

ГЛАВА 6

СТИЛЬ

СОЗДАЕМ ЭФФЕКТНУЮ ВИЗУАЛЬНУЮ СРЕДУ

Часто считается, что свет и обработка – два компонента фотографии, которые и определяют ее «стиль». Но в создании эффектных снимков участвует гораздо больше элементов! Фотограф должен отобразить много визуальных элементов – кирпичиков, из которых и выстраивается стиль и индивидуальная манера художника. Элементы, которые мы рассмотрим в этой главе, – гардероб, фон (или окружающая среда), прическа, макияж и декорации.

Грамотный стиль выводит профессионально отснятую фотографию на качественно новый уровень и усиливает впечатление от нее. Его выбор помогает создать намерение. Эффектная визуальная среда более динамична, и чем интереснее элементы, участвующие в съемке, тем выигрышнее будет фотография. Но помните: все это необходимо спланировать заранее; случайно стиль не формируется.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЗАМЫСЛЕ

Стилистика любой съемки опирается на ее замысел. Всё, что попадает в кадр, должно находиться там не случайно. Это не значит, что съемка не допускает спонтанности, как раз наоборот. Когда все визуальные элементы продуманы, есть больше творческой свободы; можно щелкать затвором без необходимости беспокоиться из-за каждой мелочи. Сильная фотография всегда выстроена – и неважно, снимаете ли вы гламур или суровую правду жизни, в высоком или низком ключе. Выстроить кадр случайно нельзя. Это всегда делается намеренно, и чаще всего для этого привлекаются посторонние.

Наверное, я и так слишком часто повторяюсь, но скажу еще раз: у каждой фотографии должен быть замысел, своя задача. Задача портретной съемки (в рамках этой книги) – получить выразительный портрет. Этого можно достичь освещением с большим количеством контрастных теней, использованием ярких цветов, другими средствами, вызывающими эмоциональный отклик. Воплощению конечного замысла (каким бы он ни был) способствуют и гардероб, и среда, и прическа, и макияж. Если что-то из перечисленного не приближает вас к цели, найдите другой вариант. На вашей модели платье в пастельных тонах, а вам кажется, что ярко-красный был бы более выразительным? Смените платье. То же касается фонов и макияжа. Если детали не подкрепляют замысел, они ослабляют его. Эффектные фотографии складываются из продуманных деталей.

ГАРДЕРОБ

Один из важнейших факторов, влияющих на стилистику фотографии, – выбор того, что надето на модели (или, наоборот, **не** надето). Недаром людей, отвечающих за гардероб, называют стилистами. Традиционные портреты – не фэшн-фотография, выбор одежды не ограничен модными тенденциями. На традиционном портрете модель не обязательно должна быть облачена по последней моде, в отличие от фэшн-фотографии, где мы ожидаем увидеть модную одежду.

Подбор гардероба также зависит от рынка, с которым вы работаете (однако его размер не имеет значения). Например, нью-йоркские фотографы снимают совсем другие портреты, чем фотографы из Лос-Анджелеса, Парижа или Милана. Если вы любите фэшн и работаете в этом стиле, следите за модными тенденциями в своем городе (или там, где будете снимать). Это не ограничивает вас в выборе, но при подборе одежды нужно учитывать модные тенденции. Стилист, отвечающий за гардероб, станет ценным дополнением к вашей команде, но хорошего специалиста трудно найти. Подойдите к делу творчески: например, возьмите одежду напрокат в театральном ателье.

Героя традиционного портрета можно наряжать в любую одежду, не обязательно модную. Например, если вы фотографируете делового человека, отлично подойдет его костюм при условии, что он хорошо сидит (однако можно сделать так, чтобы он хорошо сидел на снимке). А еще допустимо снимать «театральные» портреты – когда модель вживается в какую-то роль (рис. 6.1). Вы можете обыграть черты характера модели, используя для этого стиль (и особенно костюмы). Спросите себя – должна ли одежда подчеркивать характер модели или создавать некий образ? При помощи гардероба вы подчеркиваете индивидуальность модели или выстраиваете визуальную фантазию? Должен ли костюм быть незаметным, чтобы на первом плане оставалась личность вашей модели?

