

Digital Magazyn ambitnych fotoamatorów

Photographer

POLSKA

DPP 4/2023

Rozwiń swoje
umiejętności
i ruszaj z nami...

W stronę Pro

W SŁABYM SWIETLE

Jak radzić sobie
ze spadkiem jakości

PODSTAWY FILMOWANIA

Jak wygląda komercyjna
praca w pojedynkę

PORTRETY Z JEDNĄ LAMPĄ

Czyli prosty sposób
na profesjonalny „look”

DPP 4/2023 29 zł (w tym 8% VAT)

ISSN 2300-8475 INDEKS 298670

SPOSÓB NA: FILMOWE PORTRETY • KONTRASTOWE ZDJĘCIA MONO
INSPIRUJĄ NAS: DINA GOLDSTEIN • STEPHIE BRAUN • ELKE VOGELSANG
DOWIEDZ SIĘ JAK: ROBIĆ BACKUP • WYCISNAĆ WIĘCEJ Z PLIKÓW RAW

NOWOŚĆ

WYDANIE SPECJALNE DIGITAL CAMERA POLSKA

W PLENER!

WSZYSTKO O FOTOGRAFII
KRAJOBRAZOWEJ

Jak robić lepsze zdjęcia pejzażowe

Kluczowe techniki, praktyczne
porady, wskazówki zawodowców!

WYDANIE SPECJALNE 2/2023
38 zł (w tym 8% VAT) INDEKS 406880
Nakład: 14.500 egz. ISSN 2544-8471

9 772544 8471

Scouting, czyli szukanie lokacji

Jak zawodowcy
decydują, gdzie
rozstawić statyw

Klasyczne reguły budowania kadru

Jak intuicyjnie tworzyć
mocne i harmonijne
kompozycje

Niezbędny sprzęt, przydatne akcesoria

Na co zwrócić uwagę,
kompletując swój
podstawowy zestaw

Dobre zdjęcia krajobrazu zaczynają się jeszcze przed wyjściem z domu, dlatego z pomocą ekspertów podpowiadamy, jak przygotować się na kolejny wypad oraz co można - a co zdecydowane trzeba - spakować do fotograficznej torby lub plecaka.

**Dowiecie się, jak wyszukiwać najlepsze lokacje
i jak przewidywać warunki atmosferyczne,
aby robić lepsze zdjęcia pejzażowe!**

www.UlubionyKiosk.pl

Nie oznacza to, że tej fotograficznej drogi nie warto sobie czasem skracać, by nabrać przyspieszenia na drodze do celu

W fotografii do wielu rzeczy dochodzimy samodzielnie. Nikt przecież nie wypracuje za nas unikalnego stylu, bo wynika on z naszych życiowych doświadczeń. Jest sumą tego, czym karmimy naszą

głowę – co czytamy i na co patrzymy, kim się otaczamy i o czym dyskutujemy. Każdy z nas musi przejść swoją drogę i nie ma w tym nic złego – samodzielne odkrywanie pewnych prawd daje nam ich lepsze zrozumienie. Próba kopiowania wizualnego języka innych fotografów nie prowadzi też donikąd, bo bez tego osobistego backgroundu i tak nie będziemy potrafili się nim posługiwać.

Nie oznacza to jednak, że tej fotograficznej drogi nie warto sobie czasem skracać czy też – szukając innej metafory – podążać momentami tą już ubitą, by nabrać przyspieszenia w pokonywaniu kolejnych

etapów na drodze do celu. Dlatego w tym wydaniu *Digital Photographer Polska* zebraliśmy dla Was całe mnóstwo praktycznych porad i wskazówek, które pomogą Wam szybko wskoczyć na wyższy poziom i wykonać kolejny krok w stronę „pro”.

Przeglądając się różnym dziedzinom i pracy doświadczonych zawodowców, podpowiadamy, jak przygotować się do pierwszych komercyjnych zleceń i pracy z klientem (str. 70), jak lepiej wykorzystać ukryte możliwości aparatu (str. 82) i jak przewyżczać jego niedoskonałości (str. 118). Pokazujemy, jak robić świetne zdjęcia przy użyciu niewielkiej ilości sprzętu (str. 26) oraz jak wycisnąć jeszcze więcej z naszych zdjęć na ostatnim i nie mniej ważnym etapie, jakim jest postprodukcja (str. 106).

Miłej lektury!
Maciej Zieliński
Redaktor Naczelny

W numerze

6 W stronę PRO

Pierwsze kroki do zawodowstwa

18 Wizualna prowokatorka

Umieszczając kultowe postaci w inscenizowanych kompozycjach, Dina Goldstein kwestionuje sposób, w jaki żyją dziś ludzie

26 Portrety z jedną lampą

Zobacz, jak najprościej oświetlić modela by robić profesjonalne portrety przy użyciu minimalnej ilości sprzętu

34 Prosty sposób na kinowe portrety

Wykorzystaj dowolne miejsce do zrobienia zdjęć portretowych w stylu filmowych fotosów

40 Kontrastowe portrety w stylu mono

Odkryj, jak ta prosta technika oświetlania pozwala wykonywać ponadczasowe zdjęcia

46 W poszukiwaniu doskonałej lokalizacji

Fotografka Millie Pilkington opowiedziała nam, jak powstają jej efektowne portrety

50 Zielonooki umysł

Rozmawiamy z niemiecką fotografką mody Stephe Braun, której przyświeca misja zwiększenia różnorodności w branży poprzez wprowadzenie do niej kobiecego punktu widzenia

70

Nowoczesna fotografia ślubna od podstaw!

58 Przepis na... apetyczne fotografie

Odwiedzamy fotografkę Nadję Kuschel, aby odkryć sekrety robienia smakowitych ujęć opowiadających również pewną historię

66 Stwórz esej fotograficzny

To świetny sposób na wypromowanie swoich usług. Kav Dadfar ma dla Was wskazówki dotyczące tworzenia wizualnych opowieści

70 Nowoczesna fotografia ślubna od podstaw!

Naucz się fotografować w unikalny sposób, by tworzyć obrazy, które zapadają w pamięć

82 10 niedocenianych funkcji cyfrowego aparatu

Myślisz, że znasz swój aparat na wylot? Zajrzyj głębiej do ustawień a znajdziesz wiele narzędzi i funkcji, o których istnieniu nie miałeś pojęcia!

92 Gwiazda ekranu

Peter Fenech spotyka się z filmowcem Benem Price'em, aby omówić różnice między rejestrowaniem statycznych i ruchomych ujęć oraz porozmawiać o wyzwaniach, jakie stawiają obie te techniki obrazowania

104 Archiwizowanie zdjęć

Poznaj najlepsze sposoby przechowywania swoich płatnych zleceń i projektów

106 Okiełznaj moc formatu RAW

Wykorzystaj pełen potencjał plików RAW, by uzyskać lepszą jakość obrazu i większą kontrolę twórczą

118 Lepsze zdjęcia w słabym świetle

Profesjonalne wskazówki i skuteczne metody wykonywania wysokiej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych

132 Zabawne portrety domowych zwierzaków

Zdobądź nowe umiejętności i poznaj techniki potrzebne do uchwycenia ich charakteru w wyjątkowy sposób

132

Zabawne portrety domowych zwierzaków

106

Okiełznaj moc formatu RAW

6

W stronę Pro

18

Wizualna prowokatorka

34

Prosty sposób na kinowe portrety

118

Lepsze zdjęcia w słabym świetle

ZOSTAŃ ZAWODOWCEM

W STRONĘ

PRO

PIERWSZE KROKI DO ZAWODOWSTWA

Czy jesteś gotowy zmienić swoje hobby w zawód?

Dan Mold dzieli się swoim doświadczeniem i podpowiada, jakie kwestie należy rozważyć przed podjęciem tak ważnej decyzji

Wykonanie kroku, który z entuzjasty zrobi z Ciebie profesjonalnego fotografa nigdy nie jest proste. „Czy jestem już na to gotowy? Jak się wypromować? Ile zażądać za swoją pracę? i co, jeśli nagle skończą się zlecenia?”. To tylko kilka pytań, które nurtują każdego fotografa, który myśli o dokonaniu takiej zmiany.

W tym artykule omówimy część kluczowych przygotowań, które należy poczynić przed podjęciem tej trudnej decyzji.

W czasach, gdy każdy oczekuje obrazów za darmo, utrzymanie się na przyzwoitym poziomie wyłącznie z robienia zdjęć może nie być proste. Dlatego fotografowie muszą dziś pracować z głową

i dywersyfikować swoją działalność.

Jeśli chcesz zostać

profesjonalistą, prawdopodobnie czeka Cię sprzedawanie odbitek swoich fotografii, pisanie artykułów, tworzenie biblioteki zdjęć stockowych, prowadzenie warsztatów, a nawet rozwijanie nowych umiejętności, takich jak nagrywanie materiałów wideo, dzięki czemu możesz zaoferować szerszą gamę usług.

Oczywiście, jeśli przejdziesz na zawód, będziesz musiał zacząć płacić podatki i zaopatrzyć się też w dobry program fakturowo-księgowy, który pozwoli Ci mieć pod kontrolą finanse firmy. Dobrze jest zatrudnić księgowego, zwłaszcza jeśli chcesz się skupić na bardziej kreatywnych aspektach pracy, zamiast tracić czas na wystawianie faktur i analizowanie bilansu. Przyjrzyjmy się więc bliżej wybranym kwestiom, które powinieneś wziąć pod uwagę, przechodząc na zawód.

Z lewej

Jak stać się profesjonalistą?

Wydaje się to trudne, ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i rozważeniu kilku kluczowych kwestii możesz sprawić, że proces ten przebiegnie płynnie.

ZOSTAŃ ZAWODOWCEM

Określ zasięg

Oceń, jak daleko jesteś w stanie podróżować, aby robić zdjęcia. Oczywiście jeśli robisz portrety w domowym studiu, klienci będą musieli przyjechać do Ciebie, ale jeśli chcesz fotografować wesela i inne eventy, będziesz musiał podróżować. Zdecyduj, jaki dystans jesteś w stanie pokonać, i określ stawkę za kilometr, jaką będziesz doliczał do rachunku (oraz ewentualny nocleg). Przede wszystkim jednak zawsze bądź szczerzy w stosunku do klienta i poinformuj go, jakie będą Twoje koszty. Nie obawiaj się doliczania ich do rachunku.

Poznaj swój aparat od podszewki

Upewnij się, że odświeżyłeś sobie zarówno informacje dotyczące obsługi swojego sprzętu, jak i umiejętności edycji, aby nie tracić już na to czasu w trakcie realizacji zleceń. Nerwowe grzebanie w ustawieniach aparatu podczas sesji wygląda nieprofesjonalnie, do tego na pewno nie chcesz oddać klientowi zdjęć, które są nietrafione lub poruszone z powodu drgań korpusu. Zanim pomyślisz o przejściu na zawodowstwo, upewnij się też, że zdobyłeś już wystarczające doświadczenie i opanowałeś niezbędne podstawy.

Znajdź swoją niszę

Łatwiej jest się promować, jeśli specjalizujesz się w robieniu określonego gatunku zdjęć. Będziesz znany jako fotograf, który specjalizuje się w reportażu weselnym, wykonuje portrety czy fotografuje wnętrza. Chociaż możesz oczywiście eksperymentować z innymi gatunkami, najlepiej jest nie mieszać w mediach społecznościowych swojego głównego obszaru działania z innymi rodzajami zdjęć – warto mieć osobne konta na Instagramie i strony internetowe dla każdej z różnych dziedzin fotografii, którymi się zajmujesz. Jeśli umieścisz wszystkie swoje zdjęcia na tym samym koncie, Twoi klienci mogą być zdezorientowani.

Zostań asystentem

Warto popracować jako pomocnik fotografa mającego już ugruntowaną pozycję na rynku. Poszukaj lokalnych profesjonalnych fotografów, których podziwiasz, i napisz do nich z pytaniem, czy byłby otwarci na współpracę z Tobą jako asystentem przy ich sesjach zdjęciowych w zamian za możliwość zdobycia doświadczenia. Zdobyta wiedza i doświadczenie mogą być nieocenione i otworzyć Ci oczy na to, jak tak naprawdę wygląda praca profesjonalnego fotografa. Osobiście pracowałem jako drugi fotograf na weselach i był to świetny sposób, aby doświadczyć tego, na czym w praktyce polega robienie reportażu ślubnego. Z pewnością nauczyło mnie to panowania nad sobą, dzięki czemu łatwiej było mi się zdecydować później na samodzielną jednoosobową obsługę fotograficzną wesel.

W studio lub w terenie

Jeśli myślisz o wyspecjalizowaniu się w portrecie, fotografii produktowej lub kulinarnej, to zastanów się, czy lepiej zbudować studio fotograficzne w domu (lub je wynająć). Fotografowanie w studiu wymaga inwestycji w lampy i modyfikatory, ale pozwalają w pełni kontrolować sytuację - dowolnie operować światłem i je modyfikować. Fotografowanie w plenerze oznacza z kolei, że możesz korzystać z naturalnego światła (lub lampy błyskowej, jeśli wolisz), będziesz jednak wówczas zdany na łaskę i niełaskę natury, więc Twoja praca może zawsze zostać przerwana przez deszcz i wiatr. Pomiędzy tymi zdjęciami robionymi w plenerze wyglądają bardziej naturalnie, szczególnie gdy są wykonywane w czasie złotej godziny.

Poinformuj o swoich usługach

Aby zostać profesjonalistą, musisz być człowiekiem orkiestrą. Jedną z najistotniejszych rzeczy będzie na początku umiejętność promowania się za pomocą mediów społecznościowych i stworzenie godnej zaufania strony internetowej, na której klienci znajdą Twoje prace i za pośrednictwem której będą mogli się z Tobą kontaktować. Jeśli chodzi o reklamowanie swoich usług, to również świetnie sprawdza się poczta pantoflowa, więc powiedz wszystkim znajomym i rodzinie, że założyłeś firmę fotograficzną - może ktoś z nich zostanie Twoim pierwszym klientem!

Korzystaj z jak największej liczby serwisów społecznościowych i staraj się codziennie publikować w nich posty. Upewnij się, że w Twoim biogramie umieszczonym w mediach społecznościowych znajduje się link do Twojej strony. Oczywiście reklamy na Facebooku i w Google także mogą pomóc Ci się wypromować, zawsze warto też mieć w kieszeni kilka profesjonalnych wizytówek do wręczenia na spotkaniach twarzą w twarz.

Bądź gotów na pierwsze zlecenie

Kiedy pojawią się pierwsi klienci, musisz być pewien, że jesteś przygotowany na dostosowanie swojego twórczego podejścia do oczekiwań. Często jest to stresujące, ponieważ stajesz przed zadaniem zrobienia zdjęcia zgodnie z dostarczonym przez klienta briefem. Najlepszym sposobem uniknięcia nerwów i stworzenia dobrego wrażenia, które pozwoli Ci zapewnić sobie kolejne zlecenia, jest planowanie. Z pracą fotografa na pół etatu, lub próbującego zostać zawodowcem wiążą się pewne wyjątkowe trudności, takie jak brak możliwości szybkiego zbudowania kolekcji drogich specjalistycznych obiektów i akcesoriów lub kupna zestawu z określonego

systemu. Chociaż do swojej przyszłej pracy możesz potrzebować określonego rodzaju sprzętu, nie warto od razu go kupować. Co więcej, jako nowy fotograf będziesz miał mocno ograniczone doświadczenie w zarządzaniu oczekiwaniami klientów, reżyserowaniu sesji i radzeniu sobie z niepowodzeniami na planie. Dlatego też podczas pierwszych kilku wypraw w świat profesjonalnej fotografii powinieneś być otwarty i chętny do nauki. Pamiętaj też, że popełnianie błędów jest rzeczą nieuniknioną, ważne jednak, by wyciągać z nich naukę, by nie popełniać ich przy kolejnych zleceniach. Zastanówmy się zatem, jak pogodzić osobisty rozwój zawodowy z dbaniem o to, by nasi pierwsi klienci byli z nas zadowoleni.

Gotowy obraz

Pierwsze kroki

Podczas pierwszych zleceń będziesz się denerwować i możesz popełnić kilka błędów, ale jeśli będziesz dobrze przygotowany, to łatwiej będzie Ci poradzić sobie ze stresem.

Nie kupuj, wypożycz

Na tym etapie kariery zawodowej zakup specjalistycznego sprzętu często nie jest najlepszą strategią. Być może wybrałeś już rodzaj fotografii, na którym chcesz się skupić, niemniej profesjonalści często mówią, że migracja z jednego do drugiego gatunku odbywa się w sposób naturalny, gdy pojawiają się klienci z nowymi wymaganiami. Na potrzeby realizacji pierwszego zadania spróbuj wypożyczyć bardzo jasny obiektyw, np. 70–200 mm f/2,8 lub 85 mm f/1,4. Optyka taka umożliwi uzyskanie profesjonalnie wyglądających zdjęć w wielu różnych gatunkach fotografii, ale szkła takie są niezwykle drogie. Skorzystaj zatem z wypożyczanego lub kup używany obiektyw, aby wykonać pierwsze zdjęcia, które staną się podstawą Twojego profesjonalnego portfolio.

Brief, czyli spis wytyczne

Klienci często wiedzą, czego chcą, ale nie potrafią tego jasno przekazać. Z czasem nauczysz się sobie z tym radzić, ale w przypadku kilku pierwszych profesjonalnych sesji może to być powodem spięć i stresu. Jeśli Twój klient nie ma konkretnych życzeń, możesz sam wyznaczyć kierunek sesji, przedstawiając mu wcześniej pewne ogólne pomysły, aby uzyskać ich akceptację. Zdecydowanie się na takie rozwiązanie da Ci poczucie kontroli i zmniejszy ryzyko tego, że wystąpi u Ciebie „syndrom oszusta” – poczucie bycia niedostatecznie przygotowanym w porównaniu z konkurencyjnymi fotografami do realizacji danego zadania. Zbudowanie relacji z osobą, która Ci płaci, sprawi, że poczujesz się mniej osamotniony w procesie podejmowania decyzji.

Określ swoje cele

Pierwsze zlecenia rzadko należą do tych najbardziej dochodowych, ale to raczej nie jest niczym zaskakującym. Na tym etapie wielu fotografów przywiązuje większą wagę do możliwości zaprezentowania się i tworzenia sieci kontaktów niż do maksymalizacji przychodów, ponieważ aby móc się rozwijać, potrzebne jest doświadczenie. Określ swoje oczekiwania związane z pierwszymi zleceniami i zdecyduj, co chcesz osiągnąć, wykraczając poza samo robienie zdjęć, których potrzebuje Twój klient. Czy jest jakaś konkretna technika, którą chciałbyś wypróbować, lub czy są inni podobni klienci, z którymi chciałbyś nawiązać kontakt? Czy możesz wykorzystać tę sesję, aby pokazać swoje umiejętności większej liczbie osób? Zrób listę celów i dostosuj je do założeń sesji, aby mieć pewność, że efekty pracy przyniosą owoce zarówno Tobie, jak i klientowi.

Stwórz listę życzeń

W przeciwieństwie do listy ujęć dla Twojego klienta będzie to Twój osobisty plan celów, jakie chcesz osiągnąć podczas pierwszych profesjonalnych sesji zdjęciowych. Podobnie jak Twoja lista celów biznesowych ten plan powinien dotyczyć stylów wizerunkowych oraz konkretnych tematów lub lokalizacji, które możesz wykorzystać, aby pochwalić się swoimi dokonaniem w mediach społecznościowych i w swoim portfolio. Oprócz samych zdjęć spis celów może obejmować również umiejętności, takie jak kreatywne kierowanie modelami lub prowadzenie trudnych rozmów, które będziesz mógł wykorzystać podczas realizacji przyszłych zadań.

Przygotuj cennik

Oczywiście pieniądze zawsze mają znaczenie i nie powinieneś wykonywać swojej pracy za darmo – odpowiednia wycena swoich usług może mieć też wpływ na to, jak jesteś postrzegany, ponieważ gdy będzie zbyt niska, klienci mogą kwestionować Twój profesjonalizm i doświadczenie. Sprawdź, ile żądają za swoją pracę inni fotografowie, i opracuj cennik w oparciu o koszty ogólne, a nie swoją dostępność – upewnij się, że zlecenie pozwoli Ci zarobić, a nie przyniesie straty. Na tym etapie możesz zdecydować się nie rozliczać się według stawki godzinowej, aż do czasu zapelnienia się Twojego kalendarza. Aby przyciągnąć klientów, rozważ przedstawienie „oferty wstępnej”, nie ustalając od razu swoich oczekiwań co do ostatecznej ceny usług.

Oceń lokalizację i przyjdź nieco wcześniej

Przed wyruszeniem na sesję poświęć trochę czasu na zbadanie i analizę jej miejsca na tyle szczegółowo, na ile jest to tylko możliwe. Dzięki temu odkryjesz wszelkie potencjalne problemy, na jakie możesz natrafić, począwszy od ograniczeń związanych z możliwością zaparkowania samochodu aż po ciągle zmieniające się oświetlenie. W dniu sesji pamiętaj o odpowiednio wczesnym przybyciu na miejsce, aby mieć czas na znalezienie wybranej lokalizacji i odpowiednie przygotowanie się do pracy. Dzięki temu obniżysz swój poziom stresu.

Gotowy obraz

Najpierw stwórz bazę

Wybierając swój pierwszy profesjonalny system fotograficzny, możesz postawić na prostotę, pod warunkiem że zaplanujesz wcześniej, z jakich elementów powinien składać się Twój wymarzony zestaw tak, by umożliwić sobie jego rozbudowę w miarę wzrostu Twoich wymagań.

Czas na własny sprzęt

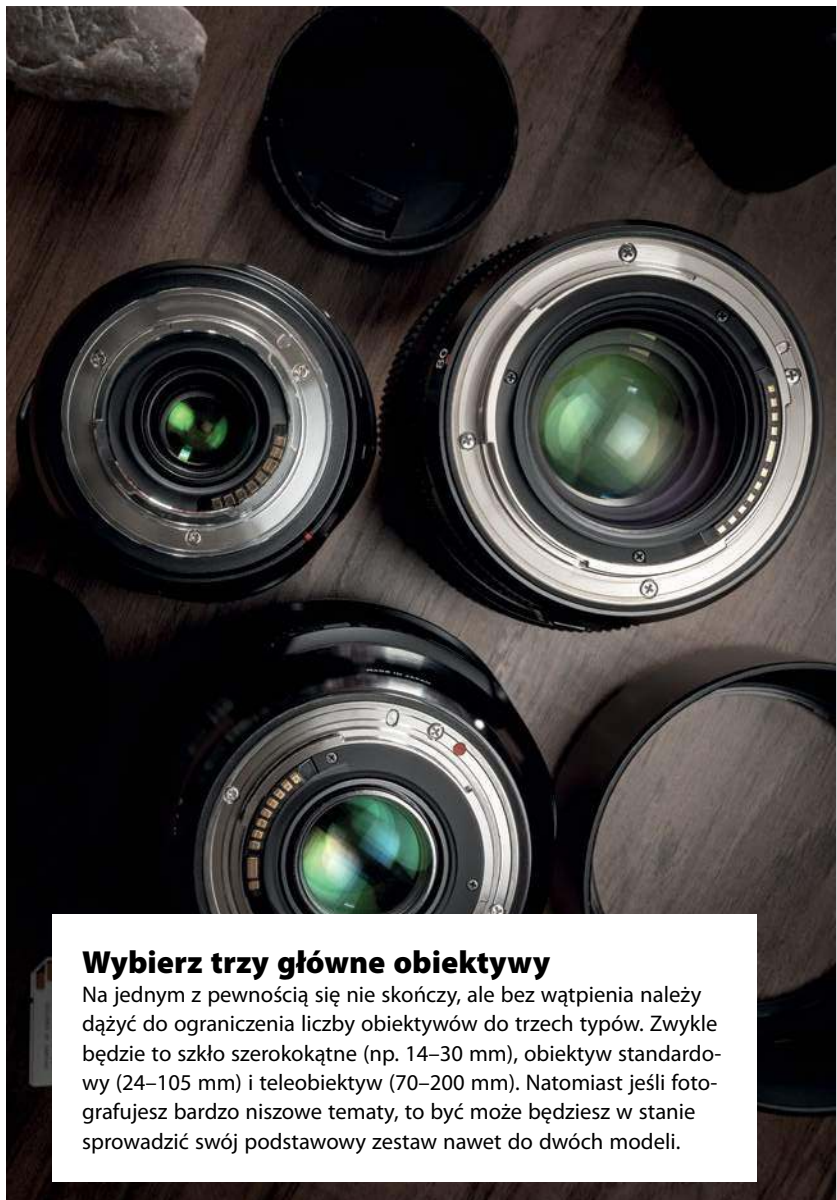
Przychodzi moment, gdy wypożyczanie lub podnajmowanie sprzętu staje się wyjątkowo nieekonomiczne i niepraktyczne, ponieważ zaczynasz w końcu regularnie realizować sesje fotograficzne. Kiedy już zdobędziesz stałych klientów lub przynajmniej częściej robić określonego rodzaju zdjęcia, powinieneś zacząć myśleć o skompletowaniu własnego zestawu. Zakup sprzętu fotograficznego może być ekscytującą przygodą, ale wiąże się również z dużym stresem i niepewnością. Skąd możesz mieć gwarancję, że podejmujesz właściwą decyzję? Jak określić, jakie elementy zestawu są Ci naprawdę niezbędne? Na co wydać pieniądze w pierwszej kolejności? Wszystko to może sprawiać wrażenie, że należy w tym celu drobiazgowo zaplanować własne działania i dokonać czasochłonnej analizy rynku, ponieważ nie masz kryształowej kuli, która pozwoliłaby Ci dokładnie powiedzieć, jakie prace będziesz wykonywał w nadchodzących miesiącach. Kupowanie sprzętu dla firmy fotograficznej różni się od wybierania zestawu dla siebie, jako fotoamatora. Należy skupić się raczej na rentowności i wszechstronności. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, w jaki sposób dobrze ocenić, jakich elementów zestawu potrzebujesz i jak mieć pewność, że zakupiony sprzęt zaspokoi Twoje potrzeby fotograficzne w dłuższej perspektywie czasu.

Wybierz system i rodzaj bagnetu

Coraz powszechniejsze staje się równoległe używanie aparatów z różnych systemów, do czego przyczyniło się pojawienie korpusów bez lustra. Chcąc jednak zachować prostotę i zapewnić sobie maksymalną szybkość pracy, wybierz jeden rodzaj mocowania i trzymaj się go cały czas. Decyzja ta powinna być jednak wyjątkowo przemyślana, bowiem wybór bagnetu będzie miał poważne i długofalowe skutki. Sprawdź nie tylko ceny korpusów ale również, a może przede wszystkim, cenę i dostępną ofertę optyki do wykonywania zdjęć preferowanego gatunku – tego, na którym chcesz się skupić. Pamiętaj, że zakup aparatu to dopiero początek wydatków!

Wybierz trzy główne obiektywy

Na jednym z pewnością się nie skończy, ale bez wątpienia należy dążyć do ograniczenia liczby obiektywów do trzech typów. Zwykle będzie to szkło szerokokątne (np. 14–30 mm), obiektyw standardowy (24–105 mm) i teleobiektyw (70–200 mm). Natomiast jeśli fotografujesz bardzo niszowe tematy, to być może będziesz w stanie sprowadzić swój podstawowy zestaw nawet do dwóch modeli.

Dopracuj workflow

Spróbuj określić, jakie będą kolejne etapy pracy nad zdjęciami. Obieg zdjęć może być podobny w przypadku większości fotografów, ale z pewnością będą też występowały w nim subtelne różnice. Jeśli planujesz wykonywać głównie zdjęcia komercyjne, to drukowanie większości z nich pewnie nie będzie konieczne i zamiast tego będziesz je przechowywał w postaci plików cyfrowych. Będą one niemal od razu usuwane z karty pamięci i nim zostaną przesłane klientowi w formie elektronicznej, spędzą stosunkowo krótki czas na pulpicie komputera (zależy to od czasu realizacji zlecenia). Zazwyczaj zostaną one – w zależności od rodzaju klienta, dla którego pracujesz – skasowane mniej więcej po upływie roku. I odwrotnie, w przypadku ślubów zdjęcia będą zazwyczaj zgrywane z aparatu, a następnie poddawane poważnej edycji w celu przygotowania ich do druku i długoterminowej archiwizacji, powiedzmy, przez okres 10 lat lub dłużej. Wykorzystaj te informacje do tego, aby wyobrazić sobie ogólny schemat postępowania i obiegu pracy dopasowany do swoich potrzeb.

