

Владимир Клиновский

ФОТОГРАФИРУЙ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

ОСОБЕННОСТИ СТУДИЙНОЙ ФОТОГРАФИИ

Издательство АСТ
Москва, 2024

УДК 77
ББК 85.16
К49

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

При оформлении блока использованы иллюстрации из фотобанка Shutterstock.

Клиновский, Владимир

К49

Фотографируй как профессионал. Особенности студийной фотографии / В. Клиновский. — Москва : Издательство АСТ : Кладезь, 2024. — 144 с.: ил. — (Фотография для всех).

ISBN 978-5-17-158011-7

Управляйте процессом съемки как профессионал, познав основы студийной фотографии! Книга Владимира Клиновского — фотохудожника с 30-летним стажем, преподавателя и востребованного фотографа для мировых брендов — раскроет нюансы создания собственной студии при минимальных затратах даже у себя дома.

Вы узнаете о необходимом оборудовании и правилах построения кадра, схемах освещения и визуальных эффектах, тонкостях работы с моделями и организации предметной съемки для рекламы и маркетплейсов, а также отточите свои навыки с помощью подробных мастер-классов. Страница за страницей вы погрузитесь в мир коммерческой съемки в самых востребованных жанрах фотографии и повысите уровень от новичка или любителя до настоящего профессионала.

УДК 77
ББК 85.16

ISBN 978-5-17-158011-7

© Клиновский В., текст, фотографии, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
ГЛАВА 1. ФОТОСТУДИЯ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО	7
Студия для предметной фотосъемки	11
Стандартная фотостудия: какой должна быть	16
Профессиональные фотостудии	20
ГЛАВА 2. ОСНАЩЕНИЕ СТУДИИ: СВЕТ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	25
Источники света	28
Дополнительное оборудование	40
ГЛАВА 3. ВЫСТРАИВАЕМ КАДР: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, УМЕТЬ И УЧИТЫВАТЬ	57
Как правильно осветить объект съемки	60
Как выстроить светотеневой рисунок	62
Художественный прием: съемка в высоком и низком ключе	74
Композиция	76
Симметрия и асимметрия	81
Перспектива	84
ГЛАВА 4. ПОРТРЕТНАЯ И ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ: СОВЕТЫ, ЛАЙФХАКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ	89
Портретная фотография	92
Мастер-класс по портретной съемке	95
Предметная фотография	101
Мастер-класс по фотосъемке прозрачных предметов	105

Мастер-класс: креативная предметная фотография.	117
Советы начинающим: предметная фотография для маркетплейсов.	122
Мастер-класс: предметная фотосъемка 360°.....	125
Послесловие.....	130
Краткий словарь терминов.....	133

ОТ АВТОРА

Студийная фотография открывает безграничные возможности для создания потрясающих образов. Фотостудия — это своеобразный мини-театр игры света и тени с различными персонажами, гримом и декорациями, костюмами и реквизитом, где главный режиссер — фотограф. Именно он делает в студии «погоду»: солнце и туман, снег и дождь. Техническая оснащенность современной фотостудии все это позволяет.

Однако для достижения великолепных результатов требуется не только обладать креативностью, но и уметь работать с оборудованием, освещением и композицией. В этой книге вы найдете всю необходимую информацию, чтобы сделать ваши студийные фотографии настоящими произведениями искусства. Шаг за шагом вы узнаете, как грамотно оборудовать фотостудию для разных задач, и сможете пошагово повторить мастер-классы по разным видам съемки.

Не важно, являетесь вы начинающим фотографом или уже имеете определенный опыт в этой области — данная книга станет незаменимым источником знаний для вас, поможет раскрыть творческий потенциал, расширить навыки и достичь результатов, на которые вы раньше даже не могли рассчитывать.

Скорее берите в руки камеру и погружайтесь в увлекательный мир студийной фотографии, чтобы открыть для себя неисчерпаемые возможности креативного самовыражения!

ГЛАВА 1

ФОТОСТУДИЯ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО

Собственная фотостудия — мечта многих фотографов. Но поначалу на пути к этой мечте возникает множество вопросов, например:

- какой площади должна быть студия;
- какой высоты должны быть потолки;
- какое оборудование лучше устанавливать;
- каким будет жанр съемок: небольшие предметы для маркетплейсов или портреты, работа с моделями, с животными, съемка в статике, в динамике или же комбинированный вид.

Для фотографов начального и среднего уровней подходящим вариантом будет студия для предметной фотографии или же стандартная студия с фоном. Именно эти виды студий помогут вам на практике понять, что такое пропорции и композиция кадра, перспектива, светопись и т.д. Позднее, когда вы отточите навыки, можно задуматься и о более сложных вариантах — большой интерьерной, «мокрой» и даже выездной студии.