Стилистика тесно связана с символикой цвета. Раньше костюм был единственным способом «опознать» на портрете богатого и знатного человека (однако, если человек заказывал свой портрет, это само по себе свидетельствовало о том, что он не беден). В зависимости от эпохи и географии различались цвета костюмов знати и уровень

6.1 На этой фотографии я, с одной стороны, создаю фантазийного героя, а с другой – подчеркиваю определенные стороны личности моей модели. Герой особенно гордится тем, что он британец. Кроме того, он любит лошадей и работает рейнджером в парке. Пиджак на портрете – личная вещь, мой герой носит его, когда ездит верхом. Шляпа, бабочка, монокль и карманные часы выбраны мной и обыгрывают определенные черты его личности

их роскоши (рис. 6.2). Например, Наполеон в своем наряде похож на яйцо Фаберже, а модели Рембрандта носят очень сдержанные костюмы, хотя, возможно, и дорогие*. Иногда темный цвет одежды (особенно черный) свидетельствовал о богатстве, поскольку процесс окрашивания был многоэтапным и очень длительным; из-за этого ткань ценилась выше и считалась роскошной.

6.2 Слева: «Наполеон на императорском троне», Жан-Огюст Доминик Энгр, 1806 г. Наполеон похож на новогоднюю елку, на нем очень непрактичная обувь. Справа: «Портрет старика», Рембрандт, 1631 г. Хотя по глазам старика видно, что он, скорее всего, глава преступного клана, черное одеяние выглядит очень скромно. Герои Рембрандта не всегда одеты сдержанно, но голландский кальвинизм, безусловно, повлиял на стилистику его картин

С помощью цвета платья можно создать контраст с окружающей средой (использовать противоположные цвета, например) или сделать так, что платье сольется с окружением (использовать монохромную или аналоговую цветовую схему). Яркие цвета – например, красный – производят очень сильное впечатление, а разные цвета могут вызывать разные эмоциональные реакции (см. главу 5). Используя сильные,

* Это связано с тем, что в кальвинизме не приветствуются излишества.

«провокационные» цвета (красный, фиолетовый, белый, черный), вы добавляете выразительности; другие, особенно светлые оттенки, не выглядят такими выразительными. В удачном портрете цвет вписывается в общий нарратив. Он может не быть центром внимания, но цвета на портрете не должны возникать случайно; стоит всегда пользоваться продуманной схемой.

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ СТИЛИСТА

Что продумать, выбирая гардероб для модели.

- **ЦВЕТ:** усиливает ли он общий замысел фотографии?
- **ПОСАДКА:** хорошо ли сидит одежда на модели? Ткань в области швов и пуговиц не должна быть натянута. Если одежда слишком свободная, подколите ее булавками и зажимами. Вы должны владеть базовыми знаниями о типах фигуры и о том, какая одежда им противопоказана.
- **ДВИЖЕНИЕ:** может ли модель свободно двигаться? Некоторые костюмы лучше смотрятся в динамике, другие – в статике. Подумайте, как будет выглядеть каждый предмет гардероба на снимке, и найдите идеальный способ представить его. Может, модели лучше сесть или встать? Как расположить руки?
- **ТЕКСТУРА:** как она отображается на фотографии? Кажется ли ткань шероховатой или гладкой? Выглядит ли одежда современной или исторической?

ПОИСК КОСТЮМОВ ДЛЯ СЪЕМКИ

- Театральные гардеробные и ателье – лучшее место для поиска костюмов. Иногда арендовать костюмы можно в другом городе с доставкой, но лучше поискать поближе к студии.
- Наведите справки в местных театрах.
- Поищите в прокатах карнавальных костюмов в вашем городе.
- Поищите костюмы на онлайн-площадках.
- Арендуйте костюм в агентстве, организующем исторические реконструкции.

ФОН

Фон позади модели стоит учитывать при съемках как в студии, так и в других локациях. Не буду вдаваться в подробности законов композиции, скажу только, что основной принцип здесь – правило «фигура – фон» (см. главу 2). Ваша главная задача – зрительно разделить их. На двумерном изображении это создает глубину и помогает выстроить композицию. Соблюсти правило можно при помощи глубины резкости, фона (как правило, контрастного) и освещения (**рис. 6.3**).

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ

Глубина резкости – это когда объект съемки в фокусе, а фон размыт (степень размытия может быть разной). Этот метод хорошо работает, когда фон не связан с объектом, не несет смысловой нагрузки и не слишком отвлекает внимание. «Побочный эффект» широкой диафрагмы – смягченный контур фигуры; фотография, снятая таким способом, напоминает картину. Детали при отдалении от лица становятся менее резкими, как мазки широкой кистью; края изображения растушеваны.