Idź w większy format

Może wydawać się to sprzeczne z intuicją, ale na początku lepiej kupować sprzęt z pewnym „zapasem” możliwości. Na przykład zakup drukarki A3 umożliwi Ci tworzenie dowolnych odbitek o standardowym rozmiarze, ale także robić wydruki w większym formacie. Podobnie wybór obiektywów o szerszym zakresie ogniskowych lub zakup większych filtrów, pozwala na rozbudowywanie zestawu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wybierz aparat zapasowy

Będziesz też potrzebował korpusu rezerwowego, ale dopóki nie upewnisz się, w jakiego rodzaju fotografii będziesz się specjalizował, kup model o nieco innej funkcjonalności niż Twój aparat główny. Poszukaj używanego korpusu, który rozszerzy możliwości Twojego zestawu, więc jeśli głównym aparatem jest model dobrze radzący sobie z robieniem zdjęć przy słabym oświetleniu, to jako egzemplarz zapasowy wybierz taki, który będzie miał matrycę o dużej rozdzielczości. Gdy Twoja specjalizacja już się skryształuje, będziesz mógł kupić drugi aparat dający takie same możliwości fotografowania jak ten podstawowy.

Wypełnij luki

Po wybraniu głównego aparatu i obiektywów zwiększ możliwości swojego zestawu, dodając do niego kilka akcesoriów. Na przykład, jeśli nie będziesz zbyt często potrzebować obiektywu o jasności $f/2,8$, możesz zaoszczędzić pieniądze, kupując model z maksymalną przysłoną $f/4$, i w zamian za to dokupić sobie lampę błyskową. Zapewni Ci to większą elastyczność pracy, jeśli zajdzie potrzeba doświetlenia fotografowanej sceny. Co więcej, jeśli spodziewasz się nietypowych zadań lub nieregularnych zleceń, taki dodatek jak telekonwerter może stanowić niedrogie rozwiązanie, umożliwiające szybkie zwiększenie zasięgu teleobiektywu.

WIZUALNA PROWOKATORKA

Umieszczając kultowe postaci w inscenizowanych kompozycjach, Dina Goldstein kwestionuje sposób, w jaki żyją dziś ludzie

Tekst: Kim Bunermann
Wszystkie zdjęcia © Dina Goldstein

Śnieżka
Cykl „Upadłe księżniczki” autorstwa Diny to obrazy przedstawiające historię baśniowej księżniczki konfrontującej się z rzeczywistością życia dorosłej kobiety

Dina Goldstein

Zaczynała jako fotoreporterka, od dokumentalistyki i fotografki prasowej ewoluowała z czasem do niezależnej artystki konceptualnej.

Obecnie skupia się

na wielkoformatowych produkcjach, tworząc narracyjne sesje i projekty.

Jej prace wykorzystują ikonografię kulturową i łączą ją z narracjami inspirowanymi ludzką kondycją, co pozwala jej tworzyć obrazy zaangażowane społecznie.

dinagoldstein.com @dinagoldstein

Fotografia jako medium pozwala uchwycić charakter społeczeństw żyjących na całym świecie, zachowując krótkie chwile prawdziwego życia na wieczność. Ale dzięki podejściu koncepcyjnemu fotografowie mogą również wykorzystać swoją wyjątkową perspektywę do przekazania jakiegoś ważnego przesłania.

Jedną z artystek, która opanowała taki sposób budowania narracji, jest Dina Goldstein. Poprzez swoje inscenizowane kompozycje kwestionuje ona wpływ, jaki ma na ludzi kultura i nieodłącznie związane z nią systemy wierzeń, które przenikają współczesne życie. Jej prowokacyjne obrazy przedstawiają ikoniczne postaci historyczne lub pochodzące ze świata baśni i polityki, ale nie tylko – również ożywione kinematograficzną stylizacją i popowym, surrealistycznym językiem wizualnym. Jej prowokujące do myślenia prace były przedmiotem studiów w szkołach artystycznych, w ramach programów fotograficznych, a także obiektem analiz na wielu kierunkach kształcenia.

WYWIAD

Dina, masz bardzo bogate i zróżnicowane doświadczenia fotograficzne. Co Cię urzeka w tym medium i dlaczego zajmuje ono tak ważne miejsce w Twoim życiu?

Urzeka mnie jego wszechstronność i siła. Niezwykła jest zwłaszcza kreatywność, jaką można się wykazać przy tworzeniu obrazów. Mocne zdjęcie może prowokować, edukować i inspirować.

Osobiście jestem osobą nostalgiczną. Zdjęcia zaś pozwalają zatrzymać czas, chwilę, epokę. Jestem emocjonalnie związana z robieniem zdjęć moim aparatem. Aparat to coś więcej niż narzędzie – to mój partner.

Twoje obecne zdjęcia mocno kontrastują z „fotantropologią”, jaką tworzyłaś na początku swojej kariery. Jaka jest – z punktu widzenia dokumentalistki – różnica między używaniem obrazów do przekazywania wiadomości a kwestionowaniem rozmaitych zachowań społecznych?

Moją pierwszą miłością był fotoreportaż. To czysta forma fotografii i zapis ludzkiej aktywności. W czasie pandemii wydałam album pt. *XXX*, stanowiący przegląd moich prac z trzech dekad. Ta kolekcja licząca sobie ponad 2000 zdjęć zawiera zdjęcia z podróży oraz fotografie uliczne, redakcyjne i portretowe wykonane na całym świecie.

Bardzo cenię sobie pojemniki z negatywami, które przechowują moje życiowe doświadczenia.

W pierwszej dekadzie XXI wieku technologia cyfrowa zmieniła sposób funkcjonowania fotografów prasowych takich jak ja. Profesjonaliści uznali fotografię cyfrową za dużo łatwiejszą. Możliwość natychmiastowego przejrzania zdjęć pozwalała zaoszczędzić czas – odpadły koszty klisz i ich wywoływania w laboratorium – to była prawdziwa rewolucja. Jednak wraz z upowszechnieniem się wykorzystania fotografii cyfrowej doświadczyliśmy także spadku jakości i wartości fotografii komercyjnej. Łatwy dostęp do cyfrowych lustrzanek przyciągnął do tej dziedziny nowych fotografów, z których niektórzy nie mieli zbyt wielkiej wiedzy technicznej na temat tego medium.

Byłam młodą mamą, a moja córeczka Jordan niespodziewanie zainteresowała się księżniczkami. W tym samym czasie u mojej mamy zdiagnozowano raka piersi. Koncepcja serii „Upadłe księżniczki” została zainspirowana właśnie tymi wydarzeniami i chęcią zanegowania cukierkowej, wypaczonej pod względem płci narracji, którą byliśmy karmieni, a którą i teraz indoktrynowane są inne młode umysły.

W latach 90. XX i na początku XXI wieku inscenizowałam zdjęcia do mojego cyklu „David”. Ustawiałam światła i tworzyłam koncepcje na zdjęcia ilustracyjne do gazet, na fotografie promujące komercyjne imprezy i do własnych prac, więc przejście do robienia zdjęć w stylu filmowym wydawało mi się czymś naturalnym. Techniczne aspekty wykonywania takich obrazów stały się bardziej złożone, a narracje bardziej wywrotowe i ironiczne. Niezależnie od metodologii pracy to czysta magia, gdy fotografia może oświecać, edukować i zachęcać do krytycznego myślenia. Mam nadzieję, że udaje mi się osią-

Dalej, z lewej
Kulturyści
Jej wcześniejsze prace, np. „Kulturyści w Kanadzie”, miały charakter dokumentalny.

Z lewej
Księżniczka w wieży
Z cyklu opartego na książce zawierającej folklor, mity i baśnie żydowskie.

Powyżej
Ostatnia Wieczerza
Jezus i jego apostołowie jako członkowie gangu ulicznego w okrytej złą sławą dzielnicy Eastside w Vancouver.

gnąć tę jakość, którą można znaleźć w każdym takim fascynującym zdjęciu.

Jakie jest według Ciebie najważniejsze przesłanie, które kiedykolwiek chciałaś przekazać swoją fotografią?

Być może ów przekaz nie wypływa wyłącznie z moich zdjęć, ale jest to po prostu siła kobiecości, dająca mi całkowitą swobodę wyrażania siebie i swoich punktów widzenia. Zdaję sobie sprawę, jak jestem szczęśliwa, że mam ten przywilej i niezwykle sobie to cenię. Moje prace komentują ludzką kondycję i kwestie egzystencjalne, które to zagadnienia są ze sobą powiązane. Poruszane przeze mnie tematy dotyczą mojego rozczarowa-

B K

Gotowy obraz

Wanna i toaleta

W alternatywnej wersji Diny skacowana Barbie siedzi na sedesie, podczas gdy Ken bierze kąpiel z bąbelkami.

nia zachowaniami społecznymi oraz obserwacje dotyczące stanu środowiska, równości płci, sprawiedliwości, a nawet polityki.

W jaki sposób planujesz swoje sesje?

Czy za tymi produkcjami stoi duży zespół?

Moja metodologia opiera się na opracowaniu terminarza przygotowań do samej sesji i harmonogramu postprodukcyjnego. Zanim przystąpię do realizacji projektu, którego ukończenie często zajmuje mi nawet dwa lata, zaczynam od dogłębnego zbadania tematu. Pracuję, tworząc całe cykle, więc większość moich zestawów składa się z co najmniej 10 zdjęć w serii i do każdego z obrazów podchodzę indywidualnie. Zbieram rekwizyty, organizuję castingi i zastanawiam się nad wyborem kolejnych lokalizacji. Pracuję z niewielką ekipą, grupą do dziesięciu osób, które wykonują na planie różne prace, takie jak dekoracje i kostiumy oraz czeszą i malują modeli. Sama zaś skupiam się na oświetleniu i ścisłej współpracy z aktorami. Wszystkie moje sesje zdjęciowe są starannie przemyślane, ale nie zawsze idą zgodnie z planem! Zwykle pojawia się wiele problemów do rozwiązania i kreatywnych pomysłów do zrealizowania. Po zarejestrowaniu cyfrowych ujęć w postprodukcji tworzę z nich opowiadanie.

W swojej serii pt. „W domku dla lalek” kwestionujesz mit Barbie i to, w jak niesprawiedliwy sposób jest przedstawiany Ken. Czy widzisz podobieństwa między swoją twórczością a filmem, np. ruchem „KENough”?

Widziałam film „Barbie” i mogę powiedzieć, że pomiędzy „W domku dla lalek” a filmem nie ma zbyt wielu podobieństw. W rzeczywistości przesłania są zupełnie inne. Greta Gerwig zwraca uwagę na patriarchalny świat, w którym kobiety nie mogą się wybić z powodu męskiej dominacji. To prawda. Ale po co wrzucać mężczyzn takich jak Ken pod autobus, aby wzmocnić pozycję kobiet?

W mojej wersji skupiam się na rozdzielaniu lalek jako pary. Obie lalki zostały nazwane na

część dzieci Ruth Handler, Barbie i Ken, a firma Mattel połączyła je, aby ukazywać za ich pomocą idylliczny amerykański styl życia. W miarę rozwoju akcji to Ken odnajduje swoje autentyczne ja i zaczyna wychodzić z cienia Barbie. Barbie zauważa, że Ken nie jest już tak uważny – traci nią zainteresowanie i jest bardziej skupiony na sobie. Próbuje go znowu do siebie przekonać, zapraszając na domowy posiłek. Kiedy się nie pojawia, ona za dużo wypija i traci przytomność. Później nakrywa Kena z innym Kenem w ich sypialni. To już za wiele dla Barbie – obcina blond loki i przeżywa załamanie.

Barbie to najsłynniejsza, najlepiej rozpoznawalna lalka na świecie; może stać się kimkolwiek chce i może zdobyć wszystko, czego zapagnie. Ale kiedy Mattel wypuścił wyraźnie queerowego Kena z kółkiem, który stał się hitem sprzedażowym, został on wycofany z półek ze względu na to, że część osób poczuła się tym urażona. Nie jestem pewna, czy przedstawiony w filmie Ken rzeczywiście był gejem, ale Ken jako wyzwolony gej jest dla mnie, jako artysty, o wiele bardziej interesujący.

Czy kiedykolwiek otrzymałaś od Donalda Trumpa jakąkolwiek informację zwrotną dotyczącą krytyki politycznej przedstawionej w Twojej serii „Dziesięć przykazań”?

Nie otrzymałam żadnej wiadomości, ale myślę, że może być on teraz bardzo zajęty. Jednak jego zwolennicy nie są fanami mojej twórczości.

Twoje zdjęcia są pełne kultowych historii i postaci. Kto następny się na nich pojawi?

Ostatnio rozmyślałam dużo o historii sztuki, męskim widzeniu świata i kobietach przedstawionych w znanych arcydziełach. Chodzi mi o rozpoznawalne i kultowe postaci kobiet w sztuce. Chcę także ukazać wpływ człowieka na środowisko i zająć się kwestiami społeczno-gospodarczymi. Mam więc wiele do zrobienia w ramach kolejnego projektu... choć wciąż jeszcze nie ma on tytułu.

Powyżej, z lewej **Oda do Fridy** Hold dla Fridy Kahlo w ramach wykonanej przez Dinę serii portretów modela Davida.

Powyżej **Trump** Pierwsze przykazanie Donalda Trumpa: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”.

Z prawej **Firma Świeże Powietrze** Zainspirowana Chinami lat 30. XX wieku Dina przygląda się rolom płci i konsumpcjonizmowi.

Aparaty Diny

HASSELBLAD H3D

NIKON D800

LUMIX GX8

罐裝空氣

WIZUALNA PROWOKATORKA
清新空氣公司

FRESH AIR CORP.

現在全世界最好的空氣可屬於你。同清新空氣公司一起呼吸新鮮空氣

現在全世界最好的空氣可屬於你。同清新空氣公司一起呼吸新鮮空氣

FRESH AIR FROM CANADA

來自加拿大的空氣
也提供：來自瑞士和夏威夷的空氣

THE BEST AIR IN THE WORLD
CAN NOW BE YOURS

ALSO AVAILABLE: AIR FROM
SWITZERLAND AND HAWAII

*不包括氣罩
*GAS MASK NOT INCLUDED

PORTRETY Z JEDNĄ LAMPĄ

Zobacz, jak najprościej oświetlić modela by robić profesjonalne portrety przy użyciu minimalnej ilości sprzętu na ograniczonej przestrzeni

Opanowanie posługiwania się złożonym z kilku głowic studyjnych zestawem oświetleniowym może wymagać dużego samozaparcia, dlatego warto najpierw się dowiedzieć, jak oświetlać modeli, używając tylko jednej lampy błyskowej. Nawet przy ograniczonej liczbie źródeł światła możesz bowiem stworzyć szeroką gamę profesjonalnych stylizacji i efektów. Używanie mniejszej liczby lamp nie zawsze jest wadą – zbyt wiele światła może czasem niepotrzebnie skomplikować pracę.

Używając jednej lampy, nie będziesz musiał tyle myśleć i będziesz miał większą kontrolę nad wyglądem zdjęcia. Dzięki temu będziesz w stanie poświęcić więcej czasu na interakcję z modelem i poszukiwanie odpowiednich póz, zamiast grzebać w ustawieniach każdej z głowic po kolei. To jednak

nie wszystko - będziesz też bardziej mobilny podczas fotografowania w terenie i pomoże Ci to lepiej zrozumieć, jak światło wpływa na wygląd twarzy fotografowanej osoby i jak to światło modelować.

Lektura następnych kilku stron pozwoli Ci zapoznać się z różnymi technikami korzystania z jednej lampy, a także zrozumieć, czym różni się światło ostre od miękkiego. Nauczysz się też, jak tworzyć oświetlenie częściowe oraz portrety utrzymane w jasnej lub ciemnej tonacji, jak również tradycyjne ujęcia w stylu *glamour*, czyli w oświetleniu upiększającym. Omówimy także sposoby wykorzystywania różnych modyfikatorów i akcesoriów w celu poprawy charakteru światła i dalszej nim manipulacji, dzięki czemu odkryjesz, jak łatwo można tworzyć profesjonalnie wyglądające obrazy za pomocą tylko jednego źródła światła.

Powyżej

Olbryzi potencjał

Istnieje cała gama profesjonalnych efektów, które można stworzyć za pomocą tylko jednej lampy studyjnej.

Modelka: Delina Cleo/Source Models

Z prawej
Miękkie światło

Oświetlanie miękkim światłem to technika stosowana przez wielu profesjonalnych fotografów portretowych. Na tym zdjęciu widać, że cienie są bardziej subtelne niż te uchwycone przy mocnym świetle.

MIĘKKIE I TWARDE

Odkryj prostotę stosowania pojedynczej lampy i naucz się wykorzystywać zalety stworzonego przez nią oświetlenia

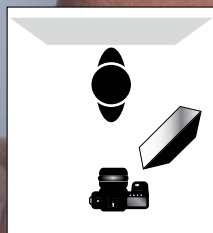
Ponieważ jest to stosunkowo prosta aranżacja, szczególnie ważne jest, abyś jak najlepiej dopracował ekspozycję, analizując natężenie i charakter światła emitowanego przez używaną lampę, a także nauczył się je kontrolować w celu uzyskania rozmaitych efektów.

Natężenie i charakter światła mają ogromny wpływ na wygląd tworzonych przez Ciebie portretów. Można je podzielić na dwie odrębne i bardzo pojemne kategorie: portrety wykonywane w świetle miękkim i portrety oświetlone światłem ostrym. Charakter światła zależy w dużej mierze od wielkości jego źródła w stosunku do rozmiarów oświetlanego obiektu. Jeśli duże źródło światła znajduje się blisko tematu, będzie go oświetlać bardziej miękkim światłem, niż gdyby zostało ono od niego odsunięte. Dobrym przykładem, który pomoże zrozumieć tę koncepcję, jest Słońce, które jest niezwykle duże, ale ponieważ znajduje się daleko, postrzegamy je – w porównaniu z obiektami na Ziemi – jako małe źródło światła, w związku z czym tworzy ono ostre światło.

Wielu fotografów woli wykonywać zdjęcie w świetle miękkim, ponieważ zazwyczaj sprawia ono, że oświetlona osoba wygląda korzystniej, a do tego daje ono większą swobodę w zakresie pozycjonowania modela i większy margines błędów w doborze wartości ekspozycji. Miękkie światło tworzą duże źródła światła, takie jak lampy studyjne używane z softboksem. Zdjęcia zrobione przy miękkim oświetleniu będą miały bardziej subtelne cienie i będą ogólnie mniej kontrastowe. Czasami przy bardzo delikatnym oświetleniu możesz nawet nie być w stanie określić, gdzie padają cienie, dlatego miękkie światło jest często używane do zmniejszenia widoczności, tuszowania i ukrywania zbyt wyrazistych rysów twarzy i zmarszczek. Światło stworzone dzięki nałożeniu na lampę softboksza pozwala zarejestrować obraz z efektem płynnego przejścia pomiędzy światłem a cieniem.

Jednak pomimo tego, używając tylko jednej lampy, możliwe jest uzyskanie na tyle ostrego oświetlenia, aby portret miał w sobie więcej dramatyzmu. Portrety w ostrym świetle charakteryzują się z kolei wyraźnymi, dobrze zdefiniowanymi cieniami i wysokim kontrastem między najjaśniejszymi a najciemniejszymi obszarami. Czasami fotografowie celowo lekko prześwietlają światła i biel, aby uzyskać bardziej kontrastowy wygląd.

Chociaż ostre światło może wymagać bardziej starannego doboru kąta i miejsca ustawienia lampy oraz dopracowania pozycji modela, jest ono doskonałe, jeśli chodzi o możliwość tworzenia portretów pełnych dramatyzmu. Podczas pracy z tylko jedną lampą błyskową podejście polegające na wykorzystaniu ostrego światła może wydawać się znacznie bardziej sensowne i pozwolić lepiej wykorzystać dostępne zasoby sprzętowe. Pamiętaj tylko, aby od czasu do czasu obejrzeć rejestrowane zdjęcia na tylnym wyświetlaczu aparatu i upewnić się, że cienie nie są zbyt ostre lub niewłaściwie rozmieszczone.

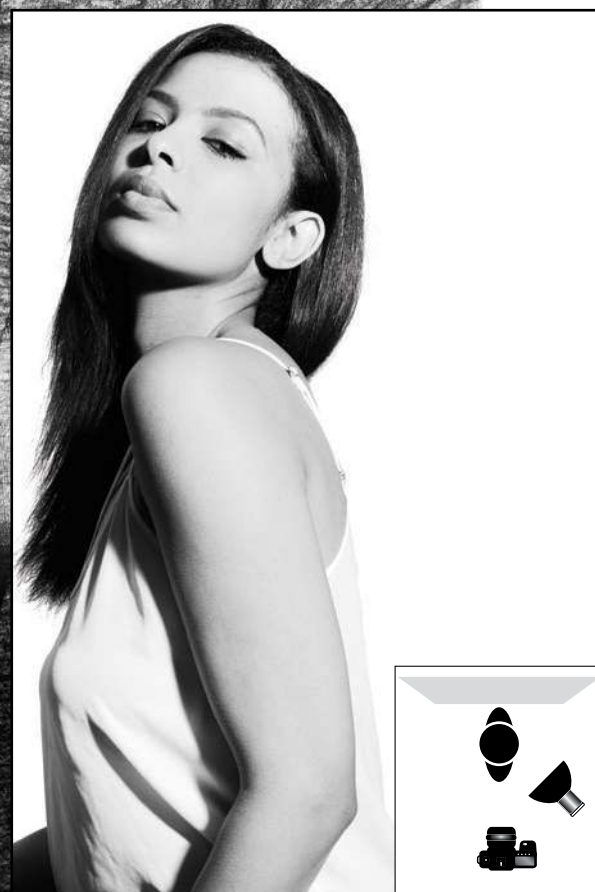
**KONWERSJA
DO CZERNI I BIELI**

Portrety wykonane w ostrym świetle doskonale nadają się do zamiany na monochromatyczne ze względu na efekt silnego kontrastu, jaki można w ten sposób uzyskać. Dobrze zdefiniowane cienie, linie i faktury będą świetnie wyglądać w odcieniach szarości.

Wstawka

Ostre światło

Cienie na tym ujęciu są znacznie ciemniejsze, a przejście między ciemnymi i jasnymi obszarami – bardziej gwałtowne.

HIGH-KEY / LOW-KEY

Wykorzystaj w pełni możliwości jednej lampy, dzięki zastosowaniu tych prostych sztuczek zwiększających kontrastowość portretów

Sposób, w jaki używasz pojedynczej głowicy studyjnej może całkowicie zmienić nastrój i ogólny charakter wykonywanego portretu, a opanowanie technik robienia zdjęć zarówno w wysokim, jak i w niskim kluczu może naprawdę pomóc nadać Twoim fotografiom profesjonalny wygląd. Tworzenie portretu utrzymanego w jasnej lub ciemnej tonacji to dobry sposób na sprawienie, aby cała uwaga oglądających została skierowana na temat.

Obraz zarejestrowany w technice wysokiego klucza jest przeważnie zdominowany przez światła i sprawia wrażenie mocno prześwietlonego, podczas gdy fotografia zrobiona w niskim kluczu składa się głównie z cieni i niezbyt jasnych świateł. Portrety utrzymane w ciemnej tonacji mają zwykle w sobie dużo dramatyzmu i stwarzają wrażenie tajemniczych lub zmysłowych, podczas gdy ujęcia utrzymane w jasnej tonacji są żywe i przyciągające uwagę.

Problemem przy stosowaniu techniki wysokiego klucza z użyciem pojedynczej lampy jest to, że ten styl wymaga zazwyczaj dużej ilości światła.

Aby uzyskać wystarczająco jasno oświetlone tło, zwykle potrzebne są dwie lampy, ale poniższy obraz został stworzony poprzez umieszczenie za modelką dużego softboksa w roli tła, zaś światło wyemitowane przez głowicę zostało odbite z powrotem w stronę twarzy portretowanej osoby przy użyciu blendy, co pozwoliło otoczyć blaskiem całą jej głowę.

W domu, technika niskiego klucza niekoniecznie wymaga stosowania ciemnego tła. Zamiast niego możesz skorzystać z prawa wykładniczego zmniejszania się natężenia światła wraz ze wzrostem odległości pomiędzy jego źródłem a modelem, co pozwoli uzyskać na zdjęciu ciemne tło. Musisz tylko ustawić swoją lampę daleko od tła i skierować ją w dół w kierunku modela, aby jak najmniejsza ilość światła mogła dotrzeć do ściany – chodzi o to, by światło zaczęło na tyle szybko zanikać, aby nie było w stanie w ogóle oświetlić tła znajdującego się z tyłu modela. Najlepsze jest jednak to, że uzyskiwane w ten sposób efekty są dość łatwe do odtworzenia.

Powyżej

Zrób zdjęcie sylwetkom

Bez blendy można natomiast stworzyć zupełnie inny, mocno kontrastowy efekt, który akurat najlepiej wygląda w czerni i bieli.

Portret w jasnej tonacji z jedną lampą

Chcąc wykorzystać jak najprostsze rozwiązanie, użyj softboksa do podświetlenia modelki i blendy do oświetlenia jej twarzy

1 Przerób blendę Wytnij w środku starego odbłyśnika otwór o średnicy obiektywu aparatu. Zamocuj blendę na stojaku, umieszczając otwór na wysokości, z której chciałbyś zrobić zdjęcie.

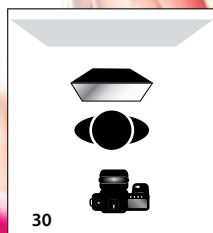
2 Ustaw softbox Umieść duży softbox za modelem. Stworzy to efekt scenicznego podświetlenia, a światło lampy można następnie odbić z powrotem w kierunku twarzy osoby portretowanej.

3 Wybierz ustawienia fotografowania Aby przy wykonywaniu portretu w technice wysokiego klucza uzyskać odpowiednią ekspozycję, zwykle trzeba nieco poeksperymentować. W tym celu możesz m.in. regulować także odległość między lampą a modelem.

4 Zrób zdjęcie, a następnie poddaj je edycji Pamiętaj, że będziesz mógł poprawić wygląd zdjęcia w Lightroomie lub Photoshopie, więc miej to na uwadze podczas robienia i przeglądania zdjęć na tylnym wyświetlaczu aparatu.

Tworzenie ciemnego tła

Aby stworzyć portret utrzymany w ciemnej tonacji (low-key), skorzystaj z prawa odwrotnej proporcjonalności natężenia światła do kwadratu odległości

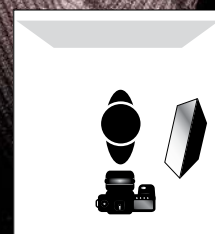
1 Odsuń lampę Umieść głowicę studyjną z softboksem jak najdalej od tła lub ściany, ponieważ pozwoli to światłu zaniknąć jeszcze przed dotarciem do płaszczyzny. Skieruj lampę w dół w kierunku modela.

2 Upozuj modelkę Zależy Ci na tym, aby oświetlić twarz lub sylwetkę portretowanej osoby, dlatego ważne jest, by zachęcić ją do pozowania w stronę światła. Wypróbuj kilka pozycji, w tym taką, kiedy ma ona głowę zwróconą w kierunku lampy, lub poproś ją, aby skierowała swoje ciało w stronę światła, ale patrzyła przy tym prosto w obiektyw.

3 Wybierz ustawienia fotografowania Po ustawieniu lamp i upozowaniu modelki nadszedł czas, aby zrobić zdjęcie. W tym przypadku aparat pracował w trybie manualnym, a otwór względny obiektywu został ustawiony na $f/13$, aby ograniczyć ilość przechodzącego przez niego światła. Zastosowano też czas otwarcia migawki $1/200$ s.

