PRO PHOTO

Студийный портрет

Руководство по классическому портрету

THE PRO-PHOTO SERIES

СТУДИЙНЫЙ ПОРТРЕТ

РУКОВОДСТВО ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

Из всех возможных применений фотоаппарата портретная съемка — фотография лица и фигуры,— несомненно, является самым распространенным и захватывающим. Для каждого, кто берет в руки камеру, фотографирует людей, передача сходства на фотоснимке — не самое сложное. Гораздо труднее уловить главное в личности портретируемого, проникнуть в его внутренний мир.

Цель книги **Студийный портрет** — помочь профессионалам и фотолюбителям делать достаточно удачные портреты. Для этого в ней помещено более ста высококачественных портретов, к которым даются пояснения, рассказывается о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться фотографу, об основных элементах композиции, о расположении объектов, о том, как лучше выбрать точку съемки, смоделировать освещение, какой объектив использовать.

Надеемся, что книга **Студийный портрет** станет для вас незаменимой либо как фотосправочник, либо как источник вдохновения.

СТУДИЙНЫЙ ПОРТРЕТ

PRO PHOTO

RotoVision

ROTOVISION
PRO-PHOTO SERIES

СТУДИЙНЫЙ ПОРТРЕТ

: ДЖОНАТАН ХИЛТОН

ОБНИНСК • ИЗДАТЕЛЬСТВО "ТИТУЛ" • 1997

PRO PHOTO

A RotoVision Book

Studio Portrait Photography
A Guide to Classic Portrait Photography

Published and distributed by Rotovision SA
Rue Du Bugnon 5
1299 Crans-Pres-Celigny
Switzerland

Rotovision Sa, Sales & Production Office
Sheridan House 112/116a Western Road
HOVE BN3 2AA/England
Tel: 44-1273-7272-68
Fax: 44-1273-7272-69

Copyright © RotoVision SA
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the permission of the copvriqht holder.

© Издательство "Титул", издание на русском языке, 199"
© Гринь Б. М., перевод, 1997

ISBN 2-88046-254-1 (Англия)
ISBN 5-86866-088-9 (РФ)

This book was designed, edited and produced by
Hilton & Kay
63 Greenham Road
London N10 1LN

Design by Phil Kay
Picture research bv Anne-Marie Ehrlich

Отпечатано в Сингапуре

На русском языке издается и распространяется издательством "Титул". 249020 г. Обнинск Калужской обл., а/я 5055, тел.: (08439) 48282

Photographic credits
Front cover: Linda Sole
Page 1: Gary Italiaander
Pfiges 2-3: Julian Deghy
Page 160: Julian Deghy
Back cover: Gary Italiaander

ВВЕДЕНИЕ i

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ 9

ГЛАВА ПЕРВАЯ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРТРЕТНОЙ СЪЕМКИ

Атмосфера, создаваемая освещением 16
Построение кадра 20
Особое значение фактуры 26
Акцентирование формы 30
Линии, очерчивающие формы 34
Съемка значимых событий 36
Работа над имиджем 40

ГЛАВА ВТОРАЯ ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

Фотографирование детей 50
Портреты на фоне декораций 54
Гибкий подход 58
Контровой свет 64
Классические портреты 66
Жанровые портреты 70
Семейный портрет 74
Съемки у клиента на дому 76
Вариации на различные темы 82
Бестеневое освещение 86
Как помочь объекту расслабиться 88
Использование окружающей обстановки 90
Последний портрет 92
Сила и слабость 94

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ДВОЙНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ПОРТРЕТЫ

Случайные встречи 98
Цветное или черно-белое фото? 104
Дневное освещение 106
Моделирование освещения 112

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Использование спецэффектов.....122
Фотография и живопись.....124
Наложение изображений.....126
Декоративные эффекты.....128
Отделение эмульсии.....130