6.3 На первой фотографии у фона много деталей, и он в той же цветовой гамме, что и модель; я использовал малую глубину резкости, чтобы отделить фигуру от фона. На второй фотографии фигура гораздо светлее фона, а одежда – темнее, это и создает разделение. Кроме того, темная одежда и фон акцентируют внимание на лице модели. На третьей фотографии я использовал контровой свет, чтобы отделить темную фигуру от темного фона (свет расположен позади модели на высоте)

КОНТРАСТ

Светлые предметы лучше видны на темном фоне (или темных участках) и наоборот. Использование контрастов для отделения фигуры от фона требует более натренированного взгляда, чем применение глубины резкости. Такой фон делает изображение более выразительным и эффектным. Его можно использовать как в студии, так и на природе, суть не меняется: темный предмет на светлом фоне или светлый на темном.

ОСВЕЩЕНИЕ

Контровой свет или подсветка фона создает нужное разделение. Вы можете использовать любой вариант или оба, главное – достичь результата. Разумеется, не обязательно четко отделять фигуру от фона. Многие художники прошлого писали их почти в одинаковых тонах, и не случайно. Фигуру в темной одежде часто помещали на темный фон, чтобы привлечь взгляд зрителя к лицу. Такой подход требует от художника (или фотографа) умения обращаться с темными тонами и вынуждает зрителя смотреть более пристально, вглядываясь в каждую деталь, которую стремился показать художник. Когда четкого разделения «фигура – фон» нет, модель словно «проступает» из тени. Нельзя сказать, что какой-то метод более правильный; экспериментируйте, и вы найдете свой. Но для начала выберите что-то одно и действуйте осознанно.

НАТУРА ИЛИ СТУДИЯ

Натурные съемки, с одной стороны, дают больше возможностей, с другой – сопряжены с серьезными трудностями. Естественная среда, безусловно, интереснее визуально. Она динамична и добавляет портретам живости. Но натурные съемки сложны и непредсказуемы по многим причинам (см. главу 4). Снимая портреты в естественной среде, помните, что главный элемент фотографии – модель, и обстановка не должна отвлекать внимание от нее. В сильном портрете основной акцент всегда на человеке, среда только «обрамляет» ее, добавляет контекст или и то, и другое. При работе на природе также может понадобиться дополнительное освещение.

Кому-то кажется, что студийные фоны слишком незамысловаты и скучны. Это не так! В студии действительно негде спрятаться, необходимо контролировать все визуальные элементы, и все ошибки (как и успехи) видны сразу. Но найти интересный фон для студии можно, вариантов множество. Самый распространенный и недорогой – бесшовные бумажные фоны в рулонах (рис. 6.4). Они бывают разных цветов и разной ширины и стоят относительно дешево. Само название «бесшовный» указывает на то, что фон выглядит «бесконечным» и воспринимается как бездна позади объекта. Вид бумажного фона можно менять при помощи освещения и цветных гелевых фильтров. Иногда он выглядит как яркий графичный фон позади модели. Более дорогостоящий вариант – циклорама. На фотографии оба фона выглядят примерно одинаково, но циклоамы делают из фанеры (поэтому они тяжелые и немобильные) и окрашивают в нужный цвет. Зато они не мнутся, как бумага, и их можно использовать как интерактивный элемент.

6.4 Бесшовный бумажный фон – эффектный и минималистичный

[Почитать описание, отзывы и купить на сайте МИФа](#)

Фон с принтом – более продвинутый вариант бумажного и более простой, чем циклолама (рис. 6.5). Бывает разных размеров. В отличие от бумаги, у этих фонов гораздо более разнообразные цвета, текстуры и материалы. Они выполнены в разных стилях, на некоторых даже изображены сцены (рисованные или фотографии) – можно подобрать нужный для любой ситуации. Помимо фонов, есть маты, имитирующие различную текстуру пола; их легко разворачивать и сворачивать. При помощи фонов с принтом и искусственных полов можно создавать самые разные декорации в студии.

Наконец, есть тканевые фоны с рисунком (рис. 6.6). Они стоят дороже бумажных с напечатанным принтом, поскольку производятся не массово, а вручную. Такие фоны можно увидеть на работах Энни Лейбовиц, Нормана Джина Роя, Патрика Демаршелье. Бумажный фон с принтом можно использовать только как фон, а тканевый более многофункционален и может быть использован в том числе в композиции и придать снимку дополнительную глубину и выразительность.

Если стоит вопрос, где снимать – в студии или в естественной среде, учтите, что иногда контекст (окружающая среда) только мешает при съемке портретов. Убрав его, вы сделаете портрет более выразительным и сможете полностью сосредоточиться на модели. Но в других случаях окружающая среда усиливает общий замысел.