UŻYJ BLENDEY

Dowiedz się, w jaki sposób akcesoria i oprogramowanie do edycji zdjęć mogą pomóc w aranżowaniu oświetlenia tworzonego przy użyciu pojedynczej lampy

Dodanie do zestawu z jedną głowicą blendy umożliwia uzyskanie światła wypełniającego, które pomaga rozjaśnić zacienione obszary twarzy modela. Gdy zrozumiesz, w jakim stopniu możliwe jest manipulowanie światłem, możesz zacząć korzystać z większej liczby blend, dzięki czemu szybko odkryjesz, że da się stworzyć bardziej złożone aranżacje oświetlenia, odbijając światło pod różnymi kątami. Eksperymentuj z umiejscowieniem blendy – umieszczenie jej centralnie nad lub pod głową modela albo pod kątem 45° z lewej lub prawej strony stworzy zupełnie inne efekty.

W celu uzyskania modnego i ekskluzywnego stylu najlepiej jest zastosować klasyczne oświetlenie rzucające pod nosem cień w kształcie skrzydeł motyla. Tworzy się je, ustawiając duże źródło światła bezpośrednio przed i nad głową modela oraz dodając (okrągłą lub trójkątną) blendę poniżej, by usunąć cienie z oczodołów. Pozwoli to uzyskać miękkie cienie i, podobnie jak w przypadku oświetlenia rembrandtowskiego, pomoże uwydatnić kości policzkowe modelki, choć w znacznie bardziej subtelny sposób. Aby stworzyć ten efekt, możesz użyć lampy studyjnej z softboksem lub – by uzyskać jeszcze bardziej świetlisty blask – nałożyć na lampę czaszę modelującą.

Zastawki mogą służyć z kolei zarówno do odbijania, jak i ograniczania rozlewania się światła. Natomiast biała zastawka może zostać użyta do odbicia światła kluczowego z powrotem w stronę zacienionej strony twarzy modela, działając jak światło wypełniające, ale możesz też użyć czarnej zastawki, aby zablokować część światła i stworzyć cień.

Oświetlenie typu *butterfly*

Prosty, ale elegancki efekt

1 Ustaw lampę i zamocuj blendę
Umieść lampę studyjną z softboksem bezpośrednio przed modelem i skieruj ją w dół. Poniżej zamocuj blendę zwróconą w stronę twarzy osoby portretowanej.

2 Upozuj i zrób zdjęcie
Zdecyduj, jaką pozę ma przybrać Twoja modelka, i eksperymentuj z różnymi kątami pochylenia głowy względem aparatu. W tym przypadku przysłona była ustawiona na $f/7$, zaś czas na $1/200$ s.

Dodaj drugie światło

Stwórz iluzję drugiego błysku, edytując swój obraz w Photoshopie

1 Utwórz maskę

Zacznij od użycia narzędzia Zaznacznik eliptyczny, aby wybrać obszar, w którym powinna pojawić się plama światła. Wtop zaznaczony obszar, aby uzyskać subtelne przejście.

2 Dodaj winietę

Utwórz warstwę dopasowania Krzywe i przeciągnij ukośną linię w górę, aby rozjaśnić ten obszar. Użyj miękkiej końcówki pędzla (naciśnij klawisz [B]) i czarnej farby, aby przyciemnić twarz, włosy i ubranie modelki.

Pięć wskazówek dotyczących portretów z jedną lampą

🔦 **Niedoświetlaj** Dobrym pomysłem jest niedoświetlenie ujęć o około jeden stopień przysłony, a następnie dostrajanie ekspozycji w postprodukcji. Odrobinię niedoświetlone zdjęcie może od razu nabrać nieco więcej dramatyzmu, więc sprawdź, jaki daje to efekt, zanim użyjesz blendy lub rozjaśnisz ekspozycję.

🔦 **Zwracaj uwagę na cienie** Upewnij się, że wiesz, gdzie na twarzy modela powstają cienie. Lampa umieszczona zbyt wysoko lub zbyt nisko stworzy wokół oczu, ust i nosa głębokie cienie, które sprawiają, że osoba portretowana będzie wyglądała niekorzystnie.

🔦 **Dodaj życia, wywołując błysk w oczach** Na wszystkich atrakcyjnych portretach widać przeważnie w oczach fotografowanej osoby blask – w zasadzie jest to odbicie wykorzystanego źródła światła, które można zobaczyć w obrębie źrenic modela. Jeśli lampa jest ustawiona zbyt wysoko lub za nisko, efektu tego nie będzie widać. Niestety oczy bez błysku wyglądają na matowe i pozbawione życia.

🔦 **Ustaw modela w stronę światła** Nabierz nawyku zachęcania modela do pozowania w sposób pozwalający dobrze go oświetlić i zawsze pamiętaj o zmianie ustawienia lampy

po zmianie pozycji modela, w razie potrzeby odpowiednio dopasowując charakter światła.

🔦 **Eksperymentuj z balansem bieli** Niektóre lampy studyjne pozwalają modyfikować temperaturę barwową emitowanego przez nie światła, by uzyskać cieplejszą lub chłodniejszą kolorystykę, ale możesz także zmienić ustawienie balansu bieli w aparacie. Jeśli chcesz uzyskać portret utrzymany w jasnej tonacji, możesz zastosować chłodniejszy balans bieli, ale inne rodzaje obrazów mogą wyglądać lepiej, gdy ich kolorystyka będzie nieco cieplejsza.

Prosty sposób na kinowe portrety

Wykorzystaj dowolne miejsce do zrobienia zdjęć portretowych w stylu filmowych fotosów

Tekst i zdjęcia: Jake Kehar Gill

Poziom trudności: średni

Potrzebny czas: 1,5 godziny

Odkryj urzekający świat kinowej fotografii portretowej. Technika ta to wyjątkowy i fascynujący sposób tworzenia intrygujących wizualnych opowieści, które w prawdziwie magiczny sposób oddają istotę fotografowanego obiektu. Dzięki charakterystycznemu połączeniu oświetlenia, kompozycji i narracji podejście to pozwala dodać głębi i emocji portretom, zachwycając widzów.

Choć opanowanie tego stylu może początkowo wydawać się trudne, umiejętności zdobyte podczas takich sesji znacząco poprawią wygląd fotografii rejestrowanych przez Ciebie na co dzień. Zaczynając od przewyższania typowych problemów, takich jak nijakie oświetlenie i mało inspirowana kompozycja, na wykorzystaniu siły sugestywnego opowiadania historii kończąc – z tego artykułu dowiesz się, jak urzeczywistnić swoją twórczą wizję. Eksperymentując z różnymi ustawieniami aparatu, rekwizytami i technikami oświetleniowymi, odkryjesz swój własny styl i nauczysz się dostosowywania do każdej sytuacji oraz właściwego jej wykorzystywania.

Twoje umiejętności fotograficzne rozwiną się, a dzięki obrazom przypominającym kadry filmowe, które emanują charakterem i wywołują silne uczucia, zyskasz uznanie w oczach odbiorców. Umiejętności i wiedza, które zdobędziesz, będą nieocenionymi narzędziami ułatwiającymi robienie niezapomnianych i czarujących zdjęć, które przetrwają próbę czasu. Wyruszmy więc w podróż, aby przekonać się, jak ogromny wpływ może mieć to na repertuar stosowanych przez Ciebie technik fotografowania.

Co będzie Ci potrzebne:

- 🔦 Standardowy zoom
- 🔦 Głowica studyjna lub lampa błyskowa
- 🔦 Modyfikatory światła
- 🔦 Statyw

Z prawej

Gwiazda filmowa

Chcąc stworzyć portret, który mógłby przypominać kadr ze srebrnego ekranu, zainspiruj się swoimi ulubionymi aktorami, reżyserami i operatorami.

Etapy sesji

1 Znajdź odpowiedni plan zdjęciowy

Tworząc portret kinowy, istotne jest znalezienie odpowiedniej przestrzeni, która nada obrazowi właściwy klimat. W tym przypadku wykorzystałem przestrzeń w garażu z samochodem, który ma dla mnie osobiste znaczenie. Wybierz miejsca z potencjałem i stwórz w myślach wyjściowe wizualizacje kadrów.

2 Próbne kompozycje Uważam, że łatwiejsze jest zrobienie wstępnych zdjęć potencjalnych kompozycji jeszcze przed zaaranżowaniem sceny. Możesz to zrobić na przykład za pomocą smartfona, aby łatwiej było Ci wypróbowywać różne kąty widzenia bez używania statywu. Wykorzystaj ten czas, aby ustalić swój ogólny pomysł na zdjęcie i określić, gdzie chcesz zrealizować swoją sesję.

3 Pomyśl o oświetleniu Model nie zawsze musi być dobrze oświetlony – można przecież też ukrywać się w cieniu. Chcę uzyskać dramatyczny wygląd, więc stawiam na wysoki kontrast i używam w tym celu prostego zestawu studyjnych głowic błyskowych. Zaczynij od ustawienia jednej lampy i zastanów się nad koniecznością użycia dodatkowych; kluczem jest prostota.

4 Dobierz parametry ekspozycji Zablokuj swoje ustawienia. Aby uzyskać bardzo szczegółowe obrazy, używam przysłony f/9. Pomocne jest stanięcie w miejscu, w którym ma się znajdować obiekt, i sprawdzenie, gdzie pada światło. Fotografowanie w orientacji poziomej da Ci większe możliwości przycięcia obrazu do ostatecznej postaci kadru i pozwoli nadać mu bardziej kinowy charakter.

5 To Twój plac zabaw Traktuj sesję zdjęciową jak pojedynczą klatkę z filmu, a nie nieruchomy obraz. Spraw, aby fotografowana osoba odegrała jakąś rolę przed Twoim obiektywem. To nie musi być gwiazdorski występ, piękno można odnaleźć nawet w introwertycznych osobowościach. Świetnym sposobem na ożywienie historii może być też wykorzystanie rekwizytów.

6 Dopracuj ujęcie Gdy już wszystko będzie z grubsza dobrze wyglądając, możesz skupić się na drobniejszych szczegółach, aby uzyskać idealnie wyglądające zdjęcie. Dobrze przemysł pozę fotografowanej osoby i zadaj sobie pytanie, jak możesz ją jeszcze ulepszyć. To moment, kiedy niezbędna staje się stylizacja i wizja.

ŚWIATŁO Z DALA OD APARATU

Największą elastyczność w kształtowaniu charakteru oświetlenia zapewniają bezprzewodowe głowice studyjne.

DYFUZOR

W przypadku tego zdjęcia użyliśmy parasola, ale również przenośny softbox pozwoli kontrolować miękkość światła, nawet w zamkniętych pomieszczeniach.

OBIEKTYW TYPU ZOOM

Chociaż obiektywy stałogniskowe dobrze się sprawdzają przy portretach, to zoom daje znacznie większą swobodę komponowania kadrów na ciasnych planach zdjęciowych.

WROTA

Zapobiegaj rozlewaniu się światła na tło, skupiając jego strumień błysku za pomocą tego akcesorium.

Sprzęt

Filmowe portrety - kilka przydatnych wskazówek

Planując sesję, poszukaj do niej inspiracji

- 🔍 Poszukaj inspiracji wśród ulubionych fotografów i filmów. Pomyśl o wspomnieniach i marzeniach, które mógłbyś urzeczywistnić na fotografii.
- 🔍 Bądź szczerzy i bezpośredni w swoich intencjach. Przedstawianie narracji z osobistej, unikatowej perspektywy jest zawsze znacznie ciekawsze.
- 🔍 Moda jest piękna, ale styl to sposób, w jaki wszystko łączy się w jedną całość. Czasami najprostszy ruch jest tym właściwym.
- 🔍 Rób to, co uważasz za słuszne. Czasem nie wiemy czego chcemy i to jest ok – jednak aby zrobić coś dobrze, potrzebna jest praktyka i dyscyplina.
- 🔍 Zwracaj uwagę na atmosferę, a nie tylko kolor. Możesz stworzyć świetny czarno-biały obraz poprzez umiejętne wykorzystanie światła.
- 🔍 Baw się dobrze i ciesz się obcowaniem z osobami, z którymi pracujesz. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy amatorem, musisz być przekonany, że jesteś liderem, a nie naśladowcą.

Etapy edycji

1 Kadrowanie Przytnij obraz na tyle, aby zachowane zostały niezbędne szczegóły. Jeśli stwierdzisz, że obiekt jest zbyt odległy, wykadruj go ciaśniej, aż uznasz, że wygląda dobrze. Pobaw się – przybliżenie modelu może sprawić, że obraz będzie prezentował się bardziej kinowo. Jednak każda decyzja musi być przemyślana.

2 Powrót do czerni Tutaj przekonwertowałem moje zdjęcie do odcieni szarości w Adobe Lightroom. Użyj suwaków z panelu Black & White Mix, aby wyregulować tonalność obrazu. Uważaj jednak, aby nie przesadzić, ponieważ może to zaszkodzić fotografii. Na tym etapie możesz też rozważyć zmianę ustawienia ekspozycji.

3 Uwydatnienie cieni Ponieważ chcę uzyskać dramatyczny wygląd, zwiększam Kontrast i Ekspozycję. Zwiększam także wartości parametrów Clarity and Texture, aby podkreślić szczegóły, które prezentują się znacznie bardziej interesująco w czerni i bieli.

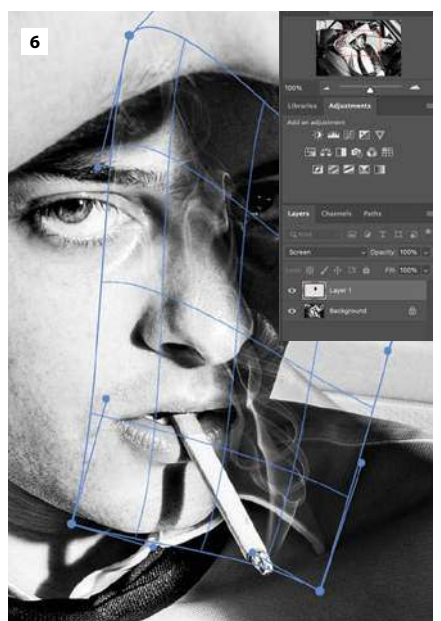
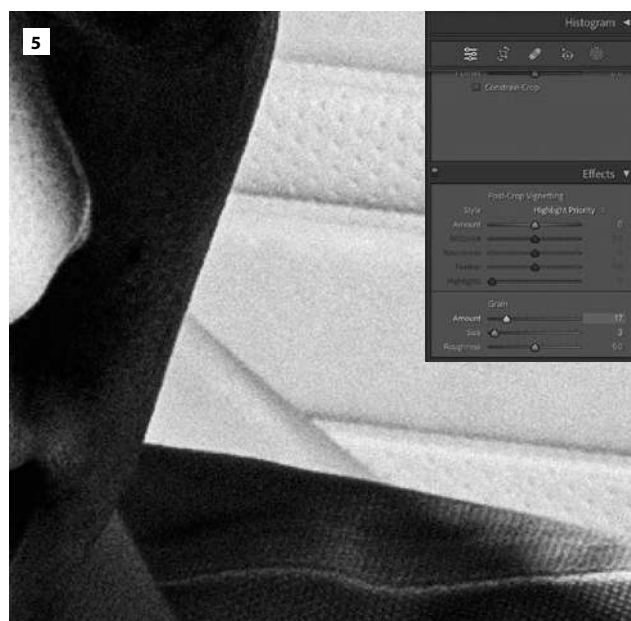
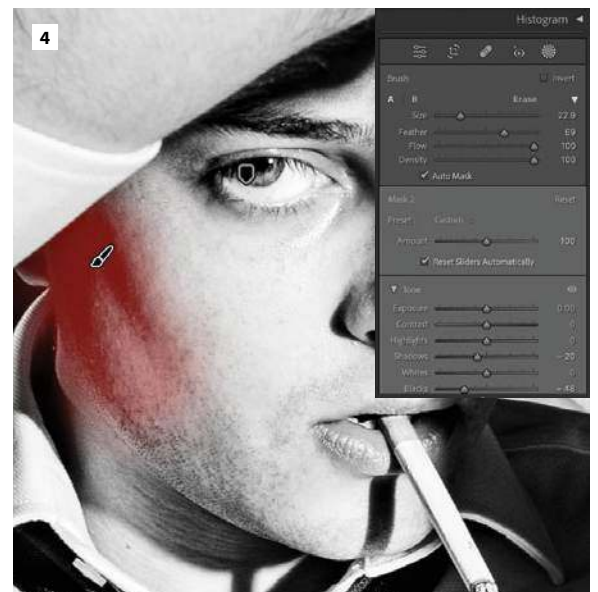
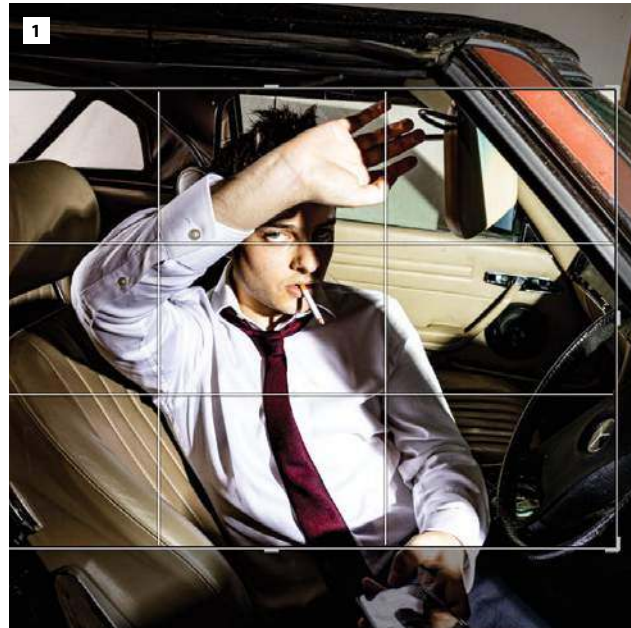
4 Malowanie Uwydatnij najciekawsze rysy twarzy modelu – podkreśl najlepsze jego cechy, aby były dobrze widoczne. Rozważ przesunięcie cieni i świateł w niektórych obszarach, aby stworzyć wyrazisty, dramatyczny efekt.

5 Dodawanie ziarnistości Dodanie odrobiny ziarna poprawi intensywność szczegółów obrazu. Nada to również czarno-białemu portretowi wygląd zdjęcia zarejestrowanego na kliszy filmowej i bardziej ponadczasowy charakter. Bądź jednak ostrożny – zbyt duże ziarno może mocno wyostrzyć ujęcie oglądane z pewnego dystansu.

6 Ostatnie spojrzenie Rozważ wprowadzenie jeszcze innych zmian mogących poprawić wygląd obrazu. Ponieważ użyłem fałszywego papierosa, dodałem jeszcze dym, nakładając jego obraz pobrany z biblioteki zdjęć. Korzystając z trybu mieszania Ekran, wmontowałem dym, a następnie użyłem narzędzia Przekształć i nadałem mu pożądany przeze mnie kształt.

Sąsiednia strona Jak w filmach

Styl i aranżacja oświetlenia przypominają kadr z klasycznego filmu, a kolor lub czerń i biel przywołują na myśl różne epoki.

KINOWE PORTRETY

PO

PRZED

Kontrastowe portrety w stylu mono

Odkryj, jak ta prosta technika oświetlania pozwala wykonywać ponadczasowe zdjęcia

Nazwisko Davida Bailey'a jest tak samo ikoniczne jak obrazy, które stworzył.

Zwłaszcza jego mocno kontrastowe czarno-białe portrety mają ponadczasowy styl, który jest często naśladowany – gdy tylko usłyszysz jego imię, przypominają się jego charakterystyczne zdjęcia i modelki, choć w sumie obrazy te są bardzo proste.

Z tego artykułu dowiesz się, jak robiąc własne zdjęcia, możesz naśladować ściśle kojarzone z Baileyem wygląd portretów. Podobnie jak w przypadku wielu technik oświetlania studyjnego możesz użyć wszystkiego – zaczynając od jednego dużego softboksa, poprzez dwie, a nawet trzy lampy, a wszystko po to, aby osiągnąć ten sam efekt: mocne, głębokie cienie na modelu sfotografowanym na białym tle.

W przypadku wykorzystywania pojedynczego softboksa kluczową rolę w uzyskaniu intensywnego strumienia światła padającego zarówno na tło, jak i na uwiecznianą osobę odgrywa położenie lampy. Natomiast dzięki dwóm źródłom światła możesz uzyskać większą kontrolę, ponieważ jedno z nich będzie oświetlać tło, a drugie – modela. Z kolei dzięki aranżacji opartej na trzech lampach możesz umieścić dwie z nich za uwiecznianą postacią i skierować je na ścianę, aby uzyskać wyraźne białe tło, a jedną oświetlić modela.

W tym samouczku przyjrzymy się prostocie podejścia polegającego na wykorzystaniu dwóch źródeł światła, pozwalającego stworzyć bardzo jasne tło, a jednocześnie oświetlić portretowaną osobę, odwzorowując przy tym charakter oświetlenia używanego do tworzenia pełnego dramatyzmu stylu mody swingujących lat 60.

PRZED

Z lewej

Cień i kształt

Używając prostej aranżacji oświetlenia opartej na dwóch lampach do oświetlenia zarówno tła, jak i modela, a także prostego kapelusza jako rekwizytu, możesz stworzyć uderzający i ikoniczny obraz niczym z portfolio Davida Bailey'a.

Co będzie Ci potrzebne:

- Aparat
- Dwie lampy
- Softbox
- Czasza modelująca
- Statyw
- Modelka

Etapy sesji

1 Usunięcie dyfuzora

Zdejmując dyfuzor z softboksa, usuwasz przeszkodę rozpraszającą światło i sprawiasz, że może być ono jaśniejsze. Dzięki temu światło docierające do tła będzie intensywniejsze. Po usunięciu dyfuzora stanie się ono też jeszcze bardziej kierunkowe.

2 Ustawienie tylnego światła

Będziesz musiał ustawić tylną lampę tak, aby jej światło nie tworzyło na ścianie jaśniejszych obszarów i nie rozlewało się na ramiona modelki. Softboksy tworzą szeroki strumień światła i są narzędziem pozwalającym w szybki i prosty sposób oświetlić dużą powierzchnię.

3 Pomiar jasność ściany oświetlonej za pomocą jednej lampy Użyj światłomierza, aby zmierzyć natężenie światła padającego na białą ścianę; powinno być ono jaśniejsze od światła oświetlającego temat. Staraliśmy się uzyskać wartość $f/22$, ponieważ chcieliśmy, aby tło było całkowicie wypalone, gdy dobierzemy taką moc błysku dla lampy oświetlającej modelkę, by wyglądała ona dobrze przy przysłonie $f/16$, co także zwiększy kontrast i ostro odseparuje ją od ściany.

4 Ustawienie światła głównego

Używając czaszy modelującej do oświetlenia twarzy modelki, musimy upewnić się, że powstające na niej cienie mają swój cel i są odpowiednie. Ułatwia to zmiękczająca światło krawędź nasadki, podczas gdy umieszczony w jej centrum plaster miodu pomaga ukierunkować światło tak, by uwydatnić detale cieni.

5 Pozycja lampy Podobnie jak w przypadku oświetlenia tła szczególnie ważny jest wybór kierunku padania światła głównego i ograniczenie jego potencjalnego rozproszenia. Ponieważ cienie muszą być wyraziste i odpowiednio rozłożone, kluczową rzeczą jest upewnienie się, że lampa została ustawiona pod takim kątem, by światło pozwalało nadać modelce korzystny wygląd, a powstający obraz był odpowiednio wyrazisty.

6 Ponowny pomiar światła Po ustawieniu lamp emitujących światło główne i tylne zmierz je w miejscu, w którym będzie znajdował się modelka. Zrób to bez włączonej lampy oświetlającej tło i powtórz po jej włączeniu. Dzięki temu będziesz mógł dokładnie określić, w jaki sposób oba światła będą się na siebie nakładać.

RÓŻNE RODZAJE ŚWIATŁA

Posiadanie zarówno softboksa, jak i dającej bardziej ukierunkowane światło czaszy modelującej pozwoli Ci na silniejsze rozproszenie światła, a także zapewni większą kontrolę nad sposobem, w jaki oświetla ono modela.

ŚWIATŁOMIERZ

Ponieważ będziesz używać więcej niż jednego źródła światła, zaś odległość między modelem a tłem ma fundamentalne znaczenie dla ekspozycji, skorzystaj ze światłomierza, aby móc określić siłę błysku i parametry naświetlania.

ZAPEWNIJ WYGODĘ MODELOWI

Stołek do pozowania to prosty, ale łatwy do przeoczenia element wyposażenia studia. Jeśli Twój model nie będzie musiał stać przez cały czas sesji, a Ty robisz mu tylko zdjęcia głowy, to dlaczego nie pozwolić mu usiąść na stołku podczas fotografowania?

Sprzęt

Stylizacja ujęcia

Wydobądź jeszcze więcej ze swoich zdjęć dzięki tym prostym dodatkom

Kiedy podczas sesji zdjęciowej usłyszysz słowo „rekwizyt”, na myśl mogą przyjść Ci obrazy nadmuchiwanym gitar, błyszczących masek lub dużych okularów. Jednak w stworzeniu efektownego portretu może pomóc coś tak prostego jak duży kapelusz – tutaj użyliśmy go, aby zasłonić oczy modelki. Pomaga to skupić uwagę na jej uśmiechu, który jest głównym elementem tego portretu.

Pamiętaj jednak, że każdy nieprawidłowo użyty rekwizyt może odwrócić uwagę od tematu. Zawsze ważne jest, aby upewnić się, że rekwizyt pasuje do ogólnego wyglądu i stylu tworzonego portretu oraz że istnieje silne uzasadnienie wykorzystania go w obrazie.

Etapy edycji

1 Zmniejszenie nasycenia
Rozpocznij edycję w programie Adobe Camera Raw. Zmniejszając najpierw nasycenie i jasność zdjęcia, będziesz mógł od razu obserwować, jak wszelkie późniejsze korekty, w tym zmiana temperatury barwowej, wpływają na ostateczny wygląd obrazu.

2 Zabawa z temperaturą barwową
Mimo że obraz jest teraz monochromatyczny, nadal możesz wpływać na jego fakturę i tonalność. Zmieniając temperaturę barwową obrazu, wygładzisz skórę modelki bez konieczności stosowania filtrów.

3 Wzmocnienie czerni
Uwydatniając czarne odcienie obrazu, zwiększysz głębię cieni, a także całkowicie przyciemnisz tonację.

4 Zwiększenie kontrastu
Użyj suwaków Kontrast wraz z suwakami Światło i Biel, aby jeszcze precyzyjniej wyregulować tonalność. Należy pamiętać, że będzie to miało również niewielki wpływ na białe tło.

