервые позвал на съёмку фотограф — он снимал на плёнку среднего формата (камера среднего формата — это фотоаппарат с размером кадрового окна от 4,5х6 см до 6х9 см. Рассчитан на листовую или роликовую фотоплёнку), и мне нравились его снимки. Я была польщена его приглашением, он сделал мне три потрясающих портрета — и я влюбилась в плёнку. Но при этом продолжала получать образование, потому что думала, что именно педагогика является моим призванием. Фотография стала моим хобби, любимым увлечением, я чувствовала, как соприкасаюсь с собой настоящей.

Серия «Город детства». Торжок
Плёнка,
средний формат.
Камеры «Holga»
и «Любитель»

Серия «Город детства». Торжок
Плёнка, средний формат. Камера
«Holga»

Бабушки. Торжок.
Плёнка, средний формат. Камера
«Любитель»

После учебы в университете параллельно с работой воспитателем в детском саду, выходом в декрет по уходу за сыном — насыщенной, но стабильной, казалось, жизни, сложно было взять и перестроиться на новую деятельность, тем более творческую. Но всё это время меня *матнмла* фотография, и я практиковалась, снимая сына в его любимой среде в селе Крутое. Именно семейные съёмки пробудили во мне желание создавать альбомы, чтобы даже по прошествии многих лет можно было освежить воспоминания, связанные с теплом, счастьем и любовью. Мне было важно сохранить и поддерживать эту память для сына.

В начале творческого пути, когда ещё не знаешь, что ждет впереди, какой шаг правильный, а какой может привести к провалу, ощущаешь себя слепым, идущим на ощупь. В этот период любому человеку очень нужна поддержка извне, *знак*, что он на правильном пути. Этим знаком может стать всё что угодно: случайно попавшая в руки книга или журнал с нужными словами или фотографиями, малознакомый человек, желающий завести беседу, хороший друг, сказавший верные слова, или его помощь в преодолении трудностей. Мне посчастливилось встретить немало таких людей на своём пути, и я их до сих пор встречаю, и очень ценю их всех! Жизнь меня сводит с музыкантами, поэтами, актёрами, художниками, фотографами. Некоторые из них и сами не знают, как повлияли на меня и мою судьбу. Сила слова велика, она порождает и укрепляет веру в себя, свой талант и неограниченные возможности.