ГДЕ ИСКАТЬ ФОНЫ

Бесшовные бумажные фоны, фоны с принтом и искусственные полы можно заказать на следующих сайтах:

- Savage (www.savageuniversal.com)
- Denny Manufacturing (www.dennymfg.com)
- Silverlake Photo Accessories (www.silverlakephoto.com)

Рисованные тканевые фоны можно заказать здесь:

- Gravity Backdrops (www.gravitybackdrops.com)
- Oliphant Studios (www.oliphantstudio.com)
- Broderson Backdrops (www.brodersonbackdrops.net)

6.5 Фон с печатным рисунком – немнущееся полиэстеровое волокно, которое можно стирать в машинке. Пол – неопреновый резиновый коврик с напечатанной текстурой. И фон, и пол куплены в Denny Manufacturing

6.6 Здесь ткань становится уникальным текстурным фоном для модели

ТЕКСТУРЫ

Помимо тонов и цветов, визуальный интерес изображению придают текстуры. А если вы хотите снять фотографию в эстетике минимализма, используйте их по минимуму. Источником текстуры на фотографии может быть что угодно – одежда, кожа, фон, декорации. Главное – одежда. Вы можете использовать много разных материалов: твид, тюль, металлизированную ткань, шелк, мех (искусственные и натуральные), кожу или кружево. Можно подобрать подходящую текстуру ткани для любого жанра и настроения.

Интересная текстура бывает у кожи – не только лица, но и рук, и любой другой части тела. Волосы, морщины, веснушки, шрамы добавляют текстуру фотографии. Ее можно создать и при помощи макияжа: иногда его наносят нарочито густым слоем, а иногда достаточно слегка подчеркнуть скулы.

Фон и декорации также могут иметь определенную фактуру. Я предпочитаю текстурные фоны гладким. Одни фотографы любят гладкие поверхности без изъянов, другие – неровности, кому-то нравится и то, и другое. Все зависит от личных предпочтений; главное – определиться с общей идеей снимка, фотографическим замыслом.

РЕФЕРЕНСЫ

Референсы – подборка изображений или идей, которой можно поделиться со всей командой, участвующей в съемках. Это фотографии модели, образцы макияжа и причесок, одежды, цветовые схемы и т.д. Ищите вдохновение на Pinterest, Behance и Tumblr. На Pinterest есть встроенная система для создания референсов с возможностью поделиться ими.