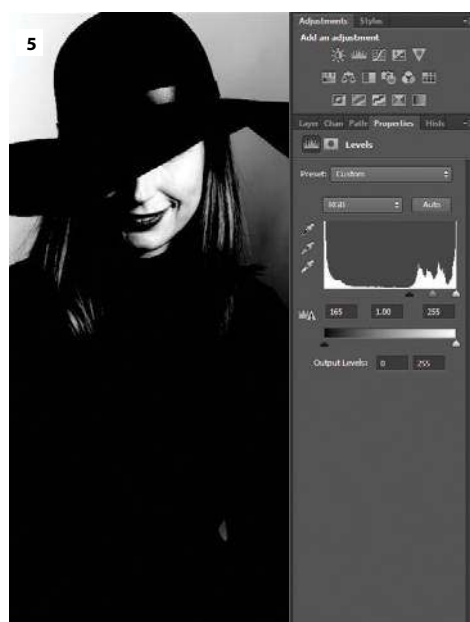
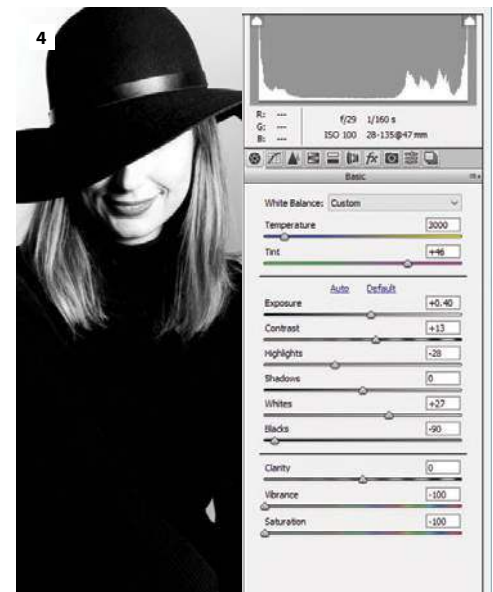
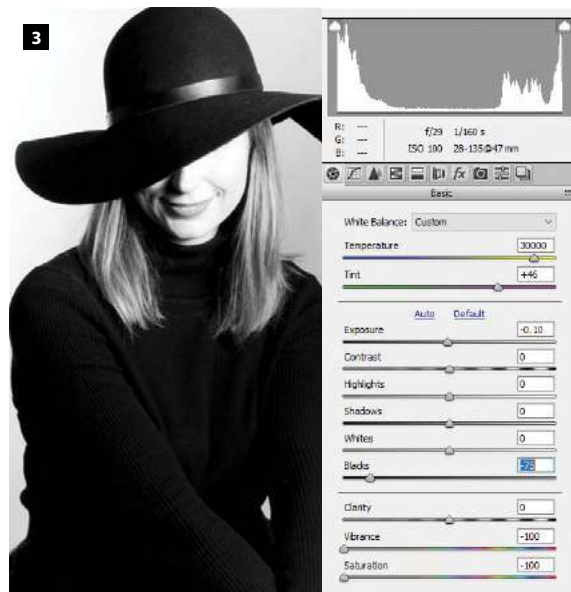
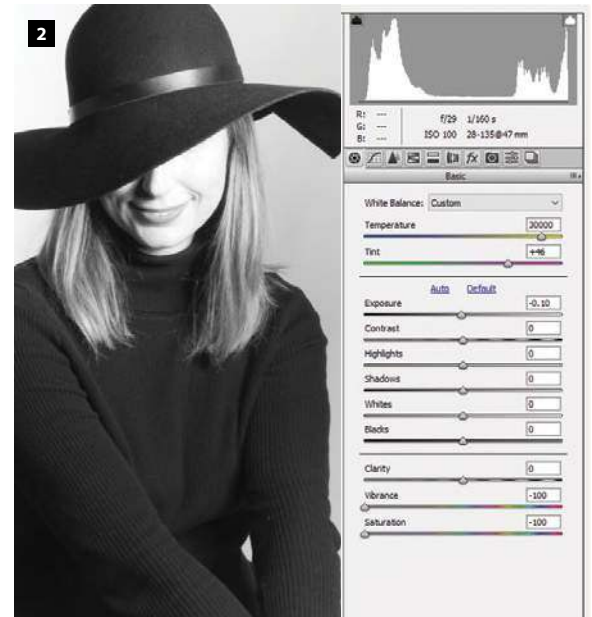
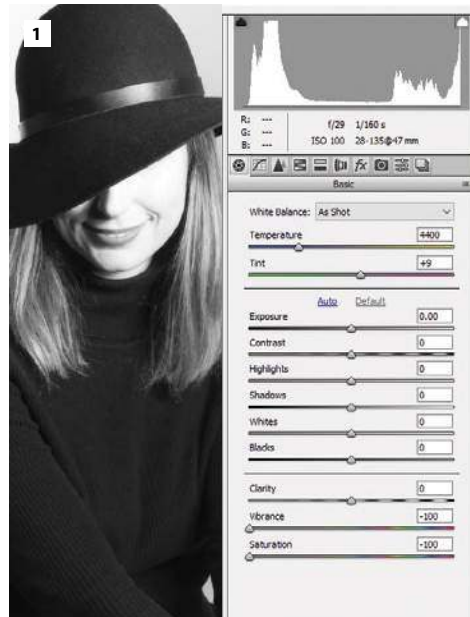
5 Edycja w Photoshopie Otwórz obraz w Photoshopie lub innej podobnej aplikacji. Utwórz warstwę dopasowania Poziomy i przyciemnij cienie, aby widoczne stały się szare szczegóły w tle.

6 Miejskowe ściemnienie i rozjaśnienie Zaznacz warstwę Tła i wybierz narzędzie Rozjaśnianie. Ustaw go w tryb Światła i zwiększ parametr Światło do 15%, a następnie pomaluj pędzlem wszystkie szare odcienie tła. Na koniec usuń warstwę dopasowania.

Z prawej

Proste oświetlenie, prosta edycja

Korzystanie z oprogramowania do wywoływania plików RAW w celu przeprowadzenia wstępnej edycji przed otwarciem obrazu w Photoshopie da Ci gwarancję bezproblemowej, ale skutecznej edycji obrazu

PRZED

PO

Millie Pilkington

Millie to jedna z najbardziej szanowanych brytyjskich fotografek, specjalizująca się w wykonywaniu portretów dziecięcych i rodzinnych.

Dokumentuje zarówno wielkie wydarzenia społeczne, jak i małe wiejskie wesela na 30 gości, a w 2011 roku została wybrana do zrobienia prywatnych zdjęć ze ślubu księcia i księżnej Cambridge. Mieszka w Sherborne i jest autorką bestsellerowego albumu *Great Faces of Dorset*, a obecnie pracuje nad kolejnym z serii, zatytułowanym *Great Faces of Somerset*.

Więcej prac Millie znajdziecie na stronie:
milliepilkington.co.uk.

W POSZUKIWANIU DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI

Fotografka **Millie Pilkington** opowiedziała nam, jak powstają jej efektowne portrety

Jednym z elementów, który wielu początkujących fotografów pomija podczas przygotowywań do sesji, jest brak wystarczającego researchu w zakresie wyboru lokalizacji czy też właściwego tła dla konkretnych zdjęć. A praca w plenerze otwiera drzwi do całego świata nowych możliwości, pozwala bowiem wykorzystać zachwycające faktury i piękne światło. Jeśli obie te rzeczy zostaną poprawnie wykorzystane mamy szansę stworzyć przekonującą narrację.

Celem każdego portretu jest opowiedzenie historii fotografowanej osoby, dlatego wszelkie szczegóły otoczenia, które mogą w tym pomóc, są niezwykle przydatne. Trudność polega na znalezieniu miejsca, które odpowiada nastrojowi, jaki fotograf chce uzyskać na obrazie, a także oddaje charakter portretowanej osoby.

I wcale nie jest to proste - nie wystarczy znalezienie dobrze oświetlonego miejsca z dużą ilością faktur - może to kolidować z nastrojem bohatera zdjęcia, noszonymi przez niego ubraniami lub historią, którą chcesz opowiedzieć. To, co pojawia się za obiektem, może wpłynąć na przesłanie obrazu lub w ogóle pozbawić go siły.

Następnie pojawiają się wyzwania praktyczne. Fotografowanie na zewnątrz oznacza pewną utratę kontroli nad oświetleniem, należy też wziąć pod uwagę dodatkowe środki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwestie zgód na wykorzystanie lokalizacji. Jednak dzięki odpowiednim przygotowaniom i planowaniu z wyprzedzeniem proces ten może przebiegać bezproblemowo. W tym artykule Millie Pilkington dzieli się wskazówkami na temat tego, jak znaleźć idealne miejsce na następną sesję zdjęciową.

Powyżej

Wykorzystanie „pustego” pomieszczenia

Wybierz przestrzeń mieszkalną, która będzie wystarczająco duża dla Twoich obiektów – i nie zapomnij, że musisz tam jeszcze zmieścić swój sprzęt.

Znajdź pasujące tło

Sprawą najwyższej wagi jest znalezienie środowiska, które będzie doskonale uzupełniać temat. W przypadku sesji korporacyjnych i redakcyjnych uwielbiam pracować w nowoczesnym otoczeniu o wyrazistych cechach architektonicznych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pomaga mi to tworzyć dynamiczne, niepowtarzalne i zapadające w pamięć obrazy. Natomiast w przypadku ślubów wolę bardziej tradycyjne otoczenie, dopasowane do gustu pary młodej, dzięki czemu powstające obrazy są „ponadczasowe”.

Idealnie jest, kiedy mogę sprawdzić, jak wyglądają – na przykład ile mają wzrostu i jaki jest kolor ich włosów – oraz w jakiego koloru stroje będą ubrani, bo to pozwala mi poszukać odpowiedniego dla nich tła. Na przykład, jeśli młodzi mają na sobie ubrania w neutralnych barwach, to jaskrawe tło lub krzesło mogą „podkreślić” zdjęcie.

Z kolei jeśli mają ciemne włosy, wiem, że powinnam unikać ciemnego tła i odwrotnie. Mogłabym też rozważyć wykorzystanie tych

samych odcieni tła, w jakich utrzymane są ubrania fotografowanych osób, ponieważ może to stworzyć naprawdę estetyczne i subtelnie efektowne obrazy. W przypadkach, gdy muszę być przygotowana do sesji, zanim zobaczę modelki, zwykle mam w zanadru plan B i C.

Elementy architektoniczne mogą wzmocnić obrazy, pomagając skierować wzrok widza na zdjęcie i zatrzymać jego uwagę na dłużej. Klasycznymi tego przykładami są drzwi, łuki lub elementy graficzne, które pomagają „obramować” temat, lub powtarzające się kształty i linie graficzne, zwłaszcza te ukośne, które swoją dynamiką zwiększają zainteresowanie obrazem. Wiele możliwości tworzenia efektownych portretów oferują także schody, zwłaszcza spiralne.

Unikaj zabałaganionego tła

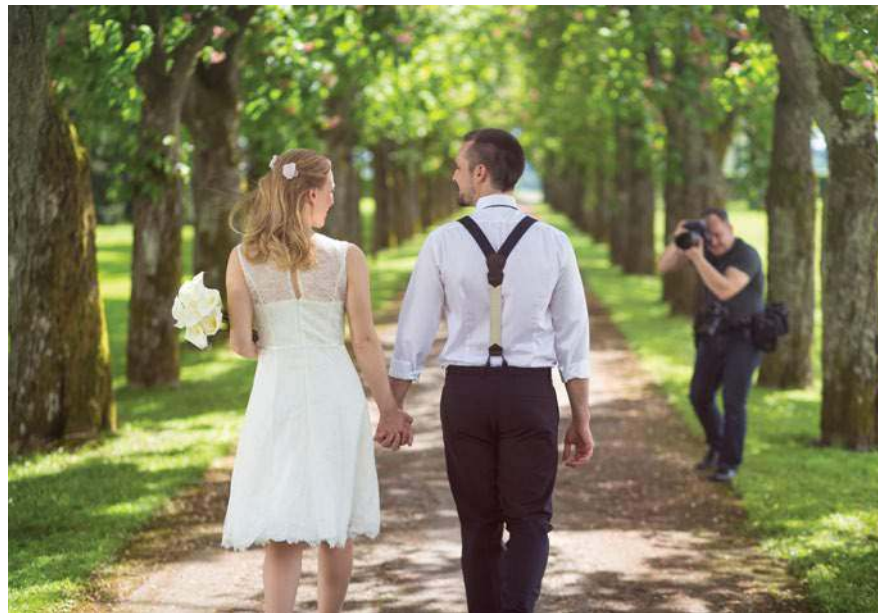
Najważniejsze jest zachowanie porządku. Jeśli to możliwe, należy usunąć z tła wszystko, co może odwracać uwagę od portretu. Na przykład, jeśli jedynym czerwonym elementem na

obrazie jest kosz w tle lub długopis w dłoni klienta, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ta czerwień w pierwszej kolejności przyciągnie uwagę oglądających.

Jednak subtelny „szum” w tle, zwłaszcza jeśli jest ono nieostre i dopełnia kolorystykę, może dodać obrazowi nastroju i zwiększyć zainteresowanie fotografią. W niektórych sytuacjach, tak samo jak w przypadku malowanych obrazów, możesz celowo wprowadzić „bałagan”, aby przyciągnąć uwagę lub podkreślić osobowość modela.

Praca ze światłem zastanym

Fotografując w pomieszczeniach, należy się zastanowić, czy chcesz zmieszać światło otoczenia z błyskiem lampy, czy też używać wyłącznie jednego lub drugiego rodzaju oświetlenia. Łącząc światło błyskowe ze światłem żarowym, warto rozważyć nałożenie na głowicę lampy filtra ocieplającego, aby uzyskać spójne oświetlenie i odpowied-

Na środku, z lewej

Odpowiednia faktura

Chris Merry, dyrektor generalny Stonehage Fleming, sfotografowany w hotelu Londoner. Tło pasuje do ubioru mężczyzny i podkreśla jego osobowość.

Dalej, z lewej

Harmonijne kolory

Rose Adkins Hulse, założycielka i dyrektor generalna Screenhits TV, z córkami Verity i Georgianą w domu. Fotografia wykonana dla magazynu *Hello!*. Dobór koloru ubioru odpowiada barwom elementów tła.

Z lewej

Poszukaj osłony

W jasnym świetle dnia staraj się umieszczać obiekty z dala od bezpośrednio padających promieni słońca. Uważaj na nieestetyczne, tworzone przez światło płamy – Millie zaleca wówczas stosowanie błysku wypełniającego.

ni balans bieli.

Tam, gdzie to możliwe, odradzałabym pracę z lampami fluorescencyjnymi, ponieważ mają one tendencję do migotania i dają niespójne i nieprzewidywalne rezultaty zarówno pod względem równomierności strumienia światła, jak i temperatury barwowej. Jednak zazwyczaj można poradzić sobie z problemem, wydłużając czas otwarcia migawki do 1/100 s lub nawet 1/60 s.

Czasami łatwiej jest oświetlić cały pokój, aby uzyskać zrównoważony kolorystycznie obraz, a najszybszym na to sposobem jest odbicie błysku od białego sufitu i białych lub kremowych ścian. Jeśli rozważasz taką opcję, unikaj sufitów lub ścian w intensywnych kolorach i uważaj, by niektóre barwy nie wprowadziły do obrazu dominanty kolorystycznej. Na przykład jasnozielona ściana może odbijać światło na twarz lub ramiona fotografowanej osoby i sprawiać, że jej cera będzie wyglądać niezdrowo! Zatem jeśli fotografujesz w pomieszczeniu

z kolorowymi ścianami, polecam używanie bezpośredniego oświetlenia, aby zminimalizować niepożądany zafarb, który może zmienić odcień skóry modela.

Jeśli polegasz wyłącznie na świetle zastanym, to najlepszą lokalizacją okażą się pokoje wychodzące na południe, ponieważ będą pięknie oświetlone i jasne, jednak oznacza to, że praca w nich może być trudna, gdy słońce będzie do nich wpadać bezpośrednio. W przypadku portretów „prywatnych”, a nie „korporacyjnych”, często wolę robić zdjęcia w pomieszczeniu wychodzącym na północ, który zapewni miękki, ale dodające dramatyzmu światło, tworzące efekt światłocienia, jaki znamy z obrazów malowanych na płótnie.

Zarządzaj oświetleniem w plenerze

Uwielbiam fotografować w świetle naturalnym. Oprócz tego, że modele są wówczas bardziej zrelaksowani, światło takie jest miękkie, fotografowane w nim osoby

wyglądają korzystniej, a oświetlona nim scena sprawia wrażenie o wiele mniej inscenizowanej niż w przypadku użycia oświetlenia studyjnego.

Jednak w Wielkiej Brytanii światło naturalne ciągle się zmienia, więc zrobienie w nim dobrego zdjęcia również może być pewnym wyzwaniem! Z tego powodu używam aplikacji o nazwie Sun Seeker, która pokazuje mi, w jakim miejscu będzie się znajdować słońce o każdej porze dnia i w wybranym dniu miesiąca. Może być to szczególnie przydatne przy wybieraniu z wyprzedzeniem miejsca na sesję zdjęciową, w zależności od tego, czy lubisz fotografować w słońcu, czy raczej go unikać.

Tak czy inaczej, zalecałabym zaopatrzenie się w przenośną lampę błyskową i reflektor, co pozwoli zachować pewną kontrolę nad oświetleniem. Na przykład fantastycznym małym i niedrogim flesztym jest Godox AD200.

ZIELONOOKI UMYSŁ

Rozmawiamy z niemiecką fotografką mody **Stephie Braun**, której przyświeca misja zwiększenia różnorodności w branży poprzez wprowadzenie do niej kobiecego punktu widzenia

Tekst: Kim Bunermann
Wszystkie zdjęcia © Stephie Braun

Wtrakcie swojej kariery fotograficznej Stephie Braun spędziła wiele dni w samolocie lub samolocie, podróżując między sesjami zdjęciowymi realizowanymi

w Londynie, Nowym Jorku, Kapsztadzie i wielu innych miejscach. Godziny pracy mogą być długie, ale zawód ten łączy w sobie dwie jej największe pasje – fotografię i podróżę.

Prace Stephie oferują fascynujący wgląd w jej sposób postrzegania świata - jak głosi jej slogan - patrzenia na otoczenie zielonymi oczami. Aparat jest dla niej medium pozwalającym na przekształcanie ludzi i rzeczy w fotografię. Jej filozofia pracy opiera się na puryzmie – wszystko, co w obrazie zbędne, zostaje zredukowane do minimum, zaś prostota obrazowania jest godna najwyższego uznania.

Stephie uczyła się swojego fachu w czasach, gdy za sprawą postępu technologicznego medium fotograficzne szybko się zmieniało – i to jest właśnie jednym z tematów jej albumu, zatytułowanego *Opaque (Nieprzejrzysty)*, opublikowanego w 2019 roku przez wydawnictwo Kerber. Książka ta stanowi przegląd całej jej twórczości powstałej na przestrzeni ostatnich 10 lat – obok klasycznych autoportretów, znajdziemy tam również selfie, a zdjęcia reportażowe zostały umieszczone obok tych wygenerowanych komputerowo. Od zdjęć naświetlanych na filmie po fotografie wykonywane smartfonem, *Opaque* obejmuje różnorodne formy obrazowania, odzwierciedlające granice współczesnej fotografii.

Jej najnowsza realizacja przenosi ją od czystej fotografii w stronę projektu artystycznego. Stephie przebywa teraz w Kapsztadzie i pracuje nad pięcioma sesjami zdjęciowymi z różnymi

Stephie Braun

Stephie Braun to niezależna fotografka mieszkająca w Niemczech, która specjalizuje się w fotografii reklamowej i wykonywaniu zdjęć do artykułów poświęconych modzie, urodzie i stylowi życia.

W 2019 roku otrzymała od niemieckiego wydawcy magazynu *Vogue* nagrodę specjalną dla obiecujących fotografów mody i od tego czasu współpracowała z wieloma klientami, takimi jak Beats, Prada Beauty, BMW, Adidas Women i czasopismem *Schön!*

@stephie.braun | stephiebraun.com

zespołami, a jej projekty skupiają się na abstrakcyjnych cechach kobiecego ciała. Fotografka jest propagatorką większej reprezentacji kobiet w tradycyjnie zdominowanej głównie przez mężczyznę branży mody.

Cześć, Stephie! Za co najbardziej lubisz swoją pracę?

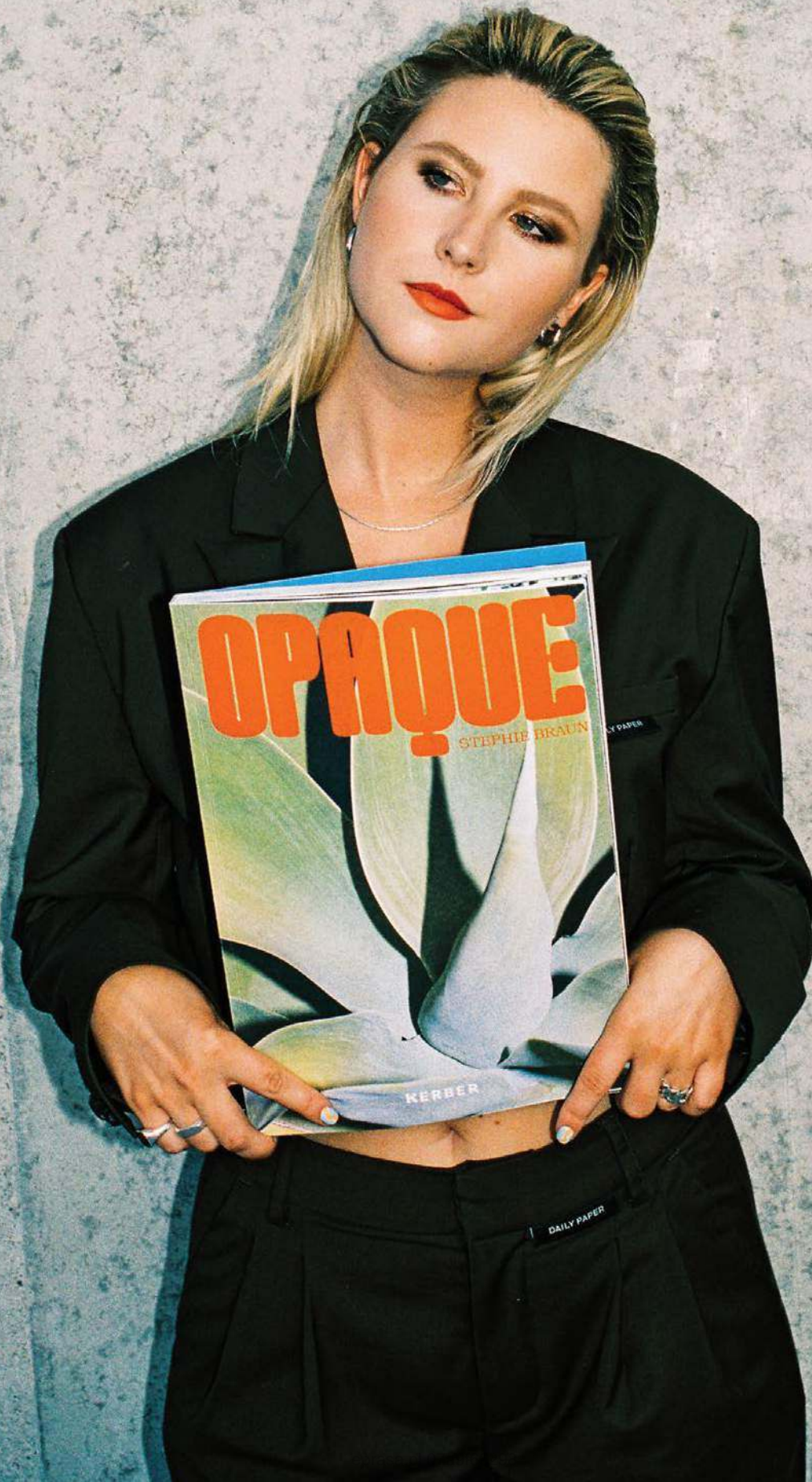
Bycie zawodowym fotografem ma wiele zalet. Uwielbiam poznawać nowych ludzi. Błogosławieństwem jest również to, że mogę połączyć w tym zawodzie moje dwie największe pasje – fotografię i podróżę – bardzo to doceniam. Opisałabym siebie jako osobę jednocześnie introwertyczną i ekstrawertyczną, co w przypadku

Gotowy obraz

**Nieprzezrocyste
wspomnienia**

Pierwszy, wydany w 2019 roku album Stephe Braun zatytułowany *Opaque* podejmuje temat własnego odkrywania siebie za pomocą fotografii.

© Finn C. Waldherr

WYWIAD

fotografa bardzo dobrze się sprawdza. Na planie zawsze dużo się dzieje, ale kiedy jestem w trakcie procesu postprodukcji, zostaję zupełnie sama. Bardzo podoba mi się ten kontrast w moim życiu.

Jeśli miałabym przeanalizować na głębszym poziomie to, co dokładnie mnie fascynuje w byciu zawodowym fotografem, to prawdopodobnie jest to możliwość samorealizacji, która wydaje mi się – jako istocie ludzkiej – czymś zabawnym, zachwycającym i rzeczywistym.

W 2019 roku otrzymałaś nagrodę specjalną dla wschodzących talentów od niemieckiego wydania magazynu *Vogue*. Jak wpłynęło to na rozwój Twojej kariery?

To że zostałam dostrzeżona przez prestiżowy magazyn, bardzo mi pomogło na początku mojej kariery fotografa mody. Kiedy zauważyłam, że ludzie zaczynali uważniej słuchać, gdy wspominałam, że moje prace były chwalone przez *Vogue*, szybko zrozumiałam, że może to być potężne narzędzie do budowania zaufania między mną a innymi, czy to klientami, innymi twórcami, czy modelami, jeszcze zanim zaczniemy współpracować – „jeśli *Vogue* uważa, że jest dobra, to my też powinniśmy tak myśleć”. Ale było to także miłe osobiste doświadczenie i potwierdzenie mojej wartości – do dziś odczuwam to jako „przyjemny wiatr w plecy”.

Co daje Ci większą przyjemność – oglądanie swoich prac drukowanych w magazynach i albumach czy prezentowanych na wystawie?

Odkąd w 2019 roku ukończyłam szkołę fotograficzną, skupiam się bardziej na tworzeniu zdjęć do artykułów i reklam niż na projektach artystycznych, które można powiesić na ścianach. Po prawie pięciu latach studiów zapragnęłam robić coś bardziej praktycznego – chciałam zdobyć doświadczenie w pracy z klientami i zarabiać pieniądze na swojej pracy twórczej. Nadal uwielbiam oglądać swoje prace drukowane w magazynach lub na billboardach, ale nie mogę się też doczekać ukończenia projektu artystycznego realizowanego w Kapsztadzie. Wyobrażam już sobie nawet, jak fotografie te będą wyglądać na wystawie!

Co było dla Ciebie największym wyzwaniem, kiedy zaczęłaś prace nad swoim albumem *Opaque*?

Największe trudności wynikały prawdopodobnie z pandemii, która wywarła negatywny wpływ na produkcję i kondycję branży wydawniczej, przez co przygotowanie publikacji kosztowało mnie dużo zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym. Tak naprawdę album ten miał się ukazać nie trzy lata po ukończeniu studiów, ale rok później – bo umowę z wydawcą miałam podpisaną już pod koniec 2020 roku. Jednak z perspektywy czasu myślę, że wszystko ułożyło się tak, jak powinno, choć w międzyczasie bywało mi smutno, że cały proces trwał dłużej, niż początkowo zakładałam.

Powyżej

Naturalna kobiecość

Stephie sfotografowała te cytryny na Ibizie, szukając kobiecych motywów w naturze.

Z prawej

Przyszłość w Twoich rękach

„To zdjęcie zostało zrobione w moim rodzinnym mieście Regensburgu, kiedy pracowałam z syryjskimi uchodźcami nad tematem samopostzegania” – mówi Stephie.

Sąsiednia strona

Czerwona ściana

Stephie wykonała to zdjęcie do kampanii reklamowej belgijskiej marki projektantów Talking Walls w ramach sesji, która została zorganizowana w Monachium w 2021 roku.

W dzisiejszym multimedialnym świecie prawie nieuniknione jest przeciążenie docierającymi do nas informacjami. Skąd zatem czerpiesz inspirację?

Realizując moje własne projekty fotograficzne, cały czas dociera do mnie fakt życia w świecie przepelnionym obrazami. W albumie *Opaque* nawiązuję do tego także w moich tekstach i sekwencjach ujęć. W międzyczasie znalazłam dla siebie dobrą strategię na radzenie sobie z tymi wszystkimi bodźcami, jakimi oddziałuje na nas Internet i otaczający świat. Chcąc się „wyzerować”, zazwyczaj przeglądam albumy fotograficzne. Obrazy z książek przyswajam znacznie wolniej niż zdjęcia oglądane na Instagramie czy TikToku i mam większą kontrolę nad tym,

na co patrzę, niż wtedy, gdy mój wzrok pada na ekran telefonu. Jednak wiele inspiracji czerpię z połączenia przeglądania albumów i magazynów oraz cyfrowych archiwów zdjęć takich jak Pinterest.

Czy zauważasz jakieś różnice lub zmiany w sposobie działania fotografek pracujących w branży mody?

Moje obserwacje na temat tego, jak profesjonalny wizerunek fotografki różni się od wizerunku mężczyzny, nie dotyczą wyłącznie mojej branży. Przed zajęciem się fotografią artystyczną onieśmiało mnie to, że w świecie tym było zdecydowanie więcej sławnych twórców płci męskiej niż kobiet. Wysłuchałam wiele więcej prezentacji

„Zawsze chciałam być w fotografii wzorem do naśladowania dla kobiet pracujących w tej branży, dlatego starałam się otwarcie opowiadać na Instagramie o tym, jak rozwija się moja kariera”

Podstawowy sprzęt Stephie

- 1. Canon EOS 5D Mark IV
- 2. Aparat średnioformatowy FUJI GA645
- 3. Aparat Polaroid One Step+
- 4. Obiektyw Canon EF 24-70 mm f/4L
- 5. Obiektyw Canon EF 50 mm f/1,4

Z prawej
Ambicja blondynki
Z sesji dla magazynu o modzie *Blond*, Paryż 2021, stylizacja modelki – Sara Medali.

