

Андрей Котлярчук
Год рождения: 1966
Место жительства: Киев

Закончил КГУ им. Тараса Шевченко (биология) и ГАРККиИ (искусствоведение). Работал заведующим фотостудией Института зоологии, фотожурналистом в ряде периодических изданий. В настоящее время частный предприниматель-фотограф, специализирующийся на рекламной и художественной фотографии. Имеет собственную студию. Отдает предпочтение фотографированию природы, работе с людьми и фактурами. Много путешествует.

ТЕХНОЛОГИЯ постановочного портрета

Вполне успешные люди не раз жаловались мне на то, что у них нет классических портретных фотографий. Мол, открываешь альбом, а там снимки с Мальдив да застолья. Порой и показать нечего. И несмотря на наличие профессиональных аналоговых и цифровых камер, практически все отдают себе отчет, что хороший портрет должен делать все-таки специалист.

Кроме того, профессиональная съемка, как правило, вносит элемент праздника в повседневную жизнь семьи. Именно такие чувства и испытывали наши бабушки и дедушки, когда собирались к фотографу.

ПЕРЕГОВОРЫ

Представьте себе, что к вам обратились из рекламного отдела крупного банка или страховой компании с предложением сделать парадный портрет босса. Даже если у вас недостаточно опыта, паниковать не стоит. Прежде всего соберите все портреты, которые вы снимали до сих пор, в том числе и репортажные, которые были опубликованы в периодических изданиях – они тоже могут быть доказательством вашего профессионализма. Оформите альбом с вашими лучшими снимками для демонстрации их на переговорах. По крайней мере, я начинал именно так. И главное – побольше уверенности!

Предположим, ваше портфолио произвело должное впечатление и у вас размещают заказ. Осталось выполнить задание максимально качественно. Для этого вам понадобится пройти ряд обязательных ритуалов. Во-первых, нужно узнать о размере суммы, выделенной на фотосъемку. Скорее всего, точную цифру вам не назовут, но какой-то ориентир все же необходим. Затем вы должны будете рассказать, что сможете сделать на выделенную сумму. И ни в коем случае не повторяйте моих ошибок. Я не раз терял заказчиков, которые сначала долго расхваливали меня и мое мастерство, после говорили, что они хотят получить самое высокое качество, какое может быть предложено в стране. Я мысленно просчитывал бюджет подобной съемки. Как правило, он бывал довольно высок. А после его объявления у людей наступал шок! Они даже не представляли, что существуют подобные расценки. Если бы я знал, что они планируют потратить в шесть-семь раз меньше, то и вел бы себя иначе.

> « Когда вы будете беседовать с заказчиком, разрешите ему полностью выговориться. Пусть выскажет свои мысли по поводу будущего портрета. »

После того как вы согласовали смету, возьмите аванс в размере хотя бы 50%. Человек, давший предоплату, уже не передумает у вас сниматься. Смета включает в себя несколько составляющих. Прежде всего это ваш гонорар, гонорар стилиста, визажиста, ассистента, аренда осветительных приборов и камеры, транспортные расходы и, возможно, аренда помещения, реквизита.

Когда вы будете беседовать с заказчиком, разрешите ему полностью выговориться. Пусть выскажет свои мысли по поводу будущего портрета. В конце концов, «чей воз – того и песенки». Вам же необходимо творчески интерпретировать задачу. Человек, который в состоянии заказать портрет, как правило, очень занят, и если он собрался сниматься, то это действительно ему нужно.

Леонид Макарович Кравчук,
первый президент Украины,
2005 г.

« Как минимум вам понадобится визажист и ассистент-светотехник. Желательно также иметь стилиста и администратора. »

ПОДГОТОВКА К ФОТОСЕССИИ

Фотограф не приезжает на фотосессию в одиночку с одной лишь камерой. Как минимум вам понадобится визажист и ассистент-светотехник. Желательно также иметь стилиста и администратора. В последнее время среди киевских фотографов вошло в моду брать в аренду киноосветители. Это не так дорого, как кажется на первый взгляд, зато вы сбережете свои нервы и время. Кроме того, человек, которого вы фотографируете, будет горд, что ему уделили столько внимания. Дайте ему почувствовать себя звездой!