ГЛАВА ПЯТАЯ ПОРТФОЛИО

Страт Мастдрис.....134
Стив Пайк.....146

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОТОГРАФАХ.....154

БЛАГОДАРНОСТИ.....160

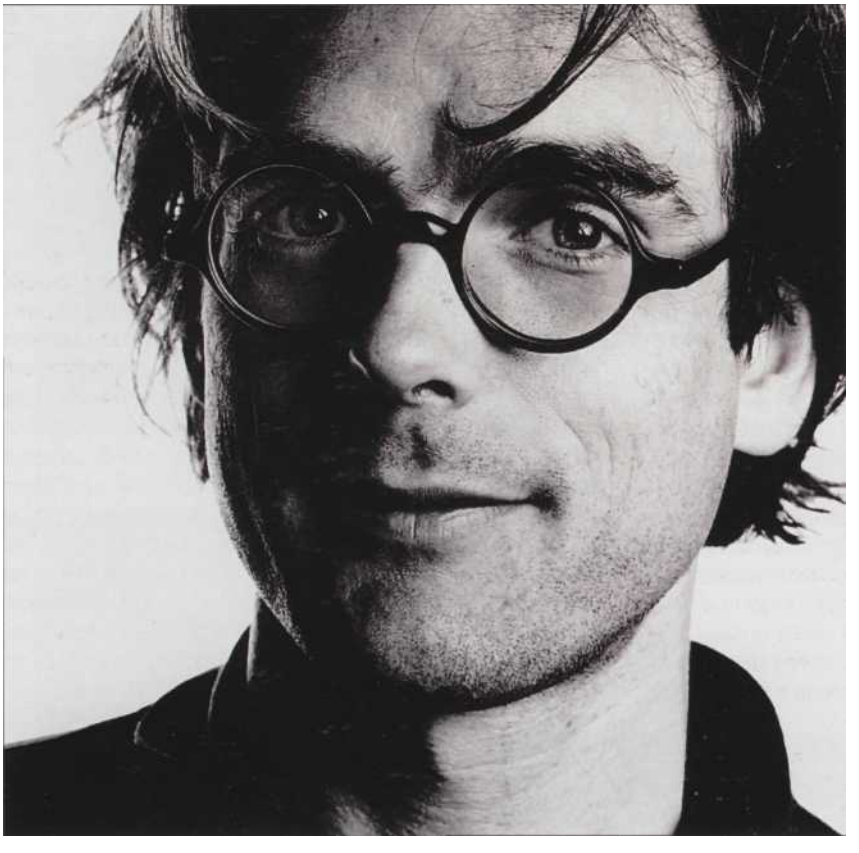
ВВЕДЕНИЕ

Множество разнообразных подходов к портретной фотографии и оригинальные трактовки этого понятия делают портретную съемку весьма привлекательной и интересной сферой человеческой деятельности. Термин "портретная фотография" действительно является достаточно широким и охватывает все, начиная от снимков, на которых запечатлено только лицо или даже часть лица объекта на абсолютно чистом фоне, и заканчивая портретом объекта в полный рост, снятого в самой различной обстановке. Хотя главный акцент в этой книге делается на студийной работе, в нее также включены фотоснимки, сделанные не только в профессиональной студии, но и дома у клиента или же на его рабочем месте.

Если судить по тем произведениям искусства, которые были созданы на протяжении многих веков нашей истории благодаря усилиям художников, занимавшихся живописью, рисунком или скульптурой, становится ясно, что человеческое лицо - это непреходящая тема. Даже на заре фотографии, когда фотоаппараты и фотоэмульсии были настолько несовершенны, что для получения хоть какого-то изображения требовалась экспозиция в несколько минут даже при ярком солнечном свете, люди становились главными персонажами фотографий гораздо чаще, чем любые другие объекты. В те далекие времена студии фотографов-портретистов на первый взгляд напоминали камеры пыток. Кресла для съемки были оборудованы специальными зажимами, которые неподвижно закрепляли каждую часть тела объекта, пока фотограф стоял с хронометром в руке, отсчитывая минуты перед тем, как вновь поместить в кассету пластину со светочувствительным слоем. Этим-то, несомненно, и объясняются вымученные позы, в которых застыли объекты на дошедших до наших дней фотографиях, а также смазанные до неузнаваемости лица тех, кто не смог оставаться абсолютно неподвижным, хотя и был зажат в тиски. Сегодня жизнь у фотографа и тех, кто ему позируют, стала значительно легче. Современные фотопленки в тысячи раз чувствительнее первых примитивных эмульсий, а объективы обладают такой степенью точности, что практически не приводят к искажениям и допускают лишь минимальное рассеивание света. Когда же требуется дополнительное освещение, современные фотовспышки дают достаточное количество света в мгновение ока - в течение $^{1}/_{10000}$ секунды и даже менее.