Sąsiednia strona, na górze
Kontrola punktowa
Celem Stephie jest zapewnienie kobietom szerszej reprezentacji w branży mody i to po obu stronach obiektywu aparatu.

Sąsiednia strona, na dole
Podróżowanie z ograniczonym sprzętem
Praca pozwala Stephie oddawać się jej pasji do podróży, czego dowodem jest sesja wykonana dla Danny'ego Reinke w Berlinie w 2020 roku.

na temat dorobku mężczyzn niż omówień twórczości kobiet.

Częściowo dzieje się tak dlatego, że – jak wykazały to badania przeprowadzone w Niemczech – niestety wiele kobiet po odbyciu studiów ma trudności z rozpoczęciem kariery zawodowej jako fotograf pracujący na własny rachunek. Zawsze chciałam być zatem wzorem do naśladowania, dlatego starałam się w szczerzy sposób opowiadać na Instagramie o tym, jak rozwija się moja kariera. Lubię też zachęcać w wywiadach i podcastach do kontaktu ze mną właśnie szczególnie fotografki, jeśli tylko mają jakieś pytania lub stoją przed jakimś wyzwaniem.

Niemniej w Niemczech istnieją stowarzyszenia fotograficzne skupiające wyłącznie kobiety. Należę na przykład do Herspective, gdzie wymieniamy się pomysłami, organizujemy spotkania z nabywcami dzieł sztuki połączone z prezentacjami portfolio i wspólnie walczymy o to, by być lepiej widocznymi w branży. Ale trzeba działać proaktywnie. W końcu to od nas ostatecznie zależy, bez względu na płeć, jak bardzo w siebie wierzymy i jak wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę.

Co czyni kobietą perspektywę inną i wyjątkową?

Świadome włączenie kobiecego spojrzenia do fotografii jest ważne, ponieważ nasze widzenie świata było dotychczas kształtowane bardziej przez klasyczny męski – i typowy dla osób białych – punkt widzenia. Jest to tak samo zauważalne w filmie, jak i w fotografii, i moim zdaniem jest to po prostu niewłaściwe.

Uwzględniając niemęskie spojrzenie, oczekuję niewidzialnych obrazów, niewidzialnych sytuacji i świeżości dla oczu. Większa widoczność osób niedostatecznie reprezentowanych oznacza dla mnie więcej nowości, więcej tematów, wprowadza wartość dodaną. Czyż nie brzmi to wyjątkowo? Opowiadając się za kobiecym spojrzeniem, jednocześnie opowiadam się za wszystkimi innymi punktami widzenia, które nie są zgodne z klasycznie męskim.

Jaki był najważniejszy jak dotąd moment w Twojej karierze?

Na szczęście jest to sytuacja, do której mogę z przyjemnością wracać myślami. Bardzo intensywnie przeżywałam moment, kiedy w czerwcu 2021 roku podpisywałam swoją pierwszą umowę na reprezentowanie mnie przez agencję – wiedziałam, że otworzy mi to drzwi, przez które bardzo chciałam przejść. Nie umiałam tego dokładnie opisać, ale miałam takie wewnętrzne przekonanie, że ja i mój zespół z agencji ruszymy razem z kopyta do przodu. I dokładnie tak się stało.

Otaczałam się ludźmi, którzy mnie wspierali, wierzyli we mnie i pracowali razem nad wspólną wizją. Ta wizja jest taka, że dzięki życzliwości i szacunkowi można daleko zająć, w pracy można dobrze się bawić – a naszą cechą wspólną jest miękka umiejętność bycia empatycznymi.

Sąsiednia strona, z lewej

Odwroćcie ról

Stephie stara się fotografować z mniej tradycyjnych perspektyw i robić zdjęcia skłaniające do myślenia.

Powyżej

Blisko rzeczywistości

Stephie lubi także fotografię dokumentalną za jej „realność”. To zdjęcie młodego mężczyzny, którego spotkała w Berlinie.

Z lewej

Kocie piękno

„Czym jest piękno? I czy piękno istnieje tylko dlatego, że istnieje też brzydota?” – pyta Stephie.

PRZEPIS NA... APETYCZNE FOTOGRAFIE

Odwiedzamy fotografkę kulinarną **Nadję Kuschel**, aby odkryć sekrety robienia smakowitych ujęć opowiadających również pewną historię

„Najpierw jemy oczami” – powiedział w I wieku n.e. rzymski smakosz Marcus

Gavius Apicius i stwierdzenie to nadal pozostaje aktualne. Niezależnie od tego, czy jemy posiłek w ekskluzywnej restauracji, czy w lokalnym barze, wygląd naszego jedzenia jest bardzo ważny, ponieważ jest zapowiedzią tego, czego za chwilę doświadczy nasze podniebienie, jeszcze zanim weźmiemy do ust pierwszy kęs.

Ale chyba w żadnym innym obszarze nie ma to aż takiego znaczenia jak w przypadku zdjęć potraw, za pomocą których obiekty, np. bary, restauracje i hotele, starają się zaprezentować dania swojej kuchni w jak najlepszym świetle. W ciągu ostatnich kilku lat fotografia kulinarna zyskała na popularności za sprawą licznych kanałów tematycznych powstałych w mediach społecznościowych. Restauratorzy i znani szefowie kuchni wykorzystali ten trend, prezentując lub podając swoje jedzenie w coraz bardziej ekstrawagancki sposób. Jednak z fotografią kulinarną ściśle związane są pewne specyficzne dla niej wyzwania i dlatego tak ważne jest, aby potrawy

były umiejętnie zaprezentowane przez profesjonalistę.

Znajduję się właśnie w drodze na spotkanie z Nadją Kuschel, która będzie realizowała sesję w The Old House at Home w Burton, niedaleko Chippenham w Wiltshire. Urodzona w Niemczech Nadja jest ekspertką kulinarną, która podczas swoich podróży fotografowała dania kuchni wielu różnych kultur świata. Specjalizuje się w uwiecznianiu zdrowych dań kuchni regionalnych, a jej zdjęcia urzekają wizualną autentycznością i naturalnością. Na stronie internetowej restauracji przeczytałam, że mieści się ona w „tradycyjnym, porośniętym bluszczem, wolno stojącym domu położonym w pięknym otoczeniu Cotswolds oraz że oferuje pyszne jedzenie i doskonałe wino”. Nie mogę już się doczekać!

Fotograficzna sesja kulinarna to coś więcej niż tylko robienie zdjęć, więc mam nadzieję dowiedzieć się, jakie umiejętności są niezbędne w tej dziedzinie obrazowania, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty z klientami i dostarczanie im satysfakcjonujących obrazów.

„Przed podjęciem się realizacji zlecenia

Nadja Kuschel

Niemiecka fotografka Nadja Kuschel specjalizuje się w fotografii kulinarnej oraz nagrywa podcasty i prowadzi warsztaty dla początkujących. Jej prace zostały niedawno opublikowane w książce kucharskiej *Made im Rheingau*, która koncentruje się na ekologicznej kuchni regionu Renu położonego w zachodnich Niemczech.
www.nadjakuschel.com
[@nadjakuschel](https://www.instagram.com/nadjakuschel)

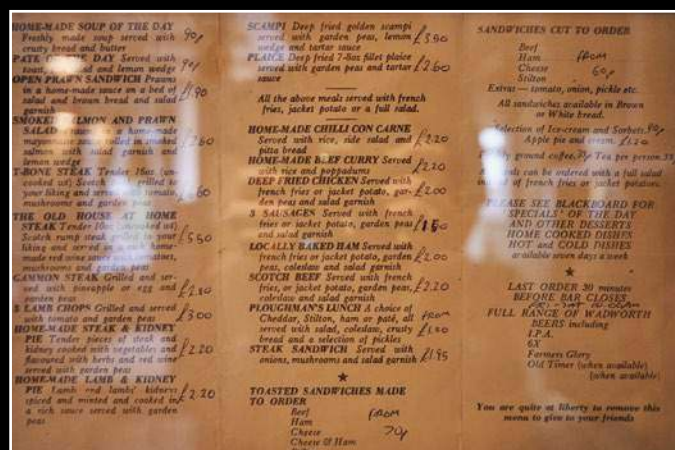

Opowiadaj historie

Myśl z wyprzedzeniem i staraj się uchwycić coś więcej niż tylko jedzenie

„Jako fotografka kulinarna skupiam się oczywiście na potrawach, ale ważne jest również to, aby dać klientom restauracji głębszy wgląd w atmosferę panującą w danym miejscu. Zanim jedzenie trafi z kuchni na stół, Nadja poświęca czas na sfotografowanie otoczenia i wnętrza pubu. „Wybrałam kilka elementów, takich jak tapeta czy stara strona z menu umieszczona w ramie ze szkłem. Dzięki tym obrazom możesz opowiedzieć historię” – mówi Nadja. „W niektórych restauracjach mam na przykład okazję zobaczyć, jak szef kuchni nakłada jedzenie. Oznacza to, że mogę uchwycić na zdjęciach ręce i zaoferować oglądającym spojrzenie zza kulis, a to zawsze jest dla widzów fascynujące”.

Nadja przybliży klientom historię pubu, aby oddać jego atmosferę i zbudować więź z danym miejscem. Odbicia sprawiają, że obraz wydaje się trójwymiarowy

od szefa jakiejś restauracji muszą wcześniej uzyskać informacje o kilku rzeczach” – mówi Nadja. „Rozmawiając z właścicielem o potencjalnej sesji, pytam go, co chce, bym sfotografowała, oczywiście poza samymi potrawami. Czy chce on także, abyśmy zrobiła zdjęcia jego pracownikom lub uwieczniła wnętrze? Zwykle właściciel ma jakiś konkretny powód, aby zamówić sesję, ale jeśli mi o tym nie mówi, to pytam go o to – opowiada Nadja.

„Przy obecnych różnorodnych sposobach promowania produktów ważne też jest, aby zapytać właściciela, z jakich platform internetowych korzysta w celach reklamowych. Każdy serwis społecznościowy wymaga innych formatów i rozmiarów obrazów, a jeśli owe parametry techniczne nie zostaną przez fotografa uwzględnione, to profesjonalne obrazy stracą na jakości i nie będą prezentować swojego pełnego potencjału” – dodaje. Informacje te pomagają Nadji w oszacowaniu, ile czasu zajmie sesja i jaka powinna być stawka za rzetelne wykonanie pracy, a także jakie obiektywy powinna spakować do torby.

„Jeśli właściciel chce wykorzystywać te zdjęcia głównie na swojej stronie internetowej, to powinnam zrobić

więcej ujęć w układzie poziomym, a jeśli potrzebuje ich do mediów społecznościowych, wtedy priorytetowo traktuję wykonanie fotografii w formacie pionowym” – mówi.

Po omówieniu tych kwestii Nadja zabiera się do pracy. Mówi mi, że jedną z najważniejszych rzeczy jest sprawdzenie, z jakim rodzajem oświetlenia będzie się miało do czynienia na miejscu. „Jeśli to możliwe, odwiedź restaurację wcześniej lub obejrzyj jej zdjęcia w Internecie, aby ocenić charakter dostępnego światła. W ten sposób, dowiesz się, czy możliwe będzie wykonanie fotografii w naturalnym świetle, czy jednak należy zabrać ze sobą sprzęt oświetleniowy. Następnie zawsze proszę właściciela o zarezerwowanie jednego lub dwóch stolików przy oknie” – mówi.

Dojeżdżamy na miejsce i zaczynaemy rozmowę z obsługą. Lokal nie jest jeszcze zapełniony, więc Nadja wybiera kilka stolików, przy których chce zrobić zdjęcia, a później przeglądamy menu. „Jeśli menadżer nie ma preferencji odnośnie dań, które chce pokazać na fotografiach, możesz dokonać wyboru” – opowiada Nadja.

Zamawianie jedzenia w restauracji, nawet gdy nie ma w niej jeszcze

„Wykonując zdjęcia dla restauracji, chcesz nie tylko pokazać jedzenie, ale także dać widzowi wyobrażenie o samej lokalizacji”

ruchu, nigdy nie jest rzeczą łatwą, ponieważ Nadja musi wziąć pod uwagę wiele kwestii. „Zawsze pytam szefa kuchni, jak wygląda każda potrawa i jakie zawiera składniki, aby móc ustalić kolejność, w jakiej najlepiej je sfotografować. Potrawy zawierające olej lub polane sosem powinny być fotografowane na końcu, ponieważ płyny szybko zmieniają wygląd. Z kolei jeśli chodzi o desery, to takie rzeczy jak lody szybko się topią.

Zamawiam minimum trzy potrawy, ale zwykle jest ich sześć lub siedem, w tym przystawki, dania główne i desery. W ten sposób mogę pokazać całą różnorodność menu i mieć do dyspozycji talerze różnej wielkości. Dzięki temu zabawa związana z komponowaniem zdjęć jest dużo przyjemniejsza” – mówi.

Po złożeniu zamówienia Nadja spaceruje po restauracji i fotografuje jej wnętrze. „Lubię znajdować drobne szczegóły, które są unikatowe dla danego miejsca” – stwierdza Nadja. Zapach świeżo przyrządzanego jedzenia powoli rozchodzi się po całym pomieszczeniu, a na nasz stół trafiają pierwsze dania. Gdy Nadja zabiera się za szukanie odpowiedniego miejsca do sfotografowania każdej z potraw, pytam ją, skąd instynktownie wie, który kąt sali będzie najlepszy.

„Przyjrzyj się każdemu talerzowi i zobacz, z jakiej perspektywy będzie on wyglądał najlepiej” – odpowiada. „Jeśli danie jest płaskie i ma jakieś elementy graficzne, takie jak spiralę z oleju lub pięknie ułożone kawałki warzyw, fotografuj z góry. Z kolei gdy danie jest poda-

wane w wyższym naczyniu, a jego składniki widoczne są tylko pod kątem prostym, fotografuj potrawę na wprost”.

Nadja bierze każdy z talerzy i wypróbuj kilka różnych miejsc w restauracji. Umieszcza naczynia przy oknach, fotografując je na tle pięknej faktury starych parapetów, ukazując potrawy z niecodziennej perspektywy, a nie fotografując je w miejscach, w których zwykle spożywają je klienci.

„Wykonując zdjęcia dla restauracji chcesz nie tylko pokazać jedzenie, ale także dać widzowi wyobrażenie o samej lokalizacji, aby mógł ocenić, czy będzie się tam czuł komfortowo. Do obramowywania obrazów świetnie nadają się krawędzie stołu – zawsze zwracaj na nie uwagę, stoły bywają bardzo różne” – mówi.

Na chwilę zamieniam się w osobistą asystentkę Nadji, która prosi mnie, abym uniosła w powietrze miskę z krążkami cebuli. „Musisz ją trzymać wysoko nad stołem, abym mogła uchwycić danie od frontu na tle tradycyjnej tapety, co doda potrawie charakteru” – wyjaśnia.

Dociera do mnie, że Nadja podczas całej sesji zdjęciowej używa tylko jednego obiektywu i ciekawi mnie, dlaczego w ogóle nie zabrała ze sobą zbyt wiele sprzętu.

„Używam aparatu pełnoklatkowego z obiektywem 24–70 mm f/2,8 i lekkiego statywu” – mówi. „Nigdy nie wiesz, ile miejsca na sesję będziesz mieć do dyspozycji. Czasami znajduję się w ciasnej kuchni i fotografuję kucharzy przygotowujących jedzenie – tam obiektyw 85 mm się nie sprawdzi.

Podstawowy sprzęt fotograficzny Nadji

1 Sony A7 III Podobnie jak wielu współczesnych fotografów, Nadja fotografuje aparatem bez lustra. Wyposażony w pełnoklatkową matrycę Exmor R 24 Mp aparat Sony A7 III pozwala jej robić wysokiej jakości zdjęcia żywności i jest niezwykle uniwersalnym modelem, który sprawdza się w wielu gatunkach fotografii. Dzięki temu, że A7 III daje możliwość nagrywania pełnoklatkowych klipów wideo w rozdzielczości 4K, z łatwością można także stworzyć za jego pomocą filmy na różne platformy społecznościowe czy promocyjne materiały wideo na stronę internetową restauracji.

2 Sony FE 24–70 mm f/2,8 GM II Ten wszechstronny obiektyw dzięki dużemu maksymalnemu otworowi przysłony idealnie sprawdza się w warunkach słabego oświetlenia. Możliwość zmiany ogniskowej zapewnia dużą swobodę pracy w różnych sytuacjach, np. w ciasnych kuchniach.

3 Statyw Benro z głowicą Ten wytrzymały trójnóg z włókna węglowego jest stosunkowo lekki, co dla Nadji jest bardzo ważne, ponieważ pokonuje ona duże odległości, korzystając ze środków transportu publicznego. Co ważne, współpracuje on z obrotowo-uchylną głowicą, która pozwala bardzo dokładnie kontrolować kąt, pod jakimi Nadja fotografuje potrawy. Działa ona wyjątkowo precyzyjnie i jest łatwiejsza w obsłudze niż głowica kulowa. Jest też wyposażona w trzy poziomicę i umożliwia oddzielne regulowanie i blokadę pochylenia do przodu, do tyłu i na boki.

4 Blenda To świetne akcesorium do kontrolowania rozkładu naturalnego światła w różnych scenach. Nadja używa tego lekkiego i kompaktowego dodatkowego narzędzia do rozjaśniania głębokich cieni lub wzmocniania refleksów światła.

3X © Nadja Kuschel

Wykonywanie zdjęć kulinarnych - najważniejsze wskazówki

- 📌 **Przemyśl swoje zamówienie** Zdecyduj, w jakiej kolejności chcesz fotografować potrawy. Pamiętaj, że niektóre z nich, zwłaszcza te zawierające płyny, już po chwili mogą nie wyglądać świeżo. Omów tę kwestię z kucharzem.
- 📌 **Rób ujęcia z różnych kątów** Podczas fotografowania zmieniaj punkty widzenia – nie tylko po to, aby dopasować perspektywę do potrawy, ale także aby dostarczyć klientowi szereg różnych obrazów, które będzie mógł wykorzystać w swojej prezentacji.
- 📌 **Obramuj temat** Zwracaj uwagę na linie, krzywizny i narożniki, którymi można otoczyć fotografowane obiekty. Możesz wykorzystać w tym celu np. stoły lub parapety okienne w restauracji.
- 📌 **Idź tam, gdzie jest światło** Fotografując przy naturalnym świetle, zadбай o to, aby zorganizować sesję jak najbliżej okna. Przesuń stoły lub umieść naczynia na parapecie. W ten sposób możesz zachować niską czułość matrycy, dzięki czemu Twoje zdjęcia będą wolne od szumu.

Dbaj o różnorodność

Aby tworzyć urozmaicone obrazy, Nadja umieszcza naczynia w nietypowych miejscach. Dzięki temu klient może wykorzystać zdjęcia do różnych celów marketingowych

Ponieważ często fotografuję naczynia i wnętrza za jednym razem, nie chcę co chwilę zmieniać obiektywu. Poza tym często korzystam z komunikacji miejskiej, więc poza plecakiem z aparatem i obiektywem, statywem i dyfuzorem nie chcę zbyt wiele dźwigać” – opisuje Nadja.

Po około dwóch godzinach kończymy fotografowanie potraw i wnętrza. Kiedy Nadja pakuje swój sprzęt, pytam ją o proces edycji. Chcę się dowiedzieć, na czym jej zależy i na czym skupia się na etapie przetwarzania końcowego.

„Przeglądam wszystkie zdjęcia i wybieram najlepsze, upewniając się, że mam zestaw ujęć zrobionych pod różnymi kątami. Edytując fotografie, zależy mi na tym, aby wszystkie składniki wyglądały świeżo i apetycznie, dlatego skupiam się na sprawdzaniu, czy warzywa nie są matowe lub wyblakłe” – odpowiada. „Składniki potraw mają tak wiele róż-

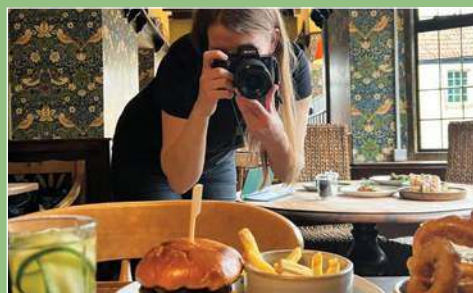
nych faktur, że zwiększając przejrzystość i ostrość w celu uwydatnienia szczegółów, można podkreślić walory każdego dania. Ważna jest także dobra równowaga cieni i światła, dlatego unikam wyjątkowo ciemnych cieni i bardzo jasnych światła. Zawsze też sprawdzam, czy nie widać odwracających uwagę kabli i usuwam je. Wzrok widza powinien móc skupić się na jedzeniu, które ogólnie musi wyglądać smakowicie” – mówi.

Po schowaniu przez Nadję sprzętu do plecaka możemy w końcu zabrać się za degustację. Zauważam, że fotografowanie wszystkich tych kulinarnych przysmaków i powstrzymywanie się od tego, by czegoś nie spróbować, nie jest najłatwiejszym zadaniem. „Tak, to nie jest łatwe” – mówi. „Jednak najlepszą rzeczą w byciu fotografem kulinarnym jest to, że sesja zawsze kończy się pysznym posiłkiem”.

© Nadja Kuscheł

Fotografuj jedzenie jak Nadja

1 Znajdź odpowiednią perspektywę Zaczynaj od zrobienia zdjęć testowych bez statywu, aby móc szybko wypróbować szereg różnych perspektyw. W zależności od rodzaju potrawy kąt widzenia może mieć wpływ na jej ogólny wygląd. Aby ulepszyć swoją kompozycję, podczas układania jedzenia myśl o składnikach jak o warstwach.

2 Ustabilizuj aparat Zamocuj korpus na statywie, aby uniknąć rozmycia rejestrowanego obrazu podczas wykonywania ujęć z użyciem dłuższych czasów otwarcia migawki. Optymalnym wyborem do fotografii kulinarnej jest głowica statywowa z możliwością obrotu i pochylenia, ponieważ pozwala precyzyjnie regulować kąt, pod jakim ustawiony jest aparat.

3 Wybierz tryb Manualny Fotografowanie przy słabym oświetleniu wymaga pełnej kontroli nad ustawieniami ekspozycji. Unikaj zwiększania czułości matrycy, aby ograniczyć poziom zaszumienia obrazu. Zamiast tego kompensuj brak światła, stosując dłuższy czas naświetlania i mocniej otwierając przysłonę.

4 Użyj funkcji ułatwiających komponowanie zdjęć Włącz w menu aparatu funkcję Wirtualna poziomiczka lub Wirtualny horyzont. W tym przypadku przydatna jest również funkcja wyświetlania siatki kadrowania, ponieważ dodatkowe linie pomagają w komponowaniu ujęć w kontrolowany sposób.

5 Wprowadź dodatkowe rekwizyty Pamiętaj, że realistyczne sceny bardziej przypadną widzom do gustu. Dlatego do typowej sceny restauracyjnej dodaj sztucze, ale nie używaj zbyt wielu rekwizytów, ponieważ główny nacisk należy położyć na samą potrawę – kluczem jest równowaga.

6 Używaj samowyzwalacza Podczas pracy z długimi czasami otwarcia migawki nawet najmniejsze drgania aparatu mogą spowodować zarejestrowanie rozmytego obrazu. Aby uniknąć poruszenia korpusem, aktywuj w aparacie funkcję samowyzwalacza lub kup zdalny wyzwalacz migawki.

Stówórz esej fotograficzny

Fotoeseje to świetny sposób na wypromowanie swoich usług. **Kav Dadfar** ma dla Was wskazówki dotyczące tworzenia takich właśnie wizualnych opowieści.

Robienie zdjęć i wybieranie spośród nich tych najlepszych to umiejętność niezbędna w wielu profesjonalnych zastosowaniach. Jako fotografowie jesteśmy regularnie proszeni o tworzenie kolekcji obrazów dla innych, niezależnie od tego, czy są to po prostu nasi przyjaciele i członkowie rodziny, czy klienci indywidualni lub korporacyjni. Oczekuje się od nas zrozumienia, jak oddziałują obrazy, zarówno pojedyncze, jak i zestawione razem jako część szerszego cyklu. Doskonałym przykładem tego, gdzie można się wykazać swoimi umiejętnościami w tym zakresie, jest tworzenie fotoreportażu.

Przygotowanie świetnego eseju fotograficznego może być satysfakcjonujące i ekscytujące. Podczas realizacji codziennych projektów często komunikujemy się wyłącznie za pomocą obrazów, ale jeśli powieść, że obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, jest prawdą, to mamy ogromne możliwości stworzenia poprzez naszą pracę ekscytującej wizualnej opowieści.

Chociaż eseje fotograficzne służą przede wszystkim celom artystycznym, mają one również inne zastosowania. Mogą być środkiem do zaprezentowania swojego stylu fotograficznego w ramach zestawu szeregu różnych gatunków lub tematów, z którymi chciałbyś być kojarzony. Mogą one także pokazać potencjalnym pracodawcom lub klientom, że potrafisz zrealizować sesję zgodnie z nakreślonym scenariuszem, skupiając się na konkretnym temacie i dostar-

czyć prace przedstawiające wcześniej uzgodnioną narrację – co jest właśnie tym, czego większość zamawiających zdjęć oczekuje od profesjonalnego fotografa.

Jako zawodowy fotograf podróżniczy Kav Dadfar wie, jak stworzyć spójną serię zdjęć. Przewróć stronę, aby zapoznać się z jego wskazówkami na temat tego, jak przygotować się do zrobienia swojego pierwszego fotoreportażu i ogólnie zdobyć szeroką gamę umiejętności, które można wykorzystać w fotografii.

O czym chcesz opowiedzieć?

Jako wydawca i redaktor magazynu podróżniczego *JRNY* otrzymuję od wielu osób mnóstwo próśb o opublikowanie ich fotoreportaży. Niemal wszystkie z nich odrzucam, ponieważ nie przedstawiają jasnej historii. Często są to zbiory pięknych fotografii, które świetnie nadawałyby się do zilustrowania jakiegoś opowiadania lub oglądania jako samodzielne obrazy, ale nie jako fotoreportaż. Dlatego punktem wyjścia każdego eseju fotograficznego musi być wspaniała historia.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój fotoreportaż o czymś opowiada, to dobrym sprawdzianem może być napisanie zwięzłej

Gotowy obraz

Szczegóły mają znaczenie

Kluczową sprawą jest rozwijanie umiejętności widzenia w celu odkrywania możliwości opowiedzenia szerszej historii o głównych elementach sceny.

notki opisującej zawartą w nim historię. Potraktuj ją jako wskazówkę, która pomoże Ci wykonać zdjęcia lub wybrać z nich obrazy do reportażu.

Przemyśl wszystko, zanim zaczniesz pracę

O wiele łatwiej jest najpierw zaplanować fotostory i wykonać do niego zdjęcia, niż dopiero po wszystkim próbować stworzyć spójną serię z istniejących już obrazów. Tak czy inaczej, przed rozpoczęciem pracy powinieneś poświęcić trochę czasu na przygotowania. Napisz scenariusz lub zrób listę ujęć tego, czego ma dotyczyć Twój esej fotograficzny, i pamiętaj, że musisz postarać się opowiedzieć obrazami jakąś historię. Dlatego zbliżenia są tak samo ważne, jak wspaniałe widoki ukazujące zachód słońca. Zbuduj swój esej fotograficzny w taki sam sposób, jak pisane jest opowiadanie – z wstępem, rozwinięciem i zakończeniem.

Dokonaj starannego wyboru zdjęć

Świetny fotoreportaż nie zawsze składa się z wielu oszałamiających ujęć szerokokątnych. Powinien on raczej zawierać różnorodne zdjęcia, które będą na tyle odmienne, by nie sprawiać wrażenia, że sceny się powtarzają, a jednocześnie miały spójny wygląd. Spróbuj oderwać się od samych obrazów i dokonaj ich

selekcji w oparciu o historię i plan, a nie osobiste preferencje lub wysiłek, jaki poświęciłeś na uchwycenie konkretnego ujęcia. Oczywiście nadal powinieneś wybrać jak najlepsze zdjęcia, ale zadbaj i o to, aby każde z nich także samodzielnie miało dużą siłę wyrazu i jednocześnie pasowało do ogólnej narracji.