На плечи вашего администратора ложится поддержка связи с секретарем портретируемого и решение множества второстепенных задач, а также поиск локаций для проведения фотосессии. Места съемки могут быть самыми неожиданными: от ка-

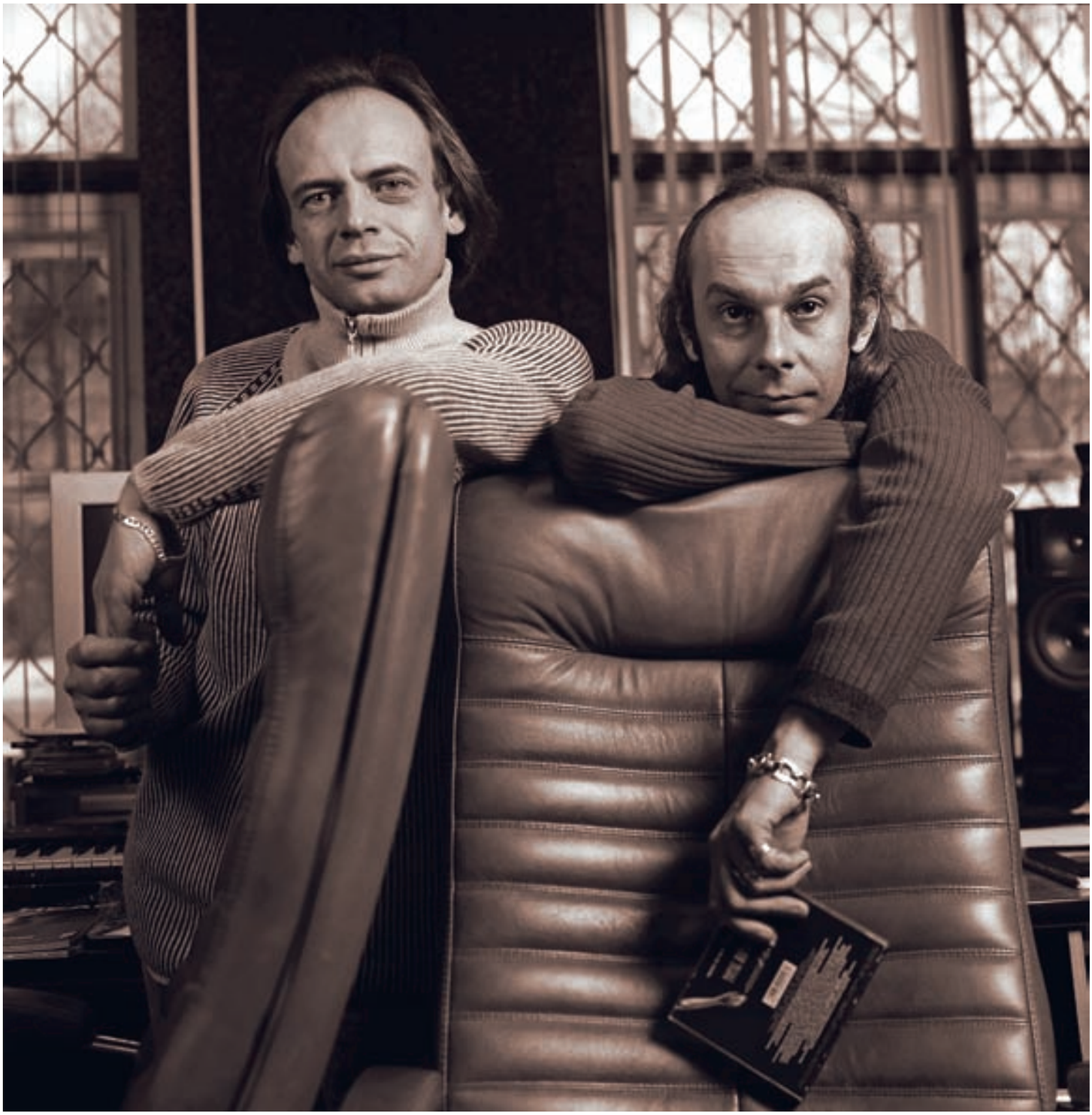
Ирина Карпова и Игорь Лобортас, 2004 г.