ФОТОГРАФ:
Энтони Оливер
КАМЕРА:
6 x 6 см
ОБЪЕКТИВ:
105 мм
Экспозиция:
$^{1}/_{60}$ **с и f/22**
ОСВЕЩЕНИЕ:
2 студийные вспышки

-< Объектами этого группового портрета, сделанного в рамках исследования, проводимого Национальной Портретной Галереей в Лондоне, являются три швейцара одного из ночных клубов. Затемненный стиль студийного освещения, полученный применением вспышек нерассеянного света, усиливает впечатление угрозы, исходящей от объектов.



ФОТОГРАФ:
Энтони Оливер
КАМЕРА:
6 х 6 см
ОБЪЕКТИВ:
180 мм
Экспозиция:
1/125 СИ f/8
ОСВЕЩЕНИЕ:
2 студийные вспышки

Л На этом снимке фотограф преднамеренно использует края фотографии в качестве элементов композиции. Контрастное освещение полуосвещенного/полузатемненного лица смягчается лишь слабой подсветкой теней при помощи фоновой бумаги.

О данной книге

В первой главе данной книги рассматриваются вопросы, которые являются основополагающими для получения хороших результатов в области фотографии. В главу "Элементы портретной съемки" включены темы, раскрывающие использование трехмерной формы и линий, очерчивающих объемные формы, как особых приемов сообщения зрителям дополнительной информации, а также различные способы построения кадра для придания снимку динамичности и жизненной силы.

Одним из критериев широкой классификации портретов может служить возрастной критерий, в соответствии с которым выделяются четыре основные возрастные категории (вторая глава книги): грудные дети и дети, начавшие ходить; подростки и юноши; люди зрелого и пожилого возраста и, наконец, старики. Увлекательно изучать лица объектов этих разных категорий и видеть, как невинность и неопытность объектов уступают место зрелости, а они сами приобретают черты, отражающие их образ жизни и жизненный опыт.

Создание двойных и групповых портретов, о которых идет речь в третьей главе, может послужить вызовом фотографу-портретисту. Одним из ключевых элементов группового снимка является удачное расположение объектов в кадре. Динамика группового портрета зависит от направленности взгляда, положения рук и поворота голов объектов. Освещение также гораздо сложнее смоделировать, когда имеешь дело с несколькими объектами.

Перейдя к четвертой главе книги под названием "Специальные эффекты", читатель начинает понимать, что полученное фотоизображение знаменует не столько окончание процесса создания фотоснимка, сколько его начало.

В последней главе "Портфолио" подробно анализируются фотографии, снятые мастерами, работающими в двух отличающихся друг от друга стилях. Одни, придерживающиеся традиций портретной съемки, трактуют фотопортрет как форму коммуникации, своеобразной беседы между ними и их объектами; другие же, наоборот, работают в области корпоративного портрета, к их услугам прибегают компании с целью создания необходимого имиджа своим сотрудникам и тем организациям, которые они представляют.

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

Чаще всего фотографам-портретистам приходится работать либо в студии (своей собственной или арендованной), либо дома у клиента, или же на его рабочем месте. Поэтому наиболее часто они используют фотоаппараты среднего формата. Пользуясь ими, можно получить негативы (или же позитивные слайды) большего размера, чем при пользовании весьма популярной камерой 35 мм. Грубо говоря, чем больше размер оригинала, тем лучше качество отпечатка, полученного в конечном результате, поскольку требуется меньшее увеличение. Относительно неторопливый процесс фотосеанса располагает к использованию большего формата, поскольку появляется возможность тщательно подготовиться к съемке каждого кадра. Однако высококачественные объективы и фотоаппараты SLR дают возможность получить великолепные результаты, особенно, когда съемка производится с рук в возникшей спонтанно ситуации, требующей от фотографа быстрого реагирования.