Edytuj w sposób spójny

Aby fotoreportaż działał jak opowieść i nie wyglądał na zbiór przypadkowych zdjęć, powinny być one jak najbardziej spójne. Dlatego ważny jest także sposób edycji obrazów. Może się okazać, że będziesz musiał wykluczyć niektóre zdjęcia, ponieważ po edycji wyglądają tak, że nie pasują do pozostałych obrazów z serii. Po dokonaniu wyboru zdjęć dobrym sposobem oceny, czy całość wygląda dobrze, jest wyświetlenie wszystkich obrazów razem na ekranie i sprawdzenie, czy któreś z nich nie wyróżnia się, ponieważ zostało przetworzone inaczej od pozostałych. Jak wspomniano wcześniej, robienie specjalnie na potrzeby fotoreportażu będzie zawsze łatwiejsze niż próba stworzenia zestawu z już wcześniej wykonanych ujęć.

Nie zapomnij o podpisach

Opisy obrazów są często tak samo ważne jak same fotografie, ponieważ dodają kontekst do zdjęć lub dostarczają dodatkowych

„Świetny fotoreportaż nie musi się składać z wielu oszałamiających ujęć szerokokątnych. Powinien zawierać różnorodne zdjęcia o spójnym wyglądzie i charakterze”

informacji, które poprawiają ogólne wrażenie, jakie odnoszą widzowie oglądający fotoreportaż. Zamiast więc spieszyć się i stosować jako podpis standardowy powtarzający się tekst, spróbuj dodać informacje, które widz uzna za interesujące. Pomimo tego nie każdy obraz wymaga szczegółowego opisu, dlatego podpisuj zdjęcia tylko wtedy, gdy wnosi to jakąś istotną informację.

Obejrzyj całość ponownie

Trudno zachować obiektywizm, gdy godzinami oglądasz lub edytujesz te same obrazy. Może to spowodować, że za bardzo przywiążesz się do zdjęć i wpłynie to na Twoją ocenę. Dobrym nawykiem jest więc robienie sobie przerwy i ponowne przeglądanie wybranych ujęć po upływie jakiegoś czasu. Straciłem już rachubę, ile razy wydawało mi się, że mam gotowy fotoreportaż, a patrząc na niego kilka dni później, dochodziłem do wniosku, że jednak podmienię niektóre obrazy. Jeśli więc masz czas, poczekaj kilka dni i jeszcze raz przyjrzyj się swojemu fotoesejowi.

Nowoczesna Fotografia ślubna od podstaw!

Naucz się fotografować w unikalny sposób,
by tworzyć obrazy, które zapadają w pamięć

Praca fotografa ślubnego nie polega jedynie na pojawieniu się w tym ważnym dniu na uroczystości i zrobieniu kilku romantycznych zdjęć. By zlecenie przebiegło pomyślnie, fotograf musi zadbać absolutnie o wszystko, a to oznacza, że powinien być osobą zorganizowaną, elastyczną, zdolną do adaptacji i niezawodną. Bycie fotografem ślubnym wiąże się również z dużą odpowiedzialnością – w końcu takie wydarzenie ma miejsce tylko raz, więc nie można sobie pozwolić na błędy (jak spóźnienie się na ceremonię) i zaniedbania (brak zapasowych baterii czy korzystanie z niesprawzonego sprzętu).

W tym wyjątkowym momencie będziesz kimś więcej niż tylko fotografem szczęśliwej pary, ponieważ uzyskując osobisty wgląd w ich życie, staniesz się bezpośrednim świadkiem wielu emocji, jakie ze sobą niesie. Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby pozwolić młodej parze doświadczyć tego dnia i nie absorbować ich swoją obecnością podczas ważnych momentów jak błogosławieństwo, ceremonia zaślubin, przemowy gości czy pierwszy taniec.

W tym artykule z pomocą profesjonalnego fotografa ślubnego Steve'a Jonesa przyjrzymy się wszystkim kluczowym aspektom dokumentowania tych wyjątkowych i jedynych w życiu wydarzeń.

W stronę zachodu słońca

Wesele to wyjątkowe wydarzenie, dlatego dobra komunikacja między fotografem a młodą parą znacząco ułatwia sprawne wykonanie reportażu ze ślubu.

© Steve Jones

Steve Jones

W zamierzchłych czasach analogowych, Steve był fotografem w lokalnej gazecie. Studiował fotografię i uzyskał tytuł licencjata w MediaLab Arts na Uniwersytecie w Plymouth. Poznał tam zarówno możliwości nowego medium cyfrowego, jak i swoją żonę Tash, z którą kilka lat później założył firmę The Little Photo Company. Dziś pasją Steve'a jest reportaż okolicznościowy, rejestrowanie wyjątkowych wydarzeń i rozmaitych uroczystości oraz zaangażowanych w nie ludzi.

📷 @littlephotocompany | littlephotocompany.co.uk

TECHNIKI

LAMPA DO WIDEO

Nowe lampy LED pozwalają świecić światłem zrównoważonym dla światła żarowego lub dla dziennego dzięki opcji kontroli temperatury barwowej przy rejestrowaniu filmów.

LAMPA BŁYSKOWA

Zabierz ze sobą co najmniej dwa flesze, aby móc fotografować przez cały wieczór. Nie zapomnij też spakować zapasowych akumulatorów.

PIERŚCIENIE POŚREDNIE

Świetne do skracania minimalnej odległości ostrzenia obiektywu, by zbliżyć się do fotografowanego obiektu i wypełnić nim kadr.

TELEOBIEKTYW

Zoom 70–200 mm idealnie nadaje się do fotografowania w sposób jak najbardziej dyskretny.

UNIWERSALNY ZOOM

Obiektyw 24–70 mm pozwala uchwycić całe wydarzenie w szerokim ujęciu i w zbliżeniu.

DRUGI KORPUS

Dwa aparaty to zabezpieczenie na wypadek awarii i możliwość pracy z dwoma obiektywami.

SZEROKI ZOOM

Obiektyw 12–24 mm zapewni szerokie pole widzenia w pomieszczeniach i w plenerze. Pozwala też dodać obrazowi dynamiki.

ZAPASOWE BATERIE

Podczas całodniowego reportażu powstaje nawet kilka tysięcy zdjęć. Zabierz ze sobą dodatkowe baterie do aparatu i ładowarkę.

WYZWALACZE RADIOWE

Zdalne wyzwacze umożliwiają fotografowanie z lampą błyskową zdjętą z aparatu.

JASNA STAŁKA

Standardowy obiektyw 50 mm to szkło idealne do portretów w nieco słabszym świetle.

OBIEKTYW RYBIE OKO

Tak zwany „Fisheye” nada Twoim fotografiom unikatowego wyglądu. Jest świetnym narzędziem do tworzenia zabawnych zdjęć.

Bądź zorganizowany

Przygotuj się na dzień ślubu, poznaj oczekiwania klienta i dobrać odpowiedni sprzęt

Kluczową częścią procesu planowania jest pierwsze spotkanie z parą. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, rozmowa i jej przebieg będą miały wpływ na to, czy sprawisz wrażenie profesjonalisty i człowieka sympatycznego. Ślub to wydarzenie niezwykle emocjonujące i wymagające zaangażowania wielu różnych osób, więc nikt nie chce zatrudnić fotografa, który jest może najwyższej klasy specjalistą, ale brakuje mu umiejętności interpersonalnych.

Kolejnym wyzwaniem będzie zaprezentowanie swoich umiejętności w zakresie obrazowania oraz biegłości w obsłudze sprzętu i oprogramo-

wania. Pamiętaj, że rozmowa o aparatach i obiektywach jest ciekawa dla fotografów, ale młoda para może mieć na ten temat niewielką wiedzę lub nie być tym w ogóle zainteresowana. Postaraj się opowiedzieć o swojej pracy w sposób praktyczny, który pozwoli Twoim klientom zrozumieć, czego mogą od Ciebie oczekiwać. Do efektownego zaprezentowania swojego portfolio idealnie nadają się fotoksiążki.

„Upewnij się, że Twoi klienci dobrze rozumieją nie tylko to, czym charakteryzuje się styl Twoich zdjęć, ale także sposób, w jaki pracujesz” – mówi

Steve. „Będziesz miał przywilej bycia obecnym podczas najbardziej intymnych chwil spędzanych przez młodą parę z ich najbliższymi przyjaciółmi oraz rodziną i będziesz w ich towarzystwie przez większą część dnia, więc upewnij się, że Ty i Twoje podejście pasujecie do ich wyobrażenia o tym, jak powinien wyglądać dzień ślubu”.

Ostatecznie są to dwa kluczowe elementy, które pozwolą młodej parze zdecydować, czy mogą Ci zaufać i powierzyć Ci zadanie uwiecznienia na zdjęciach tego wyjątkowego w ich życiu wydarzenia.

ZAPAS PAMIĘCI

Zawsze miej pod ręką zapasową kartę. Nośniki XQD są dużo szybsze niż SD, a do tego mają większą pojemność i są bardziej niezawodne.

TELEKONWERTERY

Telekonwerter, taki jak Nikon AF-S TC-14E II, to doskonałe narzędzie, które pozwala zwiększyć nominalną ogniskową obiektywu.

SZEROKA STAŁKA
Ogniskowa 20 mm świetnie się nadaje do tworzenia efektownych portretów i zdjęć grupowych

Pełna zgoda. Daj optyce nowe życie

Przeziadka na bezlusterkowca nie musi być bolesna

Zaawansowane lustrzanki to nadal świetne aparaty, ale nie da się ukryć, że najnowsze korpusy bez lustra mają wiele zalet, takich jak stabilizacja matrycy, wydajne tryby seryjne czy zupełnie bezgłośna praca. O wygodnym filmowaniu nie wspominając. Dzięki przejściowce Nikon FTZ II zmiana systemu nie oznacza konieczności budowania szklarni od zera. Lustrzankowa optyka Nikon AF-S z korpusami Nikon Z działa bowiem równie dobrze, a zdaniem wielu - nawet lepiej!

PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY
Zabierz ze sobą dwa aparaty, aby w przypadku awarii mieć do dyspozycji korpus zapasowy. Dzięki szelkom fotograficznym możesz nosić jednocześnie na ramionach oba korpusy, mając podłączone do nich różne obiektywy i uchwycić idealny moment bez konieczności zmieniania optyki.

Który jest dla Ciebie? Korpus to Twój najważniejszy partner, musisz wiedzieć, że Cię nie zawiedzie

NIKON Z 8

To prawdziwy profesjonalista dla najbardziej wymagających. Matryca 45 Mp oraz system AF z topowego Z 9, skuteczna detekcja oka i tryb seryjny 30 kl./s, a do tego filmowanie w 8K/60p i dwa sloty USB-C do szybkiego ładowania z powerbanka. Brak mechanicznej migawki zapewnia zupełnie bezszelestne fotografowanie.

NIKON Z 7II

Druga generacja tego zaawansowanego korpusu, to przede wszystkim duża rozdzielczość 45 Mp zamknięta w niewielkim body. Idealny do sesji plenerowych i fotografowania z myślą o dużych wydrukach, ale dzięki procesorom EXPEED 6, sprawdzi się również w reportażu, oferując szybki AF i tryb seryjny 10 kl./s.

NIKON Z 6II

W przypadku Z 6II, balans przesunięto na wydajność. 24-miliodowa matryca, dzięki dwóm procesorom rejestruje do 14 kl./s a 273 punkty detekcji fazy będą czułe nawet w bardzo słabym świetle (do -4,5 EV). Długie serie i wideo 4K/60p zapiszemy na dwóch kartach pamięci. Ważną zaletą jest też zwiększona wydajność baterii.

NIKON Z f

Cyfrowy następca kultowego FM2 to wilk w owczej skórze. Małe i stylowe body skrywa bowiem superszybki AF i 24-milionową matrycę ze stabilizacją o wydajności aż 8 EV. Do tego tryb seryjny 15 kl./s, tryby śledzenia i detekcji z modeli Z 8/Z 9, dwa sloty kart i duży wygodny wizjer. Obsługa jest dość klasyczna, ale z pokrętkiem PASM.

Zachowaj dystans

Bądź profesjonalny w swoich interakcjach

„Jednym z największych wyzwań jest znalezienie właściwej równowagi między dokumentowaniem wydarzeń a okazywaniem szacunku wszystkim obecnym. Częstym błędem jest przedkładanie zdjęcia nad ich komfort” – mówi Steve. Ważne jest, aby goście nie czuli się skrępowani a tym bardziej poirytowani Twoją obecnością.

Najlepsze zdjęcia przedstawiające autentyczne emocje to te, które uchwycisz, obserwując wszystko z boku. Dlatego tak ważne jest dysponowanie teleobiektywem, bo pozwala on na przybliżanie scen bez zwracania na siebie uwagi osób fotografowanych. Podczas pracy z maksymalnie otwartą przysłoną powstają też zdjęcia z płytką głębią ostrości, która pozwala wyizolować obiekt z otoczenia i efektownie rozmyć tło.

Ogólnie rzecz biorąc, musisz skupić się na swojej pracy, zachowywać spokój i respekt dla tego, co dzieje się wokół Ciebie. „Śluby potrafią być bardzo emocjonującymi wydarzeniami, ale Ty jako fotograf musisz zachować pewien dystans. Spróbuj to wykorzystać, wspierając i uspokajając młodą parę, gdy coś pójdzie nie tak” – wyjaśnia Steve. „A sprawy potrafią się skomplikować! Byłem już świadkiem wszystkiego, od spóźnienia się panny młodej o dwie godziny (bo suknia nie została ukończona na czas), po zdmuchnięcie przez wiatr całego namiotu weselnego”.

Z prawej

Zabawa i gry

Najlepsze zdjęcia ślubne to te, które możesz uchwycić niepostrzeżenie, ukazując prawdziwe emocje tego dnia.

Zarządzaj swoim czasem

Dzień ślubu szybko mija, wykorzystaj ten czas najlepiej, jak się da!

Czas jest największym wrogiem fotografa ślubnego – jeśli przegapisz jakieś zdarzenie, ten wyjątkowy moment zostanie utracony na zawsze. Dlatego umiejętne zarządzanie czasem jest sprawą kluczową. Tworząc harmonogram dnia, zwróć uwagę na potencjalne przerwy, które możesz wykorzystać na zaaranżowanie sesji dla młodej pary, na przykład, gdy goście udają się na powitalnego drinka. Bardzo ważna będzie pogoda, dlatego sprawdź prognozę oraz to jak zmienia się charakter światła w ciągu dnia.

Również wykonywanie zdjęć grupowych bywa bardzo czasochłonne. Dlatego omów swoje plany z parą młodą i jeszcze przed ślubem zrób listę ujęć, jakie chcieliby, abyś zrobił. By zaoszczędzić czas, możesz zorganizować sesję zdjęć grupowych z panem młodym i panną młodą ze świadkami i rodziną jeszcze przed ceremonią. Wykonasz niektóre z najważniejszych zdjęć bez pośpiechu, zyskując jakże cenny czas.

Ustawienia aparatu Bądź gotów, gdy nadejdzie ten wielki moment

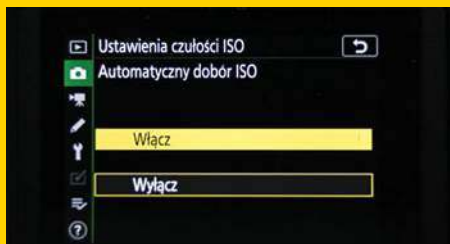

1 Rób zdjęcia w formacie RAW Pliki RAW dają większą swobodę na etapie edycji, ale zajmują więcej miejsca na karcie pamięci. Dlatego by ograniczyć ich rozmiar i tym samym przyspieszyć cały obieg pracy, ustaw tryb bezstratnej kompresji. Różnica w jakości dla zwykłego śmiertelnika jest niezauważalna.

2 Wybierz tryb priorytetu przysłony Zachowaj kontrolę nad głębią ostrości, korzystając z trybu preselekcji. Nowoczesne sensory, zwłaszcza pełnoklatkowe, radzą sobie na tyle dobrze w słabym świetle, że dobór wartości czułości ISO można bez obaw pozostawić automatyce aparatu.

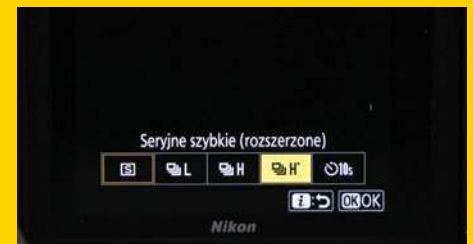

3 Użyj ustawień automatycznych Podczas ceremonii ślubnej i wesela będziesz w ciągłym ruchu - podobnie reszta jak goście. Skonfiguruj ISO Auto tak, by określić najkrótszy minimalny czas otwarcia migawki (np. na 1/250 s) i zapewnić sobie tym samym zawsze ostre zdjęcia.

4 Nie hałasuj Używaj elektronicznej migawki, aby wyciszyć wszelkie odgłosy pracy aparatu, szczególnie podczas samej ceremonii. W przypadku Nikon'a Z 8 będzie to wyjątkowo łatwe, bo nie posiada on ani lustra ani migawki mechanicznej. Nie zapomnij również wyłączyć wszelkich sygnałów dźwiękowych.

5 Fotografuj w trybie zdjęć seryjnych Czasami różnica ułamka sekundy może zdecydować o tym, czy zdjęcie będzie udane, czy nie, zwłaszcza jeśli chodzi o wyraz twarzy lub pozę. Skorzystaj z tego trybu podczas ceremonii i pierwszego tańca, aby uwiecznić te wyjątkowe chwile i niczego nie przegapić.

Opowiedz historię

Uchwyc wszystkie emocje tego wielkiego dnia i stwórz z nich historię, którą para będzie mogła przeżywać przez wiele lat

Zbudowanie historii za pomocą serii obrazów pozwala na wielokrotne przeżywanie tego doświadczenia przez młodą parę. I to właśnie umiejętność stworzenia prawdziwego reportażu może być jedną z głównych różnic między poproszonym o zrobienie zdjęć znajomym a zatrudnieniem doświadczonego fotografa ślubnego.

Obsługa całego wydarzenia - od przygotowań po zabawę weselną - to najlepszy sposób by zbudować spójną opowieść, ale jeśli para

zarezerwowała Cię tylko na część dnia, na przykład samą ceremonię, nie przejmuj się - również rejestrując te wybrane chwile, możesz stworzyć z nich kompletną historię. Oczywiście ceremonia stanowi kluczową i najtrudniejszą część wydarzenia, dlatego sprawdź, na ile swobodnie będziesz mógł się poruszać w danej przestrzeni. Warto odwiedzić miejsce jeszcze przed dniem ślubu, by ocenić ilość i jakość światła oraz poszukać najlepszej perspektywy dla konkretnych ujęć ze swojej fotograficznej check-listy.

Uchwyc nastroje bohaterów dnia, aby móc opowiedzieć ten dzień poprzez emocje. „Rano często będziesz świadkiem nerwów, oczekiwania i podekscytowania. Podczas samej ceremonii wszyscy są zazwyczaj skupieni, ale już w trakcie trwania przyjęcia stopniowo się rozluźniają. A wieczorem potrafią być naprawdę szaleni!” – mówi Steve. „Fotograficznego storytellingu nie trzeba też traktować zbyt dosłownie. Często zmiany nastroju w ciągu dnia pomagają kształtować historię opowiadaną obrazami” – dodaje.

DOSTOSUJ SIĘ DO SYTUACJI

Czasami plany się nie sprawdzają, a lokalizacja nie zapewnia idealnego tła. Nie denerwuj się i zrób użytek z tego, co masz do dyspozycji. Bądź otwarty na nowe perspektywy, unikaj bałaganu i używaj małej głębi ostrości, aby wyeliminować rozpraszające elementy.

Poniżej, z prawej

Niezwykłe chwile

Zdjęcia zrobione przed rozpoczęciem ceremonii są ważnym elementem układanki, oddającym atmosferę nerwowości i podekscytowania towarzyszącą całej uroczystości.

Poniżej

Uchwycić wszystko

Aby opowiedzieć całą historię, ważne jest nie tylko sfotografowanie pary młodej i gości, lecz także ukazanie samej lokalizacji i charakterystycznych elementów wystroju wnętrza.

Efektywnie operuj światłem

Wykorzystuj w pełni światło przez cały dzień

„Przed zachodem słońca masz jedynie krótką chwilę, by zrobić użytek z przepięknego światła złotej godziny, więc bądź gotów” – radzi Steve. „Gdy słońce jest już nisko, nie bój się testowania wielu różnych podejść – szukaj głębokich cieni lub fotografuj pod słońce, by celowo stworzyć efekt flary obiektywu” – dodaje.

Steve korzysta z aplikacji Sun Tracker AR, która pozwala mu dokładnie zobaczyć, gdzie i – co najważniejsze – kiedy zajdzie słońce. „Miałem szczęście podróżować do niezliczonej liczby miejsc w wielu krajach i o różnych porach roku, więc jest

to dla mnie naprawdę podstawowe narzędzie pracy” – mówi. „Po zachodzie słońca światło staje się dość płaskie, ale nawet wtedy można wykazać się kreatywnością. Słabe oświetlenie otwiera wiele możliwości, w tym daje szansę wykorzystania technik oświetlania błyskiem, takich jak stosowanie długiego czasu naświetlania i fotografowanie z fleszem zdjętym z aparatu” – mówi Steve. „Słabe oświetlenie pozwala również na wykorzystanie sztucznych źródeł światła, które możesz znaleźć w obiektach takich jak świece stołowe, podświetlone okna lub girlandy świetlne”.

Uchwycić detale

Drobne akcenty, które dopełniają historię

Fotografując ślub, trzeba pamiętać o udokumentowaniu kluczowych momentów, jednak sztuka oddania atmosfery tego wyjątkowego dnia nie polega tylko na zarejestrowaniu samego wydarzenia, lecz także na dbałości o uchwycenie drobnych szczegółów. Elementy otoczenia, dekoracje, tort i inne drobne akcenty to rzeczy, które składają się na całą historię.

ZABIERZ DODATKOWE BATERIE

Jeśli zostales poproszony takze o udokumentowanie wieczornej czesci uroczystosci, to Twoja lampa błyskowa bedzie miala sporo pracy. Dlatego nie moze Ci zabraknac pradu – zapakuj zatem do torby zapasowy zestaw w pelni naładowanych akumulatorow, aby sie tym nie stresowac.

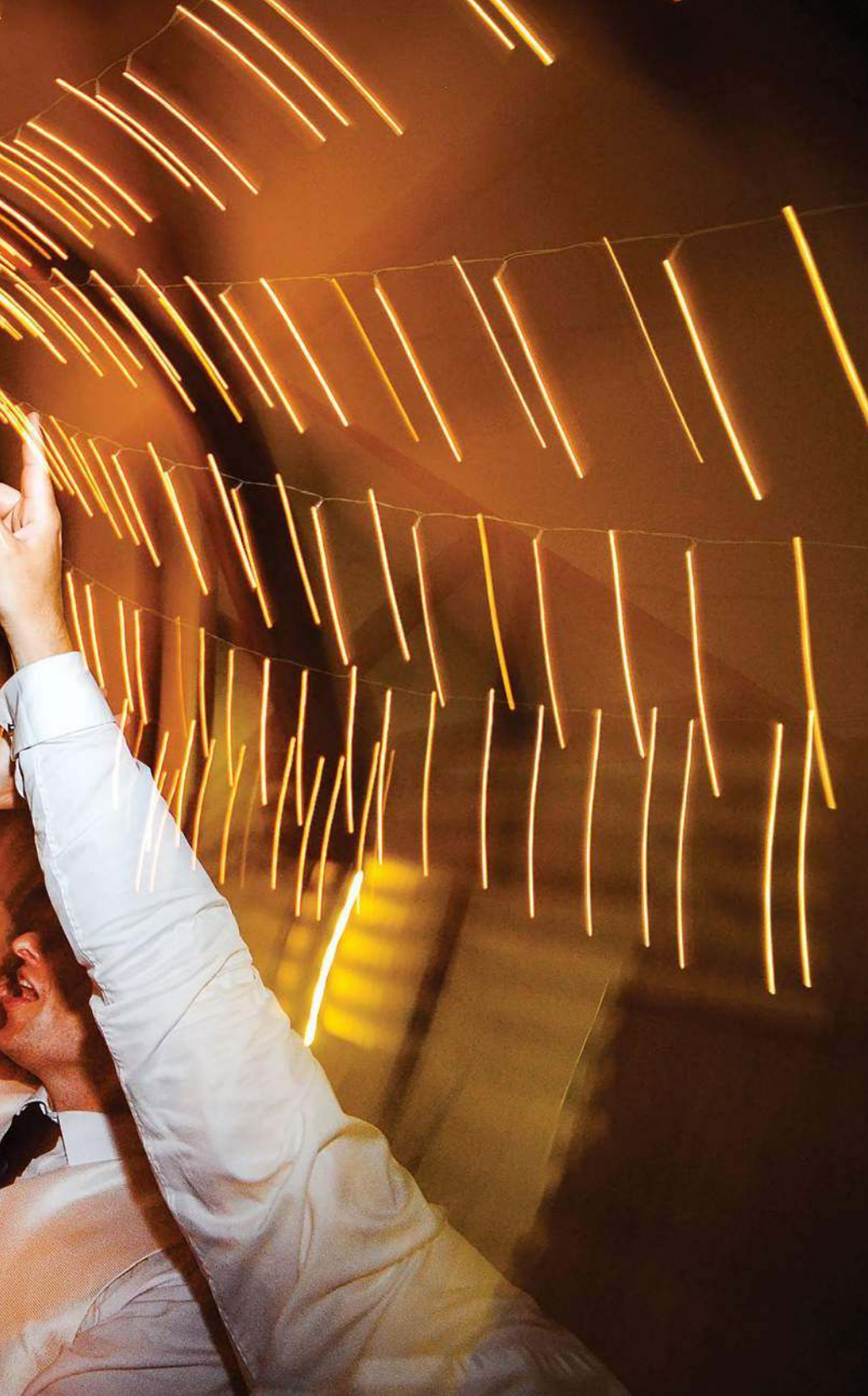
1 Wybierz odpowiedni obiektyw. Do tej techniki fotografowania najlepiej nadaje się optyka szerokokątna. Ogniskowa 20 mm lub krótsza umożliwia uchwycenie w kadrze większego obszaru otoczenia, a tym samym i źródeł światła.

2 Wybierz tryb M. Aby stworzyć przyciągające wzrok ujęcia wykonane z dłuższym czasem otwarcia migawki, musisz mieć pełną kontrolę nad parametrami korpusu. Fotografuj w trybie ekspozycji ustawianej ręcznie, dzięki czemu dostosujesz ekspozycję do swoich potrzeb.

3 Wydłuż czas naświetlania. Wybierz długi czas otwarcia migawki, aby uchwycić odpowiednio dużo rozmycia i wzmacnić efekt ruchu. W większości sytuacji wystarczające będzie fotografowanie z czasem otwarcia migawki około 1/4 s.

Impreza start

Uchwycić atmosferę wesela za pomocą flesza lampy błyskowej

Gdy zapada zmrok impreza zaczyna się rozkręcać. Lampa błyskowa jest wówczas niezbędna by uniknąć stosowania wysokiego ISO, które, jak wiadomo, prowadzi do rejestrowania zaszumionych zdjęć. Często już po zachodzie słońca ma miejsce kilka kluczowych wydarzeń – pierwszy taniec, krojenie tortu oraz uroczyste przemowy w gronie rodziny i przyjaciół. Jednak uchwycenie na zdjęciach atmosfery tych chwil stanowi spore wyzwanie.

„Podczas wieczornego przyjęcia uwielbiam fotografować z użyciem dłuższych czasów otwarcia migawki – naprawdę dodaje to obrazowi dynamiki i pozwala oddać emocje panujące na parkiecie” – mówi Steve. „Jedną z technik, których używam, jest połączenie długiego czasu ekspozycji z synchronizacją błysku z drugą kurtyną migawki. Najlepiej sprawdza się to w przypadku fotografowania za pomocą obiektywu szerokokątnego (np. 12 lub 14 mm), ponieważ skuteczniej izoluje on obiekt z tła w świetle flesza. Nie jest to jednak technika przeznaczona dla nieśmiałego fotografa – musisz być na parkiecie razem z gośćmi i zdobyć ich zaufanie, aby móc uchwycić ich w tańcu” – dodaje.