зино до стадиона, от палубы спортивной яхты до крыши высотного здания.

С портретируемым и стилистом вы обсуждаете, в какой манере будут решены снимки, какие понадобятся аксессуары, одежда и антураж. Вы обязательно должны ориентироваться в расценках на аренду различных локаций – разброс здесь может быть очень большой. Один из центральных киевских ресторанов сдает свои помещения по цене $1000 в час, другие – $400–500. Но, немного поискав, вы найдете вполне симпатичные помещения за символическую плату.

С клиентом накануне съемки вы должны встретиться минимум два раза. В первый раз вы знакомитесь с человеком, во второй – обсуждаете детали предстоящей съемки. Если у вас есть собственное представление о будущей фотосессии, не стесняйтесь его обнародовать. Стилист в этом деле может вам здорово помочь. Он находит подобные снимки в западных изданиях и на их основании объясняет, как приблизительно все будет выглядеть. На заказчика такая суета вокруг его персоны действует благотворно.

Место съемки найдено, костюмы заказаны, предоплата получена. Осталось выбрать камеру, с которой вы будете работать. Если у вас она всего одна, то вопрос снимается автоматически. Если же вы имеете возможность использовать разные фотоаппараты, то стоит задуматься. В последнее время я, например, комбинирую съемку сред-

«Брати Гадюкіни», 2006 г.

Елена Говорова, бронзовый призер Олимпиады 2000 в Сиднее

« Место съемки найдено, костюмы заказаны, предоплата получена. Осталось выбрать камеру, с которой вы будете работать. Если у вас она всего одна, то вопрос снимается автоматически. Если же вы имеете возможность использовать разные фотоаппараты, то стоит задуматься. В последнее время я, например, комбинирую съемку среднеформатным Rolleiflex и цифровым – зеркальным Canon. »

неформатным Rolleiflex и цифровым – зеркальным Canon.

Если клиент настаивает на высоких темпах работы, то, вероятно, стоит использовать скоростную серийную съемку. До недавнего времени фотографы-портретисты с пренебрежением относились к репортажным камерам. Они считали, что малый формат не в состоянии передать ту пластику, которая необходима для качественного портрета. В принципе, они правы, однако такая камера способна сделать большое количество кадров за короткий период и поймать при этом ускользающие эмоции. Некоторые очень ценят такие «моментальные» снимки. Использование репортажных камер в портретной съемке пришло к нам из Америки, где еще в тридцатых годах эту идею проповедовал русский эмигрант Алексей Бродович, очень популярный тогда фотограф и теоретик фотографического искусства. Достаточно сказать, что его учениками были Ричард Аведон, Аллан Портер и Арт Кейн.

В последнее время требования к техническому уровню кадров заметно снизились – все надеются на последующую цифровую обработку. Однако составляющие качественного снимка заложены уже в момент срабатывания затвора. Это особенно важно для узкопленочных аналоговых и цифровых камер. Поэтому – избегайте зум-объективов! Конечно, если вас послала редакция на задание, а портрет выйдет размером 10×15 см, то беспокоиться нечего. Но если вы работаете на заказ или для своего портфолио, тогда задумайтесь о приобретении качественного дискретного объектива. Поверьте, портретные объективы именно для того и существуют, чтобы делать портреты. А цифровыми

Тиберий Сильваши, художник, 2002 г.

Михаил Михайлович Поплавский, 2005 г.

камерами желательно снимать только в RAW-формате.