КАМЕРЫ СРЕДНЕГО ФОРМАТА

Традиционно наиболее часто используемыми камерами для портретной съемки являются камеры, предназначенные для пленки среднего формата. Такие камеры имеют различные модификации и предназначены для цветных и черно-белых пленок 120 и преимущественно черно-белых пленок 220. Цветная пленка имеет более толстый эмульсионный слой, чем черно-белая, поэтому цветная пленка 220 применяется редко, так как не помещается в кассетное отделение фотоаппарата.

Л Самая маленькая камера *среднего формата, позволяющая получить прямоугольные негативы и слайды размером 6x4,5см.*

Л Пожалуй, это самая известная камера среднего формата, позволяющая получить квадратные негативы и слайды размером 6 x 6 см.

Ч Данная камера - самая большая из пользующихся популярностью камер среднего формата. Она позволяет получить негативы и слайды размером 6 x 7 см (возможен также формат 6x9 см).

Наиболее популярными камерами среднего формата являются модели формата 6 x 4,5, 6 x 6, 6 x 7 см. Количество экспонируемых кадров для данных моделей обычно является следующим:

Тип камеры, см	Пленка 120	Пленка 220
6 x 4 , 5	15	30
6 x 6	12	24
6 x 7	10	20

Самое главное преимущество камер среднего формата перед камерами формата 35 мм заключается, по мнению большинства фотографов, в том, что использование негативов большего размера позволяет получить отпечатки отличного качества, особенно тогда, когда требуется крупное увеличение. К главным недостаткам камер данного формата можно отнести тот факт, что, опять-таки по отношению к формату 35 мм, они довольно тяжелы, несколько неудобны в обращении, недостаточно автоматизированы (хотя последнее часто оказывается преимуществом), дорого стоят, а используемые кассеты имеют меньшее количество кадров для экспонирования.

ОДНООБЪЕКТИВНЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ФОРМАТА 35 ММ (SLR)

За последние несколько лет качество объективов для камер SLR формата 35 мм возросло настолько, что увеличение портрета, скажем, до размеров 20 x 25 см (8 x 10 дюймов), дает великолепные результаты.

Благодаря своей популярности среди фотографов-любителей формат 35 мм - самый обеспеченный фотоматериалами. Существует, по крайней мере, шесть основных производителей, выпускающих самую разнообразную аппаратуру и материалы для формата 35 мм: фотоаппараты, объективы, соответствующие вспышки и сопутствующие аксессуары. Кроме полностью автоматизированных фотоаппаратов и аппаратов, где автоматика совершенно отсутствует, к услугам как профессионалов, так и любителей, имеются самые разнообразные фотообъективы и различные аксессуары, производимые независимыми компаниями. По сравнению с камерами среднего формата камеры SLR формата 35 мм имеют небольшой вес, просты в обращении и обладают достаточно совершенной автоматикой и гибкостью. Однако в тех случаях, когда требуется большое увеличение, камеры среднего формата обеспечивают несомненно лучшее качество.

Во всех камерах SLR формата 35 мм используется пленка, имеющая 24 или 36 кадров, цветная или черно-белая, позитивная или негативная. Опять же, благодаря распространенности этого формата ассортимент пленок для него гораздо более широк, чем для любого другого формата.

•^ *Данный фотоаппарат формата 6 x 7 см похож на камеру 35 мм. Многие фотографы считают, что он более удобен в обращении, чем тот, описание которого дается на стр. 9.*

ОБЪЕКТИВЫ

Когда дело касается покупки фотообъектива, нельзя отдавать предпочтение цене в ущерб качеству. Как бы хороша ни была фотокамера сама по себе, использование объектива низкого качества приведет к получению плохих фотографий, что станет особенно заметно при увеличении.

Стоимость фотообъектива зависит от величины его максимальной диафрагмы. Каждый раз, когда вы меняете диафрагменное число на следующее меньшее значение, например, от f/5,6 до f/4, вы в два раза увеличиваете количество света, проходящего сквозь объектив, а это означает, что вы можете фотографировать в условиях ухудшающегося освещения, не прибегая к использованию вспышки. При очень широкой диафрагме во избежание искажений

•4 *Этот высококачественный фотоаппарат формата 35 мм оснащен электроприводом, тремя различными измерительными системами, сменными видоискателями, фиксатором и компенсатором экспозиции, а также полностью автоматической или ручной установкой диафрагмы и выдержки.*

объектив должен иметь высокую степень оптической точности, особенно для периферийных участков кадра. Таким образом, объективы с диафрагменным числом f/1,4 стоят гораздо дороже, чем те, максимальная диафрагма которых 2,8.