„Jeśli zrobisz to dobrze, możesz liczyć na zdjęcia z pięknie zakręconymi, rozmytymi ścieżkami ruchu oraz bawiącymi się gośćmi mocno wyodrębnionymi z otoczenia błyskiem flesza. Technicznie rzecz biorąc, istnieje wiele zmiennych, które należy wówczas do siebie dopasować, ustaw zatem taką czułość matrycy, by móc kontrolować czas otwarcia migawki w celu zarejestrowania na obrazie odpowiedniej ilości ruchu. Aby uzyskać odpowiedni efekt wyodrębnienia obiektu i intensywność tła, musisz zrównoważyć ekspozycję pomiędzy tłem a światłem lampy” – mówi Steve.

Błysk lampy w połączeniu z długimi czasami naświetlania

Jak korzystać z tej techniki aby uchwycić atmosferę zabawy

4 Zarządzaj ekspozycją Autofokus aparatu często nie działa zbyt dobrze w słabym świetle. Używaj małego otworu względnego obiektywu – przysłona f/8 da Ci pewność, że obraz będzie ostry, ale musisz odpowiednio do niej dostosować czułość matrycy.

5 Przygotuj lampę błyskową Przelącz lampę w tryb manualny i ustaw siłę jej błysku na około 1/16 pełnej mocy. Jeśli to ustawienie nie wystarczy do oświetlenia wybranego tematu, to możesz potem stopniowo zwiększać siłę błysku.

6 Przesuń aparat Naciśnij spust migawki i podczas emitowania błysku przez lampę obróć nieco korpus aparatu. Zrób kilka zdjęć próbnych, aby przekonać się, jak szybko i w jakim kierunku należy nim kręcić, aby wzmocnić efekt.

Edytuj aż do perfekcji

Dopracuj zdjęcia, skupiając się na podkreśleniu emocji

Po zleceniu na Twoich kartach będą tysiące zdjęć, co bardzo utrudni płynny proces edycji. Najpierw utwórz foldery o przejrzystej strukturze, abyś mógł szybko znaleźć obrazy ukazujące określone tematy. Podczas przeglądania zdjęć zachowuj tylko te najlepsze, aby zapewnić wysoką jakość reportażu – dostępny w Lightroomie system oceniania ujęć za pomocą gwiazdek pozwala znacznie ułatwić sobie ten proces. Pamiętaj, że klient jest panem – dlatego musisz dostarczyć młodej parze to, co jej obiecałeś. Następnie przychodzi czas na edycję.

Jeśli będziesz przetwarzać każde zdjęcie indywidualnie, to podstawowe korekty, takie jak dostosowanie balansu bieli, kontrastu, ekspozycji i ostrość, mogą Ci zająć sporo czasu. Dlatego stwórz w oprogramowaniu do edycji gotowe zestawy ustawień wstępnych, aby móc skoncentrować się na retuszu wybranych obrazów. Rozważ konwersję niektórych z nich do odcieni szarości. Większy kontrast i brak koloru pozwalają bowiem oglądającym skupić się na określonych elementach, a także wywołują większe emocje. Może to także zwiększyć czytelność obrazu z zabałaganionym tłem i pomóc wyeliminować nieestetyczny efekt mieszanego oświetlenia.

Przechowywanie plików

Twórz kopie zapasowe zdjęć, aby uniknąć ryzyka ich utraty wskutek awarii technicznej

Kup pojemny system do przechowywania zdjęć – powinien on jednak gwarantować jak największe bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Przenośny dysk SSD (z dwoma dyskami twardymi) to najbardziej praktyczne i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Taki nośnik automatycznie tworzy osobną kopię zapasową bez konieczności wykupywania w tym celu usługi przechowywania danych w chmurze. Zapobiegnie to również spowolnieniu pracy komputera z powodu przeładowania plikami jego wewnętrznego dysku.

Mniej koloru, więcej stylu

Konwertuj zdjęcia na obrazy monochromatyczne, aby uwypuklić emocje

1 Usuń kolor Otwórz plik RAW w preferowanym programie do edycji plików tego formatu. Użyj dostępnego domyślnie przycisku konwersji czarno-białej lub przeciągnij suwak Nasylenia całkowicie w lewo, aby usunąć kolory i zamienić zdjęcie w obraz monochromatyczny.

2 Wyreguluj światła i cienie W zależności od warunków oświetleniowych widoczne na zdjęciach elementy mogą być niedoświetlone lub prześwietlone. Dostosuj suwaki Światła i Cieni aż do uzyskania zrównoważonej ekspozycji.

3 Zwiększ kontrast Teraz, gdy mamy dobry punkt wyjścia, możemy dodać jeszcze więcej kontrastu. Zwiększenie jego poziomu może poprawić wygląd obrazu i dodać scenie siły i dramatyzmu.

4 Popracuj nad tonalnością Skoryguj kontrast w bardziej kontrolowany sposób, pracując z suwakami Bieli i Czerni. Dokonując tych korekt, zwróć uwagę na widoczność szczegółów w cieniach i w światłach.

5 Ostatni szlif Ostrożnie dostosuj pozycję suwaka Przejrzystości, aby uzyskać jeszcze mocniejszy kontrast. Otwórz narzędzia wyostrzania, aby nadać obrazowi ostateczny wygląd. Pracuj, stosując niewielką wartość parametru Promień, by uniknąć wypalenia detali.

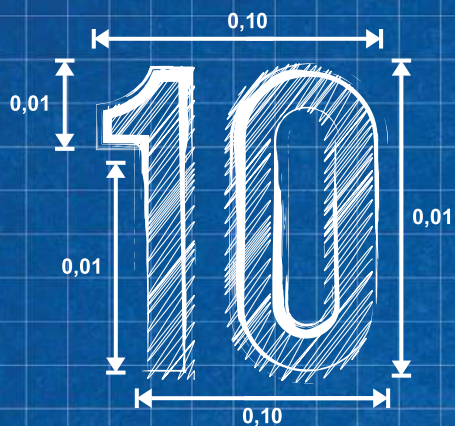

Gotowy obraz

Uchwyc sylwetki

Nie każdy szczegół musi być widoczny. Skorzystaj z okazji i wykonaj zdjęcia pod światło, aby stworzyć stylowe i efektowne ujęcia sylwetkowe.

© Steve Jones

NIEDOCENIANYCH

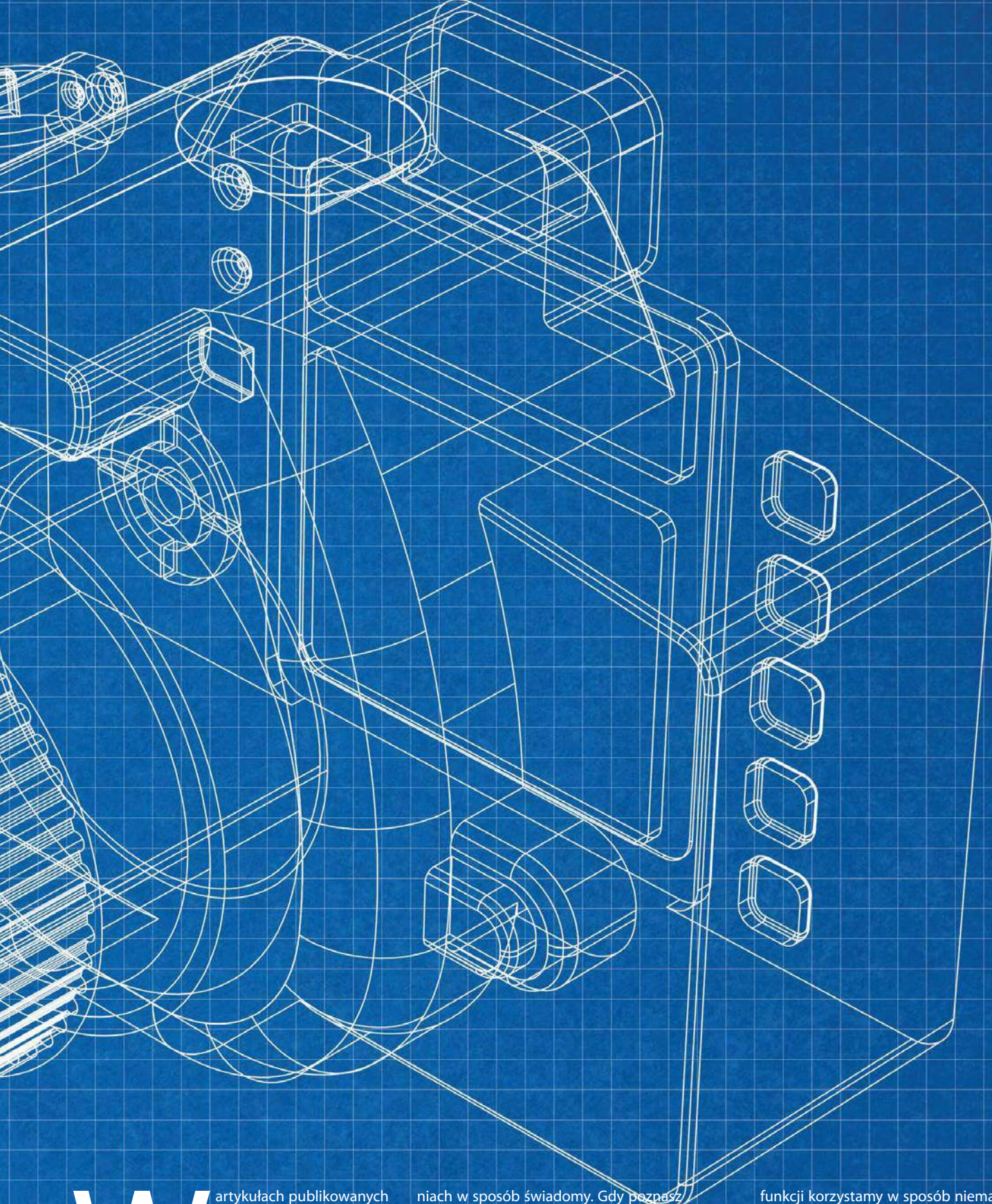
FUNKCJI APARATU

Myślisz, że znasz swój aparat na wylot?
Zajrzyj głębiej do ustawień w menu
a znajdziesz wiele narzędzi i funkcji,
o których istnieniu nie miałeś pojęcia!

Powyżej

Skomplikowana maszyneria
Nowoczesne aparaty cyfrowe mają podobną do siebie specyfikację techniczną i te same funkcje bywają dostępne w kilku różnych modelach. Przeglądając zawartość menu ustawień, możesz odkryć narzędzia, które sprawią, że Twoje zdjęcia będą lepsze.

W artykułach publikowanych na łamach *Digital Photographer Polska* często doradzamy Czytelnikom, aby poświęcili czas na zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami i ustawieniami oferowanymi przez użytkowany przez nich korpus, podkreślając, że mogą odnieść z tego tytułu znacznie więcej korzyści niż z zakupu nowszego modelu. Jednak nawet nowy aparat otwiera przed fotografem możliwości, które nie zostaną wykorzystane, jeśli nie poznamy układu i struktury menu tak dobrze, by móc dokonywać zmian w ustawie-

niach w sposób świadomy. Gdy poznasz obsługę swojego sprzętu od podszewki, będziesz mógł szybko dostosowywać ustawienia bez odrywania wzroku od wizjera.

Po kilku miesiącach użytkowania prawdopodobnie wydaje się nam, że całkiem niezłe znamy nasz aparat. Ale nawet jeśli używasz go przez kilka lat, możesz znaleźć w podmenu i funkcjach niestandardowych jakiś ukryty skarb. Jako doświadczeni fotografowie zwykle regularnie używamy tych samych ustawień i narzędzi, nigdy tak naprawdę nie zagłębiając się we wszystkie dostępne opcje konfiguracji niestandardowej. Podczas gdy z często używanych

funkcji korzystamy w sposób niemal bezwiedny, inne mogą być ukryte na widoku.

Straciłem już rachubę, ile razy odkryłem, że aparat, który mam od lat, ma funkcję, o której nie miałem pojęcia. Czasami mogą to być drobne rzeczy, ale w połączeniu z innymi mogą przyspieszyć działanie korpusu, usprawnić naszą pracę i ułatwić fotografowanie w trudnych warunkach.

W tym artykule dokonaliśmy przeglądu niektórych z kluczowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę, chcąc tym samym udowodnić, że warto jest przejrzeć wszystkie podmenu. W ten sposób możesz odkryć rozwiązanie problemu, z którym borykałeś się od dawna.

1 Sterowanie fleszem

A może wcale nie potrzebujesz zewnętrznego wyzwalacza do lamp błyskowych?

Wbudowane lampy błyskowe w aparatach już od lat umożliwiają wyzwalanie zewnętrznych fleszy. Jednak nawet doświadczeni fotografowie mogą nie być świadomi pełnej funkcjonalności zintegrowanych modułów służących do zdalnego sterowania lampami błyskowymi. Wiele z nich pozwala na znacznie więcej niż tylko proste wyzwolenie zewnętrznego flesza i umożliwia kontrolowanie kanałów oraz mocy wyjściowej całych ich grup, dzięki czemu można tworzyć złożone konfiguracje oświetleniowe. Świetnym pomysłem jest zapoznanie się z dostępnym w aparacie menu funkcji niestandardowych lampy błyskowej, aby zobaczyć, jak zdefiniować grupy, przypisać osobny kanał do każdej lampy i kontrolować, które jednostki mają zostać wyzwolone. Konieczność zachowania połączenia optycznego jest w tym wypadku wadą w porównaniu z wyzwalaczami radiowymi, ale w przypadku wykonywania zdjęć w pomieszczeniach pozwala to zaoszczędzić dużo pieniędzy, które w przeciwnym razie trzeba by wydać na zestaw odbiorników/nadajników radiowych.

3 Filmy poklatkowe

Twórz klipy typu *timelapse* od razu w aparacie

Prawdopodobnie spotkałeś się już z narzędziem o nazwie timer interwałowy, ale pewnie nie wiesz, że (jeśli Twój aparat ma tę funkcję) pozwala ona rejestrować filmy poklatkowe. Nie zawsze jest jasne, czym te dwie rzeczy różnią się od siebie. Otóż podczas gdy timer interwałowy rejestruje zdjęcia w określonych odstępach czasu, funkcją film poklatkowy od razu w aparacie łączy wszystkie zarejestrowane klatki w jeden plik wideo, co pozwala szybko zamieścić gotowy materiał w mediach społecznościowych.

1 Zablokuj ustawienia W przypadku krótszych filmów składających się z mniejszej liczby klatek przełącz aparat w tryb ekspozycji ustawianej ręcznie, aby jasność obrazów nie zmieniała się pomiędzy kolejnymi ujęciami. Jeśli chcesz uwiecznić zachód słońca, skorzystaj z trybu priorytetu przysłony i wstępnie ustawionego balansu bieli, by zapobiec zmianom kolorystycznym, ale umożliwić aparatowi regulację ekspozycji.

Podgląd głębi ostrości na żywo

Jeśli brakuje Ci przycisku podglądu głębi jak w lustrzance cyfrowej, to ta funkcja jest dla Ciebie

W miarę jak aparaty bezlusterkowe zyskiwały na popularności, z modeli przeznaczonych dla entuzjastów zaczął zniknąć skromny przycisk podglądu głębi ostrości.

Chociaż możliwość natychmiastowego przeglądania zdjęć na nowych, dużych wyświetlaczach LCD jest czymś trudnym do przecenienia, to wielu fotografów nie zauważyło, że pozwala to również na sprawdzanie w czasie rzeczywistym rozkładu ostrości w obrębie kadru przy dowolnej przysłonie roboczej. Na szczęście wiele aparatów bezlusterkowych umożliwia obecnie włączenie podglądu głębi ostrości na żywo, nawet gdy korpus pozbawiony jest służącego do tego fizycznego przycisku. Po przyknięciu przysłony i włączeniu tej opcji w menu na wyświetlaczu będzie można zobaczyć, jak duży obszar sfotografowanej sceny będzie ostry, oraz przeanalizować symulowaną ekspozycję, czyli ocenić zarówno jasność, jak i głębię rozmycia obrazu. W niektórych modelach funkcję podgląd głębi ostrości można nawet – jeśli uznasz to za użyteczne – przypisać do przycisku funkcyjnego.

ZAPROGRAMOWANE POWIĘKSZENIE

Jeśli znudzi Ci się kilkakrotne naciśnięcie przycisku powiększania w celu uzyskania szczegółowego podglądu obrazu, możesz przypisać określoną wartość powiększenia do tego przycisku. Po jego jednokrotnym naciśnięciu obraz zostanie wówczas wyświetlony w 100-procentowym powiększeniu lub w wybranej przez Ciebie skali powiększenia.

2 Wybierz czas trwania filmu Określ, jak długi ma być film poklatkowy, co będzie miało wpływ na liczbę wymaganych do zarejestrowania obrazów. Włącz opcję Wygładzanie ekspozycji, aby zmniejszyć widoczność wszelkich różnic w jasności pomiędzy klatkami gotowego filmu.

3 Obejrzyj zmontowany film Po zakończeniu rejestrowania sekwencji wybierz opcję Start i oceń klip zapisany na karcie pamięci. Sprawdź, czy nie ma jakichś niespójności, jeśli chodzi o jasność lub kompozycję. Jeżeli chcesz stworzyć wrażenie płynniejszego ruchu, zmniejsz interwał rejestrowania klatek lub zwiększ go, aby uzyskać większą kondensację czasu.

WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ
Brak konieczności dotykania pierścienia ostrości zmniejsza ryzyko zmiany kompozycji kadru w trakcie fotografowania.

OD PIERWSZEGO PLANU PO TŁO
Szczegóły są ostre w całym obrębie kadru.

4

Bracketing ostrości

Zwiększanie ostrości poprzez łączenie ze sobą wielu zdjęć może być znacznie łatwiejsze

Osoby zajmujące się makrofotografią i fotografią produktową są zaznajomione z techniką nazywaną się po angielsku *focus stacking* i polegającą na wykonywaniu wielu zdjęć tej samej sceny z obiektywem zogniskowanym na różną odległość. Tak zarejestrowane klatki łączy się następnie w postprodukcji w celu stworzenia z nich ostatecznej wersji zdjęcia o znacznie zwiększonej głębi ostrości. Jednak funkcją, o której często się zapomina, jest opcja pozwalająca stopniować zmianę tej ostrości, a która może zautomatyzować proces fotografowania. Pierwszym krokiem jest ustawienie liczby zdjęć, jakie ma zarejestrować aparat. Następnie określ „różnicę w ustawieniu ostrości”, czyli odległość, o jaką chcesz zmieniać dystans zogniskowania obiektywu. W korpusach takich, jak modele z systemu OM, serię ujęć można łączyć ze sobą w jeden gotowy obraz od razu w aparacie. W przypadku starszych modeli pliki trzeba nałożyć na siebie w programie do edycji.

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ
Zautomatyzowana zmiana punktu ustawienia ostrości pozwala zminimalizować ryzyko zarejestrowania inaczej oświetlonej sceny.

5

Redukcja migotania

Kontroluj czas otwarcia migawki, aby wyeliminować efekt migotania

Podczas fotografowania w sztucznym oświetleniu, np. przy lampach fluorescencyjnych, na filmach i zdjęciach może być widoczny efekt migotania. Dzieje się tak dlatego, że matryca aparatu przechwytuje obraz w niejednorodnym oświetleniu emitowanym przez świetlówki, które zmienia się z określoną częstotliwością, co może tworzyć nieestetyczne wzory na zdjęciu, które będą rozpraszać uwagę oglądających. Choć wiele współczesnych aparatów jest wyposażonych w funkcję zapobiegającą rejestrowaniu migotania, czasami można w tym samym celu również precyzyjnie dostroić czas otwarcia migawki, by dopasować go do częstotliwości migotania lamp, co jeszcze lepiej niweluje ten efekt.

Zacznij od zrobienia zdjęcia próbnego, ponieważ migotanie nie zawsze jest widoczne na wyświetlaczu w trybie podglądu obrazu na żywo. Jeśli na zdjęciu widoczne będą paski, przełącz aparat w tryb manualny lub preselekcji migawki i w menu fotografowania aktywuj opcję Redukcja migotania. Następnie możesz precyzyjnie ustawić czas otwarcia migawki z dokładnością do dziesiątych części wartości, np. 50,5 lub 60,2. Wprowadź niewielkie zmiany i wykonaj kolejne zdjęcia testowe, aby ocenić wpływ migotania na wygląd zdjęcia, i poprawiaj ustawienia aż do usunięcia tego efektu.

NOTATKI GŁOSOWE

Czy wiesz, że niektóre aparaty pozwalają dołączać do zdjęć notatki głosowe? Ta funkcja, na którą często nie zwracamy uwagi w specyfikacji technicznej aparatu, jest przydatna do opisywania rejestrowanych obrazów informacjami na temat miejsca ich wykonania lub ustawień fotografowania w celu późniejszego wykorzystania ich przy fotomontażu.

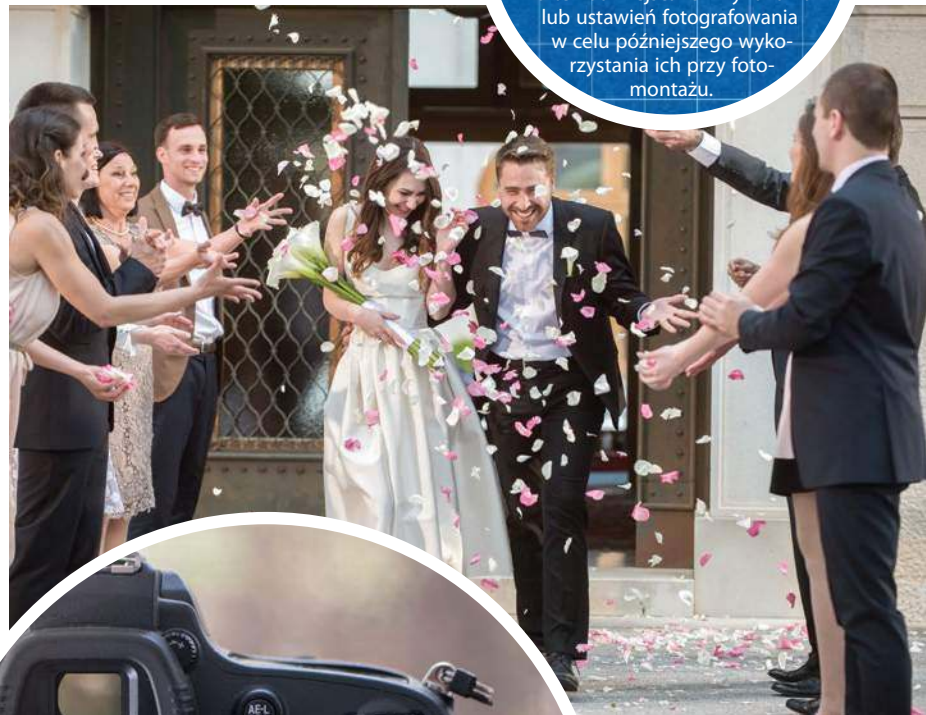
6

Rozdzielanie zapisu na osobne karty

Dwa gniazda to nie tylko możliwość korzystania z dodatkowej pojemności

W ciągu ostatnich kilku lat drugie gniazdo na kartę pamięci stało się czymś, co jest powszechnie spotykane w modelach aparatów przeznaczonych dla fotoentuzjastów i profesjonalistów. Jednakże, choć wydaje się, że rozwiązanie takie służy po prostu temu, aby można było uniknąć przepełnienia nośnika i korzystać z większej pojemności pamięci bez zmiany kart, daje ono dodatkowo możliwość dostosowania sposobu zapisywania danych rejestrowanych przez aparat.

Znajdź opcje automatycznego zapisywania zdjęć na jednej karcie i plików wideo na drugiej, które mogą być przydatne osobom zajmującym się tworzeniem różnego rodzaju materiałów. Dzięki temu unikniesz mieszania plików podczas ich importu do komputera w celu przetworzenia i zastosujesz różne standardy nazewnictwa plików dla każdego typu nośnika. Być może zdecydujesz się zapisać pliki RAW na karcie głównej, a pliki JPEG na dodatkowej? Pozwoli Ci to rozdzielić pliki według ich typu i przyspieszy pracę, gdy potrzebujesz na przykład natychmiast wysłać klientowi zdjęcia podglądowe z realizowanej właśnie dla niego sesji.

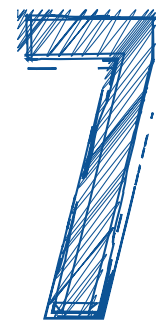
Dostosuj funkcje i zresetuj

Dostosuj prędkość i wygodę obsługi

Być może korzystałeś z programów tematycznych za pośrednictwem pokręteł wyboru trybu fotografowania aparatu, aby umożliwić sobie natychmiastowy dostęp do różnych kombinacji ustawień. Pozwalają one na wybranie krótkiego czasu otwarcia migawki, dużego otworu przysłony i wysokiej czułości matrycy w przypadku fotografowania szybko poruszających się obiektów lub dłuższych czasów ekspozycji i małych otworów względnych w przypadku uwieczniania krajobrazów. Jednak większość aparatów średniej klasy pozwala samodzielnie przypisać określone funkcje do różnych przycisków na korpusie, a także dostosować system menu, dodając najczęściej wykorzystywane ustawienia do zdefiniowanej przez użytkownika ich listy w zakładce „Ulubione”. Jeśli zmienisz zdanie, możesz po prostu zresetować aparat do ustawień fabrycznych, przywracając wszystkie ustawienia do konfiguracji pierwotnej, w jakiej znajdował się korpus po wyjęciu go z pudełka.

1 Przycisk Set Po pierwsze, zdecydowaliśmy się przypisać do przycisku Set funkcję wyboru balansu bieli ze względu na szybkość, z jaką można w ten sposób dokonać zmiany ustawienia temperatury barwowej. Dzięki temu po pojedynczym naciśnięciu tego centralnie umieszczonego przycisku można wybrać ustawienie wstępne balansu bieli, zamiast przechodzić przez menu Q lub przewijać zakładki głównego menu ustawień aparatu, aby znaleźć opcję Balans bieli i wybrać określone ustawienie w jego podmenu.

Filtry już w aparacie

Dzięki wbudowanym filtrom można precyzyjniej kontrolować ekspozycję

Niektóre aparaty kompaktowe i bezlusterkowce są wyposażone w zintegrowane filtry ND, które po włączeniu w menu aparatu pozwalają stosować dłuższe czasy otwarcia migawki. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest brak konieczności wsuwania płytek w uchwyt filtrów lub ryzyka wybrania niewłaściwego typu nasadki, a do tego niewielka odległość, w jakiej znajduje się taki filtr od matrycy, sprawia, że w porównaniu z filtrami zewnętrznymi ma ono również przewagę pod względem zachowania ostrości rejestrowanych zdjęć. Spotyka się także elektronicznie regulowane filtry ND – w niektórych aparatach Sony za pomocą elementów sterujących korpusu można włączyć bezstopniowe regulowane filtry ND, oceniając wzrokowo ilość światła docierającego do czujnika. Choć jest to funkcja adresowana głównie do osób nagrywających klipy wideo, ma ona także zalety dla fotografów. Aby wykonać to zdjęcie, połączono filtry wewnętrzne i dodatkowe w celu uzyskania długiego czasu naświetlania przy minimalnej utracie jakości rejestrowanego obrazu.

2 **Przycisk Fn** W naszym aparacie do przycisku Fn przypisaliśmy funkcję bracketingu ekspozycji. Alternatywą było dotąd naciśnięcie przycisku Menu, odszukanie zakładki Ekspozycja i wybranie opcji AEB. Dzięki programowalnemu przyciskowi Fn funkcję bracketingu można teraz aktywować palcem serdecznym, bez odrywania palca wskazującego od spustu migawki.

3 **Zmiana kierunku obrotu** Zdecydowaliśmy się odwrócić kierunki obracania głównego pokrętkła sterującego. W pozycji, w której korpus aparatu był zamocowany na statywie, łatwiej było dzięki temu otworzyć przysłonę. W przypadku tego konkretnego scenariusza fotografowania chodziło o to, aby można było to zrobić szybciej od przymykania przysłony ze względu na sposób zachowania uwiecznianego obiektu.