Если у вас есть время и вы никуда не спешите, то стоит отдать предпочтение среднеформатной аналоговой камере. Качество, которое дает среднеформатный кадр, до сих пор остается труднодостижимым. Снимки лучше заказать в ручной печати – я еще ни разу не видел человека, который бы был недоволен результатом.

В восьмидесятых и девяностых годах был очень популярен кросс-процесс. Фотограф снимал на слайдовую пленку, затем проявлял ее как негативную. А после печатал фотографии. Цвета при этом специфически искажались, появлялось много желтого, однако такие эксперименты с цветом заказчикам очень нравились. Если ваш клиент не чужд экспериментов, порекомендуйте ему кросс-процесс. К тому же при этом виде съемки можно смело использовать просроченную пленку – цвета от этого станут еще непредсказуемее. Не забывайте также о снимках в светлой и темной тональности – в «высоком» и «низком» ключе.

ФОТОСЪЕМКА

Случается так, что очень занятые люди могут уделить вам только 15 минут. В таком случае вам надо следовать двум правилам. Первое – это не отчаиваться, а второе – брать гонорар как за полноценный рабочий день. Пока Очень Важная Персона занята, вы вместе с ее охраной осматриваете возможные точки съемки. Разумеется, моделью тут выступает человек из ближайшего окружения вашего клиента, лучше всего если это будет его пресс-секретарь или ассистент. После того как вы подарите ему несколько отпечатков, о вас сло-

жится самое лучшее впечатление (не забудьте при этом обменяться визитками). Когда же приходит сам клиент, вам остается отснять его в заранее подобранных точках съемки и повторить световой рисунок осветительных приборов. Как правило, подобные VIP-персоны ценят не только свое время, и поэтому ваша оперативность их приятно удивит. Возможно, вас даже пригласят еще раз.

В ваших интересах отснять человека в нескольких локациях: в рабочей обстановке и в неофициальной. Неофициальную атмосферу лучше всего создает съемка на свежем воздухе. При этом надо сразу предупредить свою модель, что фотосессия будет разбита на две части, каждая из которых займет по полдня. Как правило, клиенты соглашаются.

Когда вы снимаете человека в кабинете, нужно, чтобы его взгляд был направлен строго в объектив. При этом клиент должен благожелательно улыбаться, а его глаза – излучать искреннее дружелюбие. К сожалению, часть наших соотечественников честно признаются, что улыбаться не умеют, потому что «по работе этого не надо». С иностранцами подобного не происходит. У них как по команде на лице появляются самые ослепительные голливудские улыбки. Чтобы немного расшевелить своего соотечественника, посоветуйте ему выпить грамм сто коньяка. Редко кто отказывается, а опыт показывает, что это очень действенное средство. Опять же, если вы снимаете властного зрелого мужчину, привлеки-

Валентина Сичкарь и Владислав Ващук, 2005 г.

те к работе симпатичную девушку-стилиста. Порой семьдесят процентов ее работы заключается в том, чтобы развлекать клиента во время съемки. Разумеется, если вы фотографируете женщину, подберите на съемку импозантного стилиста-мужчину.

Кабинетные портреты, в принципе, стандартны. В этом стиле я редко экспериментирую. Заказчик видел такие портреты не раз и ожидает увидеть нечто похожее.

Несколько советов, как не надо снимать человека: с заваленным деловыми бумагами столом, разговаривающим по телефону, с сигаретой в руке. Если в кадр попадает стол, то он должен быть девственно чист. Качество современных фотообъективов достаточно неплохое, а узнавать производственные секреты вам ни к чему.

Если ваш заказчик имеет отношение к какому-то производству, предложите ему сфотографироваться в официальном костюме где-нибудь в цеху. На контрасте стильного костюма и мощи производственного процесса можно неплохо сыграть. Имеет смысл сфотографировать клиента с образцами готовой продукции, а также построить псевдодокументальный репортаж о фрагменте насыщенного рабочего дня.

Неофициальная обстановка должна подчеркнуть индивидуальность портретируемого: его успех, материальное благополучие, наличие хобби, некоторый консерватизм и активный образ жизни.