Во время обычного фотосеанса вам могут понадобиться самые различные объективы: от широкоугольных (для того чтобы запечатлеть не только объект, но и окружающую обстановку или же для группового портрета), до средних телефотообъективов, позволяющих акцентировать внимание на лице или же голове и плечах объекта. Для камер формата 35 мм наиболее удобными объективами являются широкоугольные 28 или 35 мм, стандартные 50 мм, телефотообъективы от 90 до 135 мм.

В качестве альтернативы можно использовать различные зум-объективы, например, следующую комбинацию: один объектив 28-70 мм и второй 70-210 мм. Таким образом, в вашем распоряжении окажутся объективы, имеющие крайние минимальные и максимальные значения, плюс возможность использовать промежуточные значения для "тонкой настройки" композиции.

Для камер среднего формата выбор объективов не так широк. Кроме того, они больше по размерам, тяжелее и более дороги, хотя также подразделяются на широкоугольные, стандартные и средние телефотообъективы. Выбор зум-объективов для камер среднего формата также ограничен.

Вспышки

Наиболее удобным источником искусственного света при съемке портрета на натуре является, несомненно, вспышка. Существуют вспышки с самыми разнообразными техническими характеристиками, поэтому перед тем, как снимать на натуре, убедитесь, что берете с собой именно ту вспышку, которая соответствует месту съемки.

Поворотные вспышки позволяют направить пучок света на нужную стену или потолок. В таком случае ваш объект будет освещен отраженным светом, создающим более мягкое освещение.

Разные вспышки имеют разные характеристики распространения светового пучка. Параметры большинства из них позволяют работать со средними широкоугольными, стандартными и средними телефотообъективами. Тем не менее, если вы используете объектив с относительно большим фокусным расстоянием, освещение может оказаться недостаточным. Некоторые вспышки можно регулировать для того, чтобы получить параметры распространения света, соответствующие определенному фокусному расстоянию; если же регулировка невозможна, применяются специальные адаптеры.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВСПЫШКИ

Одна из проблем, возникающих при пользовании вспышкой, заключается в количестве срабатываний, зависящем от мощности батареек. Кроме того, существует проблема скорости подзарядки - времени, необходимого батарейкам для аккумуляции мощности, достаточной для очередного срабатывания. Обычные батарейки после 30 срабатываний приходится менять, так как время подзарядки становится слишком долгим (чем новее батарейки, тем выше скорость подзарядки). Это не только дорого, но и требует затрат времени. Данные проблемы можно решить, используя аккумулятор. Некоторые аккумуляторы обеспечивают до 4 500 срабатываний, а время подзарядки - *у$с,* что является достаточным при применении с камерой и электроприводом. Конечно, данные цифры подразумевают наличие оптимальных условий, таких, как расположение объекта на близком расстоянии, автоматический режим работы вспышки, наличие множества отражающих поверхностей вблизи объекта.

• *Подобные вспышки, применяемые с мощными батареями, позволяют получить высокую интенсивность освещения. При выборе вспышки старайтесь использовать те из них, которые имеют поворотный механизм, так как это поможет вам варьировать световые эффекты.*

Кронштейны для вспышек

Если вы предпочитаете производить съемку со вспышкой или вас к этому вынуждают обстоятельства, то кронштейны для вспышек, представленные на этой странице, могут оказаться полезными для вас. Достаточно высокое расположение вспышки над уровнем объектива позволяет полностью устранить эффект "красных глаз". Данная модель предназначена для работы с камерами SLR формата 35 мм, а также с камерами формата б х 4,5 см: Оба типа камер могут располагаться как горизонтально, так и вертикально, однако вспышка остается ровно по центру над объективом. Для фотоаппаратов различных конструкций предусмотрены различные модели кронштейнов.