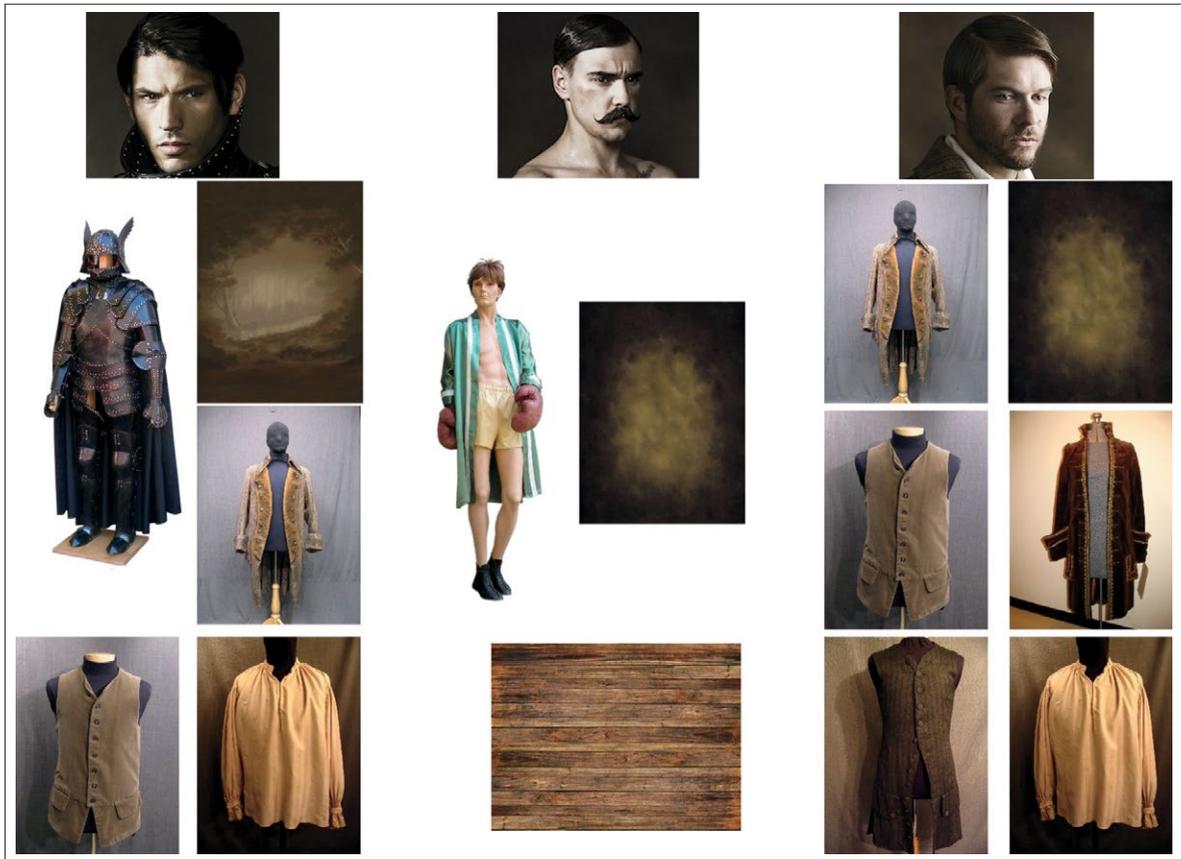
ПРИЧЕСКА И МАКИЯЖ

Роль прически и макияжа зависит от цели снимка. В фэшн-фотографии активно используется мейкап; если вы не снимаете модный портрет, его может быть намного меньше. Или вообще не быть. Цель портрета – не показать моду или красоту. Здесь главное не прическа, не макияж, а сам человек. Например, слишком сложный макияж глаз может отвлекать внимание от лица модели. В фэшн-фотографии избыточность в порядке вещей. В портрете прическа и макияж лишь дополняют облик модели. Именно она – центральный элемент фотографии, но не наоборот.

Если вы сотрудничаете со стилистами и визажистами, рекомендую для начала составить коллаж, чтобы убедиться, что вашу идею правильно поняли (рис. 6.7). Цель – создать определенный образ, персонажа; прическа и макияж могут способствовать этому, помочь модели вжиться в роль, облегчить «игру». Стилист и визажист иногда становятся незаменимыми членами вашей команды. Работа с профессионалами в этой области меняет всё. Они знают, как подчеркнуть индивидуальность модели, не препятствуя реализации общего замысла. Сотрудничество с профессионалами, готовыми поделиться своими идеями и внести свой вклад, может существенно усовершенствовать ваше визуальное восприятие, а также самооценку модели. Если она хорошо выглядит, она хорошо себя чувствует – и это облегчает фотографу работу.

ГДЕ ИСКАТЬ СТИЛИСТОВ И ВИЗАЖИСТОВ

- В местных салонах красоты.
- В косметических магазинах.
- В профессиональных базах данных.

6.7 Референс поможет проработать стилистику фотографии заранее и спланировать всё: от гардероба до фона. Это действенный метод организации процесса, дающий всей команде слаженное видение

ДЕКОРАЦИИ И РЕКВИЗИТ

Использовать реквизит в портретах не обязательно, но благодаря ему у модели есть чем себя занять! Оказавшись перед камерой, человек часто не понимает, что делать с руками, и забывает, зачем они нужны. Людям стеснительным очень сложно. Если вы дадите им стул, стол или что-то подержать, у них появится возможность на что-то облокотиться, предмет, с которым можно взаимодействовать, или подсказка, которая поможет вжиться в роль.

В студии Рембрандта была целая коллекция реквизита, который он использовал при написании многих своих картин (рис. 6.8). В портретах на заказ реквизит часто помогал охарактеризовать героя или наделять портрет скрытым смыслом. Например, книга означала тягу к знаниям, череп – смерть или смертность, зеркала и отражения – тщеславие. Реквизит – отличный способ выразить что-то иносказательно. Пусть у тех, кто смотрит на вашу фотографию, появится пища для размышлений. Тогда ваш снимок, безусловно, понравится им больше.

6.8 Рембрандт был увлеченным коллекционером. В этой комнате его дома хранится собрание предметов; некоторые из них он использовал на картинах как реквизит

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непродуманная стилистика фотографии портит визуальный стиль художника. Продумывайте каждое решение; вы должны быть уверены в том, каким целям служит каждый визуальный элемент. Спланировав всё заранее, вы расширите арсенал средств, сможете эффективнее донести свою идею, а в нужный момент получите больше вдохновения. Модель в простой футболке без укладки и макияжа на белом фоне – что ж, можно снять хороший портрет и с такими начальными условиями, но так намного сложнее выразить свой замысел! Захочется ли вам творить в таких условиях? Выстройте сцену, которая вас вдохновляет. Поместите перед камерой то, что вам захочется снимать. Исторический костюм, красивая прическа, макияж, реквизит обогащают рабочую среду, делают ее более многослойной и помогают рассказать историю.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