Алексей Залевский, дизайнер одежды, 2001 г.

ЦВЕТ ИЛИ МОНОХРОМ?

Во время беседы с заказчиком выясните, хочет ли он в дополнение к цветным еще и монохромные отпечатки. Изображения в тоне «сепия» обладают удивительным свойством располагать к себе людей. Получить подобные снимки, в принципе, несложно. Фотограф, глядя на сюжет, должен заранее представлять себе, как его отображать: в цвете или в монохроме.

« Исторические корни постановочного портрета – в живописи. Я же проповедую кинематографический подход к работе над портретом. Если съемка длится два часа, то подготовка к ней может занять три-четыре дня – зато каждый предмет будет на своем месте и вы успеете продумать массу вариантов фотосессии. »

Киев, 1998 г.

Если человек состоит в браке, то запечатлеть образ этой счастливой семьи просто необходимо!

Атрибуты успеха необязательно должны бросаться в глаза. Это могут быть слегка размытые абрисы богатого дома на заднем плане, фрагмент «случайно» попавшего в кадр дорогого автомобиля. Одежда должна быть модных, легко узнаваемых брендов. Стиль – желательно демократичный «кантри». Мягкие натуральные ткани насыщенных синих, зеленых и табачных оттенков на журнальных страницах смотрятся очень благородно.

Успешные люди следят за своим здоровьем. Даже если ваш клиент проводит за рабочим столом четырнадцать часов в сутки, а после едет на деловую встречу, на фотографии у него должен быть самый цветущий вид. Сделать это можно с помощью макияжа и нескольких нехитрых приемов во время съемки. Макияж должен имитировать кожу человека, который проводит достаточно времени на свежем воздухе, т. е. слегка загорелую. Синяки и мешки под глазами убираются обязательно. Во время фотосессии не стесняйтесь напоминать клиенту, чтобы он держал спину ровно, поджимал живот и выпячивал грудь. И постарайтесь, чтобы в кадре не было двойных подбородков! Если клиент попросит убрать это все в Photoshop, то помните, что вы делаете карьеру фотографа, а не дизайнера.

Некоторый консерватизм в характере успешных людей принимается зрителями очень благосклонно. Примерный вариант: импозантный мужчина стоит с моделью старинного биплана на фоне книжных шкафов. Тут подчеркиваются такие качества, как интеллектуальность, наличие воображения и хобби. К тому же сразу видно, что человек родился не в пробирке. Большая библиотека подразумевает, что ее собирали несколько поколений, а это вызывает заочное уважение. Модель самолета рассказывает о мужских увлечениях, что также дает кредит доверия к персонажу. Само собой разумеется, что если у вашего клиента нет библиотеки и хобби, то придумать красивую сказку обязан ваш стилист или вы.

Создать образ человека, ведущего активную жизнь, тоже несложно. Тем более если он действительно ее ведет. Теннисные ракетки, портреты с лошадьми, футбольными мячами и клюшками для гольфа рассматриваются зрителями с любопытством. Если вы снимете человека в прекрасной физической форме, который колет дрова в своей усадьбе, то это лишь подчеркнет его мужскую привлекательность, а кроме того, будет весьма прозрачным намеком для конкурентов по бизнесу. Фотографии с хорошим охотничьим оружием, за штурвалом спортивного самолета также вызывают у зрителей вздохи уважения. Поверьте, в глубине души многие портретируемые хотят убедить себя и окружающих в личной несокрушимости. И ваше творчество должно им в этом помочь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Со временем вы уже будете играючи придумывать сюжеты и компилировать в своем творчестве сделанное коллегами. Исторические корни постановочного портрета – в живописи. Я же проповедую кинематографический подход к работе над портретом. Если съемка длится два часа, то подготовка к ней может занять три-четыре дня – зато каждый предмет будет на своем месте и вы успеете продумать массу вариантов фотосессии. А после вам не будет стыдно за свой труд.

Киев, 1998 г.

Женя Королева, модель, 1999 г.