С точки зрения финансов студия может быть малобюджетной с недорогим оборудованием, скромным интерьером и ограниченной площадью или, наоборот, дорогой и современной, с дорогостоящим оборудованием, полностью автоматизированной, с большой фотосъемочной площадью и вспомогательными помещениями. Во втором случае фотографы часто объединяются для совместной эксплуатации фотостудий.

Но пока вернемся к тому, как организовать студию с фоном и студию для предметной фотографии в рамках относительно небольшого бюджета (без учета основного оборудования — фотоаппарата и объектива) у себя дома или в отдельном помещении, если такое имеется.

СТУДИЯ ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

Некоторые фотографы специализируются на фотосъемке предметов от автомобилей до ювелирных изделий для творческих и рекламных целей. Эта съемка так и называется — предметная.

За последние 10 лет ниша предметной съемки расширилась до фотографий для рекламы, маркетплейсов и интернет-магазинов, и даже фуд-фотографии. Здесь задача фотографа — максимально четко и выгодно показать дизайн, форму или нужные детали предмета съемки.

Для предметной фотографии нужна небольшая студия, основное наполнение которой:

- стол для предметной съемки;
- светильники;
- полки для реквизита;
- компьютерный стол.

Площадь помещения

Для организации подобной студии вполне достаточно помещения с площадью 15–20 м² и высотой потолка не ниже 2,6 м — именно такие параметры необходимы для комфортной установки направленного света. Помещению требуются хорошее освещение и нейтральный цвет стен, а яркие оттенки напротив нежелательны, так как могут искажать цвета снимков.

Оборудование

Серьезных требований к фотоаппарату для предметной съемки нет — вы можете использовать имеющуюся у вас камеру. Все зависит от того, что именно вы планируете снимать. Так, для интернет-каталога хватит даже смартфона с хорошей фотокамерой, у которой программная начинка позволяет получать яркие, резкие кадры с полутонами. Если же вы собираетесь распечатывать снимки в большом формате или отправлять их в журналы, лучше снимать фотоаппаратом с высоким разрешением.

Рекомендуемые пять моделей универсальных малобюджетных фотоаппаратов начального уровня, на которые стоит обратить внимание:

- **Nikon D5500** Kit 18–55 mm f/3.5–5.6G VR;
- **Nikon D5300** AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G;
- **Canon EOS 700D** Kit EF-S 18–135 mm f/3.5–5.6 IS STM;
- **Canon EOS 2000D** Kit EF-S 18–55 mm f/3.5–5.6 III;
- **Sony Alpha** SLT-A58 Kit.

Оптика в этом плане намного важнее, так как качество фотоизображения на 85 % зависит от объектива. Если вы установите на бюджетный фотоаппарат дорогой профессиональный объектив, вы получите такое же качественное изображение, какое дает профессиональный аппарат. Разницу визуалью вы не заметите.

Для предметной съемки оптимальным выбором объективов являются оптика с фокусным расстоянием 24–70 мм f2.8. Объективы с такими параметрами выпускают все основные производители оптики.

Свет

Освещение — ключевой фактор в предметной фотографии. Идеально подойдет естественный свет, но тогда помещение должно быть с большими окнами. Искусственное же освещение можно создать с помощью светильников и ламп. Регулируемые источники света позволят вам создавать разные эффекты на объектах и контролировать тени.

Искусственное освещение для предметной съемки может быть разным: одни фотографы предпочитают галогенный свет, другие — импульсный.

Если вы используете галогенный свет, выбирайте 1000-ваттные светильники, оснащенные регулятором мощности. Импульсный свет более удобен — он не нагревает маленькое помещение, а пилот-лампа позволяет выстраивать световой рисунок. Моноблок мощностью 250–400 Дж — то, что нужно для небольшой студии.

Фон и поверхность

Разные фоны (их называют также задниками) помогут подчеркнуть как общую эстетику предметов, так и их детали. Вы можете приобрести специальные студийные фоны или создать их самостоятельно с помощью ткани, бумаги или разнообразных текстур. На первых порах все специальные приспособления можно заменить обычным столом, покрытым белой тканью. Но в этом случае нужно будет обязательно обработать кадры в фоторедакторе, чтобы удалить ненужные тени.

Если строгих требований к фону нет (например, строго белый и т.п.), то можно работать с предметом на любой ровной плоскости. Экспериментируйте с фактурами: тканевые, металлические, деревянные, каменные поверхности. Главное, чтобы фон и поверхность не «перекрывали» объект съемки и не переключали зрительское внимание на себя.

Предметы можно снимать на чем угодно: на тумбе, на ящике или на полу. Но удобнее всего приобрести специальный стол, который приспособлен для подобного рода съемок.

Конструкция стола также позволяет устанавливать под него светильник, который подсвечивает предметы снизу.