Т *Данный тип кронштейна для вспышки позволяет устранить основную проблему, возникающую при срабатывании вспышки, смонтированной на фотокамере. Поднятие вспышки на достаточную высоту позволяет избавиться от эффекта "красных глаз".*

Камера формата 35 мм

Камера формата 6 х 4,5 см

СТУДИЙНАЯ ВСПЫШКА

Наиболее часто применяемым источником света при создании портретной фотографии в студии является студийная вспышка. Студийные вспышки подключаются непосредственно к электросети или же мощным аккумуляторам высокого напряжения, поэтому подзарядка происходит практически мгновенно, а количество срабатываний неограничено.

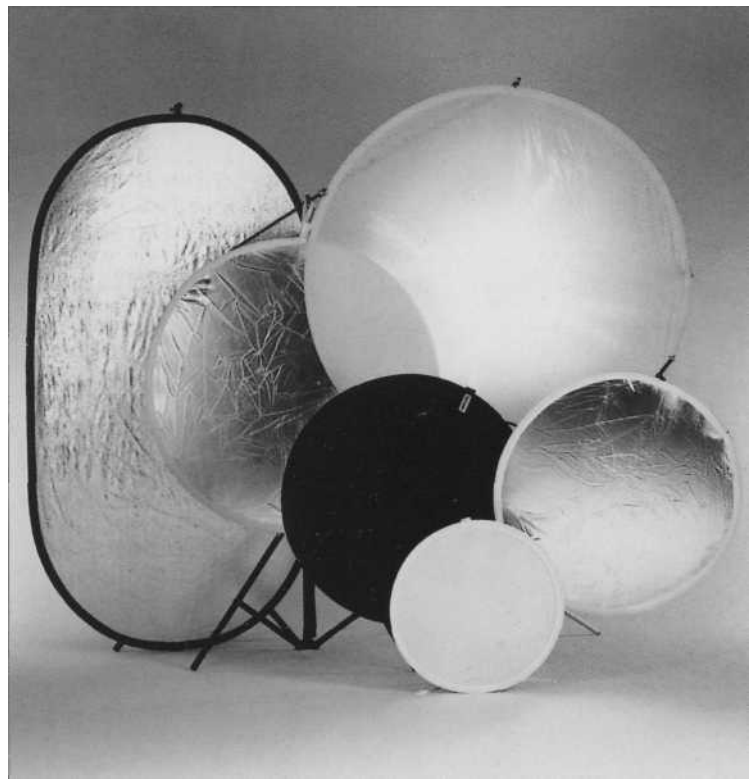
Широкий ассортимент головок, фильтров и различных приспособлений позволяет получить фактически любой стиль освещения или световой эффект, а цветовая температура светового пучка вспышки соответствует цветовой температуре дневного освещения, что дает возможность смешивать и тот и другой при съемке одного кадра без возникновения каких-либо проблем с цветом.

Еще одним достоинством вспышки является то, что она практически не выделяет тепло, как это происходит при пользовании лампами накаливания. Для решения проблемы точного предсказания того, как лягут тени и свет на объект, что обычно весьма затруднительно из-за очень короткой длительности вспышки, каждую вспышку следует оснастить "моделирующим светом". Интенсивность такого освещения мала и не влияет на величину экспозиции, зато оно позволит вам увидеть общую картину распределения света и теней с высокой степенью точности.

A Вверху слева: *Эти современные вспышки имеют конструкцию, позволяющую применять их во время съемок на натуре. Данный комплект, состоящий из двух вспышек, зонтиков и штативов, легко помещается в удобную сумку.*

A Вверху справа: *Для получения разнообразных световых эффектов данный комплект включает три вспышки, софтбокс, тубус, рассеиватель и три штатива. Все это свободно помещается в чемоданчик, который легко разместить в багажнике или на заднем сидении автомобиля.*

• *Рефлекторы можно делать из картона - белые для получения нейтрального эффекта, а цветные для достижения необычных результатов. Но профессиональные рефлекторы, изготовленные из материалов с различными отражательными свойствами, позволят вам контролировать освещение в большей степени как в студии, так и на натуре.*



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ПОРТРЕТНОЙ СЪЕМКИ