9

Pozycja migawki

Zabezpiecz swoją matrycę, blokując zamkniętą migawkę po wyłączeniu zasilania

Jedną z wad aparatów bez lustra, na którą narzekają zwolennicy fotografowania lustrzankami cyfrowymi, jest brak jakiegokolwiek ochrony matrycy. Ze względu na brak lustra nie ma bowiem nic, co

oddzielałoby najważniejszy element aparatu od światła zewnętrznego. Na szczęście coraz powszechniej spotykaną funkcją jest możliwość zamknięcia migawki i zablokowania jej w tym położeniu, gdy

aparat jest wyłączony. To długo wyczekiwane rozwiązanie może być niezwykle pomocne przy wymianie obiektywów w zapyłonym lub wilgotnym otoczeniu. Funkcja ta umożliwia też podniesienie migawki,

(gdy aparat jest wyłączony) jeśli chcesz wyczyścić matrycę, gdy nie jest ona zasilana prądem. Pozwala to uniknąć problemów ze zjawiskiem przyciągania zanieczyszczeń poprzez ładunki elektrostatyczne.

EKSPORT USTAWIEN

Kolejną rzadko wykorzystywaną funkcją jest możliwość zapisywania ustawień aparatu na karcie pamięci. Pliki takie można następnie zaimportować jako ustawienia wstępne w innym korpusie, na przykład jeśli używa się wielu egzemplarzy tego samego modelu aparatu jednocześnie.

10

Spersonalizowana kontrola obiektywu

Dostosuj obsługę swojego obiektywu w ustawieniach menu aparatu

Wiele nowych obiektywów do aparatów bezlusterkowych wyposażonych jest w dedykowane pierścienie sterujące, które umożliwiają korzystanie z przypisanych do nich przez użytkownika funkcji. Można użyć ich zatem do regulowania wielkości otworu przysłony, zamiany wartości kompensacji ekspozycji czy czułości matrycy, co bardzo przyspiesza sterowanie aparatem. Jednak to, że wiele nowych korpusów umożliwia samodzielne zdefiniowanie sposobu działania innych elementów sterujących obiektywem rzadko eksponowane jest na forach internetowych, a nawet w instrukcjach obsługi aparatów. Często możliwe jest określenie kierunku obracania i czułości pierścienia regulacji zoomu lub ostrości. Jeśli niedawno zmieniłeś markę aparatu, możesz być przyzwyczajony do kręcenia pierścieniami zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zogniskować obiektyw, i w przeciwną stronę, by go rozogniskować. Aby uniknąć problemów, w przypadku gdy pierścienie aparatu innej marki działają odwrotnie, skonfiguruj je zgodnie ze swoimi preferencjami. Zmień też czułość ich pracy, aby móc precyzyjniej kadrować i ustawiać ostrość w przypadku wykonywania zdjęć dzikich zwierząt, zdjęć z podróży i innych.

CZUŁOŚĆ PRACY

Zmniejszenie skoku pierścienia jest często lepszym rozwiązaniem w przypadku korzystania z obiektywów długoogniskowych, ponieważ ułatwia szybką mikroregulację.

SZYBKE PONOWNE USTAWIENIE OSTROŚCI

Zmień kierunek obracania pierścienia regulacji ostrości, aby zwiększyć szybkość pracy aparatu.

PROGRAMOWALNY PIERŚCIEŃ STERUJĄCY

Rozdziel ustawienia pomiędzy przyciskami oraz pokrętkami dostępnymi na korpusie i na obiektywie, aby zapewnić sobie bardziej intuicyjną pracę.

GWIAZDA EKRANU

Peter Fenech spotyka się z filmowcem Benem Price’em, aby omówić różnice między rejestrowaniem statycznych i ruchomych ujęć oraz porozmawiać o wyzwaniach, jakie stawiają obie te techniki obrazowania.

 Nowe technologie przynoszą ze sobą zarówno korzyści, jak i nowe wyzwania. Kiedy w filmach pojawił się dźwięk, profesjonalści z branży kina niemego mieli obawy, czy uda im się odnaleźć w nowym świecie Hollywood. Kiedy wprowadzono kolorowe negatywy, fotografowie skupieni dotąd na robieniu zdjęć czarno-białych mieli trudności z przystosowaniem się do wymagań, jakie stawiały przed nimi nowe procesy wywoływania błon filmowych. Podobnie fotografia cyfrowa spotkała się z dużą dezaprobatą ze strony miłośników naświetlania zdjęć na kliszy, obawiających się konieczności nauczenia się nowego sposobu pracy po dekadach doskonalenia swojego tradycyjnego rzemiosła.

Dziś podobną sytuację mamy z wideo. Dzięki aparatom cyfrowym, które mogą rejestrować filmy w wysokiej rozdzielczości, stworzył się cały nowy świat możliwości tworzenia treści wizualnych. Jako fotografowie musimy zdecydować, jak najlepiej wykorzystać to w naszej obecnej pracy.

Dołączam do wideofilmowca z Belfastu, Bena Price’a, aby towarzyszyć mu podczas kilku sesji realizowanych dla jego komercyjnych klientów. Dzięki temu mam nadzieję poznać kluczowe różnice między fotografowaniem a filmowaniem na poziomie profesjonalnym oraz dowiedzieć się, jak jednocześnie zajmować się robieniem zdjęć i nagrywaniem klipów wideo.

Ben odbiera mnie swoim minivanem VW Caddy, który jest wypełniony pudłami ze sprzętem oświetleniowym. Od razu poczułem się zawstydzony swoim marudzeniem gdy muszę zabrać na zdjęcia choćby jedną tylko lampę błyskową.

„To nie jest zestaw do studia telewizyjnego. Został zmodyfikowany pod kątem wydajności i szybkości rozstawiania” – wyjaśnia Ben.

Ben Price

Ben prowadzi firmę, która zajmuje się produkcją wideo pod nazwą Filmsbyben i tworzy różnorodne filmy dokumentalne, promocyjne oraz reklamowe zarówno dla lokalnych, jak i międzynarodowych klientów. Więcej informacji na temat stylu i rodzaju nagrywanych przez niego klipów wideo oraz listę jego klientów można znaleźć na stronie:

filmsbyben.com. [@filmsbyben](https://www.instagram.com/filmsbyben)

„Ludzie często pytają mnie, jaki powinni kupić sobie aparat, a ja zawsze im odpowiadam: używaj telefonu. Kup naprawdę dobry smartfon z aparatem i jak najlepiej poznaj jego możliwości, a będziesz mógł szybko przystąpić do robienia zdjęć, a do tego od razu zaczniesz wyrabiać sobie fotograficzne oko”. To sprawia, że czuję się trochę pewniej.

Kiedy jedziemy na pierwszą zaplanowaną tego dnia sesję w salonie Porsche we wschodnim Belfaście, pytam Bena, jak zaczął zajmować się profesjonalnym wideofilmowaniem. „Zawsze chciałem pracować w telewizji. Ruchomy obraz naprawdę przypadł mi do gustu – scenografia, kamery... byłem pod wielkim wrażeniem świata filmu” – opowiada.

„Ukończyłem studia na kierunku produkcji telewizyjnej na Uniwersytecie Teesside i początkowo chciałem zostać montażystą wideo. Powiedziałbym, że jest to jedna z moich najmocniejszych stron, dostaję od ludzi materiał, mówią mi *do widzenia*, a ja zostaję sam w ciemnym pokoju na dwa tygodnie. Pracowałem dla domu mediowego, ale brakowało mi możliwości nagrywania mate-

REFORM RX

TAKE 1
REFORM RX
YUIE 20min
DIRECTOR: BEN PERCE
CAMERA: *
DATE: 1/8/23
Des. Night Use Est. Max
Filter 4/4

Yvette McGaffin
CEO - Reform RX

Niezapomniane sesje

Ben wspomina kilka ważnych realizacji

„Moja praca jest bardzo zróżnicowana – lecę klasą biznes do Singapuru na sesję reklamową, by już kilka dni później kręcić film dla firmy zajmującej się strzyżeniem psów kilka minut drogi od miejsca, gdzie mieszkam. Jedną z sesji, która naprawdę zapadła mi w pamięć, była realizacja dla francuskiego oddziału McDonald's. Nakręciłem na ich zamówieni film dla marki McCafé z lokalnym artystą, Peterem Strainem. Rysunki, które znajdowały się na bokach kubków kawy na wynos, malował on przy użyciu mielonych ziaren kawy. W tamtym czasie była to dla mnie niezwykle duża realizacja”.

riałów wideo. Uświadomiłem sobie wówczas, że nie chcę tylko montować. Chciałem móc brać udział w całym procesie” – wyjaśnia.

„Momentem przełomowym było dla mnie pojawienie się na rynku aparatu Canon EOS 5D Mark II. Przekonałem się, że nagrywa filmy w kinowej jakości i byłem pod wielkim wrażeniem. Zdałem sobie sprawę, że to jest styl, w jakim chciałbym robić filmy”. Dojeżdżamy do centrum Porsche i Ben wyławdowuje swój sprzęt. Pracownicy salonu dobrze go znają, więc po krótkiej pogawędce zabiera się do pracy.

„Śledzę przebieg sesji, która jest dość typowa – najpierw szerokie ujęcia, potem wnętrza, a na koniec widok na samochody przez okna centrum. Obserwuję, jak światło odbija się w obrębie sceny” – wyjaśnia, zaczynając przesuwać aparat wokół zachwycającego auta, które stoi w dobrze oświetlonym kącie salonu. „Następnie zastanawiam się, jak na montaż wpłynie muzyka. Chodzi o rytm i akcenty instrumentalne, które będą wywoływały przejście z jednego ujęcia w drugie. Nawet nijakie nagranie może nabrać siły wyrazu, dzięki odpowiednio dobranej ścieżce dźwiękowej”.

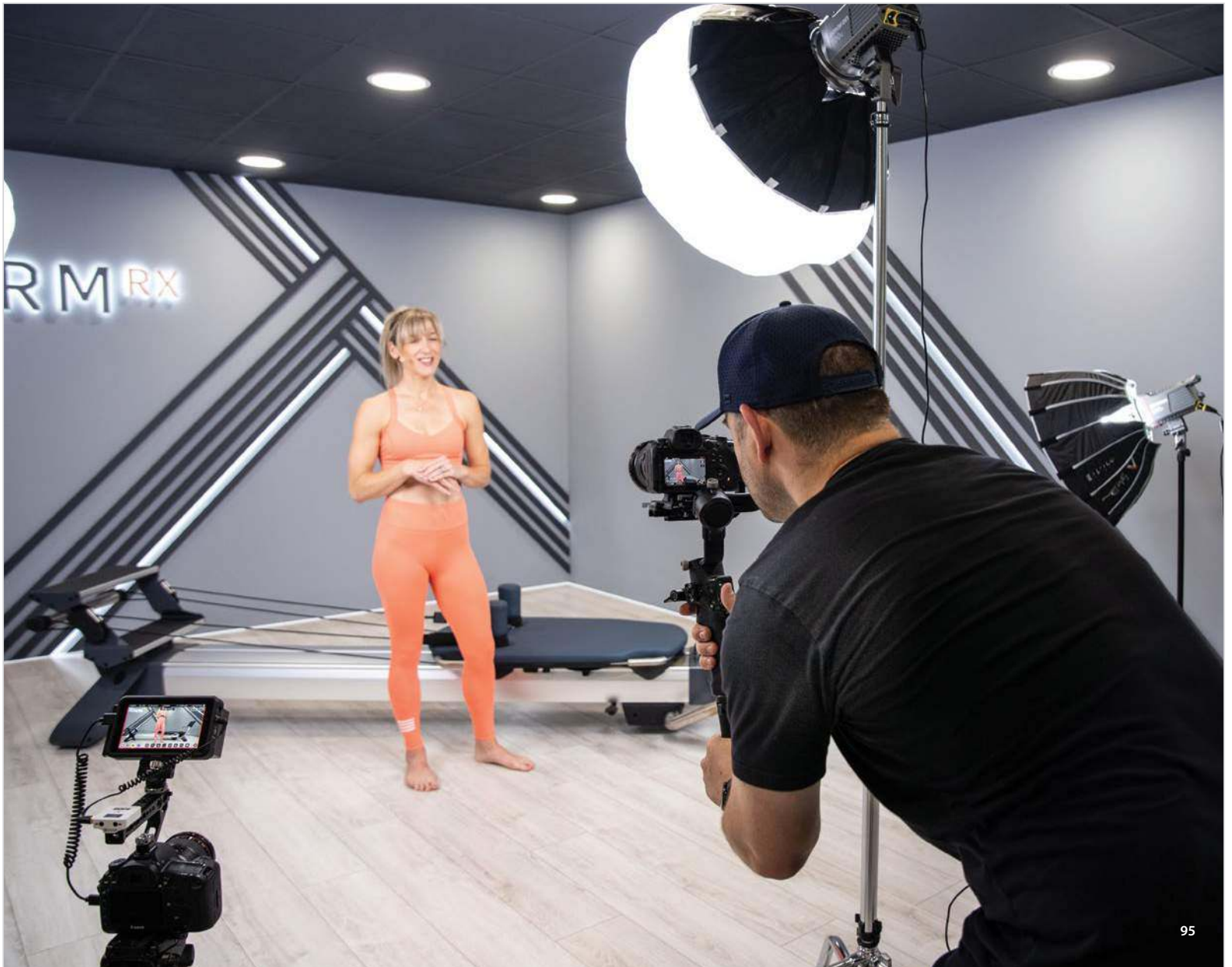
Wydaje się, że to idealny moment, aby zadać mu nurtujące mnie jako fotografa pytanie: Jakie są główne różnice między robieniem zdjęć a nagrywaniem filmów?

„Wideo to ruch. Ja cały czas jestem w ruchu. Historia jest najważniejsza, musi mieć swój początek, środek

i koniec oraz sposób, w jaki przedstawisz ją poprzez montaż” – mówi Ben. „Kiedy kręcę, cały czas myślę, jak wszystkie te ujęcia będą mogły zostać ze sobą powiązane. Jak uczynić z nich podróż, w którą będzie chciał wyruszyć widz? Musisz myśleć nieszablonowo, zastanowić się, jak wszystkie szczegóły będą ze sobą współgrać, aby można było za ich pomocą opowiedzieć historię – dlatego tak niezwykle istotne jest planowanie z wyprzedzeniem. Robiąc zdjęcia niekoniecznie myślimy w ten sposób. Zazwyczaj pracujemy osobno nad każdym ujęciem, klatka po klatce. Dodatkowo, przy produkcji wideo istnieje wiele dodatkowych czynności, którymi na planach zajmują się różne osoby, więc rozpoczęcie działalności w pojedynkę i na własny rachunek jest tym trudniejsze.

„Ja zawsze chciałem zajmować się wszystkim – filmowaniem, oświetleniem, dźwiękiem, montażem – i rewolucja cyfrowa mi to umożliwiła. W kinie to jednak nie przejdzie. Oni szukają facetów, którzy są specjalistami w swoim wąskim fachu od 20 lat”.

Wychodzimy na zewnątrz, żeby sфотографować samochód zaparkowany przed budynkiem. Ryk airbusa odlatającego ze zlokalizowanego w Belfaście lotniska, którego pas startowy znajduje się zaledwie kilkaset metrów dalej, rozdziera powietrze i przypomina mi, że fotografowie często nie wiedzą, jak rejestrować dźwięk. Pytam więc Bena, w jaki sposób podchodzi on do tej kwestii na etapie planowania.

Podstawowy sprzęt filmowy Bena

1 Canon EOS R6 Ten pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy oferuje równie wiele funkcji filmowcom, jak i fotografom. Dzięki możliwości nagrywania wideo w rozdzielczości 4K 60p lub 120 kl./s w rozdzielczości 1080p Full HD R6 pozwala Benowi na kreatywne kadrowanie i kręcenie ujęć w zwolnionym tempie w celu uzyskania spektakularnych efektów. Do tego aparat ten rejestruje doskonałej jakości klipy nawet przy słabym oświetleniu.

2 Canon EOS 5D Mark IV Od czasu, gdy Canon wprowadził na rynek model 5D II umożliwiający nagrywanie filmów w formacie Full HD, Ben jest zagorzałym fanem korpusów z tej serii. Pełnoklatkowa matryca zapewnia także precyzyjną kontrolę głębi ostrości w celu odizolowania obiektu od tła.

3 Canon EF 16–35 mm f/2,8L Ten szerokokątny zoom to podstawowy obiektyw Bena, jednak na warsztatach z filmo-

wania zmienia on go na model 17–40 mm f/4.

4 Canon EF 50 mm f/1,2L Ben kupił ten obiektyw na początku swojej kariery i używa go przy kręceniu typowych ujęć. Jego niezwykle duży otwór względny wpuszcza do aparatu mnóstwo światła, umożliwiając korzystanie z niskich ustawień czułości matrycy. Jest to ważne przy nagrywaniu filmów, ponieważ cyfrowy szum jest wówczas często bardziej widoczny.

5 Canon EF 100 mm f/2,8L makro Ben decyduje się na używanie tego obiektywu, gdy chce uchwycić drobne szczegóły wnętrza samochodów lub w przypadku innych zdjęć otoczenia. Ujęcia takie są później wykorzystywane do urozmaicenia filmu.

6 DJI RSC2 Ten trójosiowy gimbal umożliwia płynne nagrywanie filmów z ręki i idealnie współpracuje z aparatem EOS R6. Ben używa go w celu wprowadzenia do swoich filmów ruchu.

„Nie lubię pisać scenariuszy do wywiadów, ponieważ taka rozmowa brzmi później sztucznie. Lubię, gdy ludzie rozmawiają w sposób naturalny. Możesz zawrzeć w wypowiedzi istotne informacje, nie sprawiając przy tym wrażenia, że rozmowa jest reżyserowana. Łatwiej jest też później połączyć ze sobą różne elementy” – mówi Ben. „Ludzie potrafią skupić uwagę maksymalnie na około osiem sekund, a za sprawą mediów społecznościowych czas ten jest coraz krótszy, dlatego trzeba postarać się jak najszybciej przekazać wiadomość za pomocą materiałów wizualnych i dźwiękowych”.

Kiedy robię zdjęcie Bena pracującego na tle słynnych żurawi stoczni Harland & Wolff, zastanawiam się, w jaki sposób dostosowuje on swoje filmy do różnorodnych formatów mediów społecznościowych.

„Nagrywam klipy wideo w rozdzielczości 1920×1080, a następnie

odwracam tę proporcję i filmuję wszystko od początku jeszcze raz” – mówi. „Nie możesz jednak nie docenić ilości danych, jaką zarejestrujesz w rozdzielczości 4K! Oczywiście można też nagrywać klipy w wysokiej rozdzielczości i później je przycinać, ale nie zawsze jest to praktyczne”.

Ben zmienia obiektyw na model makro 100 mm, aby móc uchwycić drobne detale, a dzięki użyciu gimbała uzyskuje płynne ujęcia. Pytam go o różnice i wyzwania związane z archiwizacją materiałów wideo w porównaniu do przechowywania plików ze zdjęciami.

„Ludzie ciągle proszą mnie o jakies nagrania z poprzednich sesji, więc nie mogę tak po prostu usuwać projektów. Jedna z moich klientek zleciła mi sfilmowanie prowadzonych przez nią godzinnych treningów fitness, co oznaczało 2 TB nagrań dziennie” – mówi. „Zachowuję orygini-

nalne pliki źródłowe, zaś pliki wykorzystane w zmontowanym filmie wraz z projektem umieszczamy na dysku archiwalnym, który przechowujemy poza siedzibą firmy. Mam więc dysk roboczy, dysk z plikami źródłowymi i dysk archiwalny. Przy tak dużej objętości danych przechowywanie w chmurze nie wchodzi w grę. Myślę wówczas o moich stosunkowo niewielkich plikach CR2 i dochodzę do wniosku, że już nigdy nie będę narzekał na dużą objętość RAW-ów.

Pakujemy się i wracamy do furgonetki, po czym ponownie ruszamy w drogę do kolejnego klienta. Rozmowa schodzi na temat tego, jak wygląda typowy dzień pracy Bena.

„W przypadku nowych klientów zwykle najpierw spotykamy się, aby omówić pomysły i obejrzeć lokalizację, w których chcą kręcić zdjęcia. Następnie przygotowuję brief, czyli krótki opis wymagań i referencje, zbiór rozmaitych klipów mogących być

Czas na wideo

Czy w 2023 roku fotografowie będą musieli włączyć wideofilmowanie do swojego zakresu usług? Ben uważa, że tak. „Tworzę filmy, bo jest to moja pasja” – mówi Ben. „Uważam, że wideo udostępnia dodatkowe narzędzia twórcze. Jeśli w 2023 roku jesteś już profesjonalnym twórcą obrazów, dlaczego by nie spróbować swoich sił w kręceniu filmów? Warto rozszerzyć o to swoje umiejętności. Znam wielu fotografów, których mogę polecić klientom, gdyby chcieli zlecić zrobienie jakichś zdjęć, ale nie znam żadnego, który byłby w stanie stworzyć dla nich klip wideo”.

Niemniej, chociaż taka wszechstronność jest przydatna, Ben uważa, że wiąże się z nią także pewne ryzyko. „Jedną z rzeczy, o której wiem, że w ogóle się nie sprawdza, to gdy podczas tej samej sesji jedna osoba próbuje jednocześnie robić zdjęcia i nagrywać filmy. To jest bardzo stresujące i nie uda się wówczas zrobić ani dobrych filmów, ani zdjęć.

Kompletnie nie masz też wówczas czasu na rozmowę ze swoim klientem, co może spowodować problemy w relacjach zawodowych. Milczenie jest niedobre zarówno dla Ciebie, jak i klienta. Oczekiwanie, że będą oni w stanie wyłączyć się ze swojej codziennej pracy na wiele godzin, również jest nierozsądne. Najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie realizacji na dwie osobne sesje” – mówi Ben.

„Tworzę filmy, bo jest to moja pasja. Uważam, że wideo udostępnia dodatkowe narzędzia twórcze”

Skonfiguruj aparat do rejestrowania profesjonalnych nagrań wideo

1 Ustaw parametry ekspozycji Wybierz największy dostępny otwór przysłony, aby móc zachować jak najniższą czułość matrycy i jak najmocniej rozmyć tło. Utrzymuj wartość czasu otwarcia migawki dwukrotnie większą od ustawionej liczby klatek rejestrowanych na sekundę (czyli $1/50$ s przy 25p) i w razie potrzeby użyj filtra ND do zredukowania ilości światła docierającego do matrycy aparatu.

2 Oświetl scenę Do filmowania potrzebne są lampy świecące światłem ciągłym. Aby uzyskać naturalny wygląd, używaj oświetlenia o temperaturze barwowej światła dziennego i upewnij się, że scena jest równomiernie oświetlona, chyba że w celu uzyskania jakiegoś efektu artystycznego potrzebujesz, aby światło w obrębie sceny stopniowo zanikało. Zmiękczej też światło za pomocą modyfikatorów.

3 Ustabilizuj aparat Aby uzyskać płynne ujęcia, użyj gimbala lub zamocuj korpus na statywie. Podczas filmowania z ręki upewnij się, że systemy stabilizacji obrazu w aparacie lub w obiektywie są aktywne. Poćwicz płynne przesuwanie aparatu i oceń efekt końcowy.

Mierz siły na zamiary

Skupienie się na budowaniu marki jest tak samo ważne w profesjonalnej wideografii jak w przypadku prowadzenia firmy fotograficznej. „Odnalezienie swojego stylu jest trudne i w dużej mierze zależy od dojrzałości twórcy” – mówi Ben. „Najlepszym rozwiązaniem jest podążanie za tym, co dobrze wygląda w Twoich oczach i co uważasz za autentyczne”.

źródłem inspiracji, aby dać im wyobrażenie o proponowanym charakterze i atmosferze gotowych filmów. Staram się przedstawić moją artystyczną osobowość w ciągu pierwszych 30 sekund. To prawdopodobnie kluczowy czynnik mający wpływ na to, czy powierzają mi realizację kolejnych zleceń”.

W dzisiejszym świecie produkcji multimedialnych na etapie edycji zrobić można niemal wszystko, więc jestem ciekaw, jak Ben radzi sobie z oczekiwaniami klientów.

„Ludzie świadomi to ludzie szczęśliwi. Nie nagrywam klipów w rozdzielczości 8K, ponieważ większość ogląda klipy wideo na telefonie. Nie filmuję też przy użyciu profilu Log (logarytmiczny profil kolorystyczny), bo to tylko wprowadza kolejny etap do postprodukcji. Staram się za to rejestrować jak najbardziej płaski obraz, aby móc rozszerzyć zakres dynamiki i zwiększyć nasycenie na etapie edycji, ale wydłużanie czasu potrzebnego na montaż nie jest niczym dobrym ani dla Ciebie, ani dla klientów”.

W międzyczasie docieramy do studia Reform RX, aby nakręcić film instruktażowy na temat ćwiczeń fitness. Tym razem Ben rozstawia lampy świecące światłem ciągłym, aby móc kontrolować za ich pomocą światło zastane – to wyzwanie, z którym muszą się mierzyć także fotografowie. Pomiedzy rejestrowaniem kolejnych ujęć wyjaśnia, że w profesjonalnej wideografii skupienie się na budowaniu marki jest równie ważne jak w przypadku prowadzenia firmy fotograficznej.

„Ludzie mówią: »znajdź swój styl«, ale to niezwykle trudne. To połączenie wielu rzeczy i jest ściśle związane z dojrzałością twórcy. Rozwiązaniem, które wydaje mi się optymalne, jest podążanie za tym, co dobrze wygląda w Twoich oczach” – mówi. „Przejście na zawodowstwo było poważnym krokiem, ale też i najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjąłem. Pamiętam, kiedy pomyślałem, jak wspaniałe byłoby mieć obiektywy z serii L, które teraz stanowią podstawę mojego wyposażenia. To po prostu pokazuje, że jeśli będziesz ciężko pracował, to wszystko w końcu dobrze się ułoży”.

4 Pokaż ruch Aby maksymalnie wykorzystać możliwości medium wideo, Ben stara się wprowadzić do swoich filmów wrażenie ruchu. Podobnie jak w przypadku fotografowania, spróbuj filmować zarówno z wysoka, jak i z pozycji tuż nad ziemią, aby uchwycić inną perspektywę niż ta, jaką uzyskuje się na stojąco.

5 Przyjrzyj się detalom Obejdź obiekt dokoła, aby móc uchwycić różne kompozycje kadrów i mieć pewność, że pokazałeś go ze wszystkich stron. Wykonuj zarówno ujęcia z bliska, jak i z szerszej perspektywy, aby zapewnić sobie wystarczająco dużo materiału do pracy na etapie postprodukcji.

6 Pokaż różnorodność Jeśli to możliwe, użyj drugiego korpusu aparatu, aby jednocześnie uchwycić scenę z innej perspektywy. Zapewni Ci to większy wybór kadrów, co pozwoli urozmaicić gotowy film, niemal w takim samym stopniu, jak gdybyś korzystał na planie z pomocy drugiego operatora.

Lampy gotowe na wszystko

Quadralite Thea 450 LED to rozwiązanie dobre do zdjęć i jeszcze lepsze do wideo na małych planach.

Najlepiej pracują w zestawie. Dwa panele o wymiarach aż 25 x 46 cm, gwarantują doskonałe wypełnienie jednorodnym światłem, co ma kluczowe znaczenie dla profesjonalnego wyglądu nagrań. Oferują dużą powierzchnię świecenia, zachowując przy tym bardzo kompaktowe wymiary. Tylko 6 cm grubości i waga 1,4 kg oznacza łatwy transport na lokację i wygodne przechowywanie, jeśli na przykład używamy ich do nagrywania vlogów w domowym studio. Panele pokryte są mleczną warstwą dyfuzyjną, więc nie ma potrzeby zakładania dodatkowo dużych i nieporęcznych softboksów.

Duża moc i wierne kolory

Quadralite Thea 450 LED emituje wiązkę silnego światła pozbawioną efektu migotania. Panel świeci z mocą 45 W, oferując natężenie światła wynoszące aż 4064 lx, mierzone w odległości 0.5 m. Jego źródłem są diody LED o wysokim współczynniku odwzorowania kolorów CRI>95, a to znaczy, że temat zostanie oświetlony białym, naturalnym światłem, bez kolorystycznych dominant, trudnych do zniwelowania w postprodukcji. W zestawie znajdziemy dwa zasilacze sieciowe, ale panele możemy zasilac również akumulatorem w popularnym standardzie NP-F.

Dla kogo są lampy Thea?

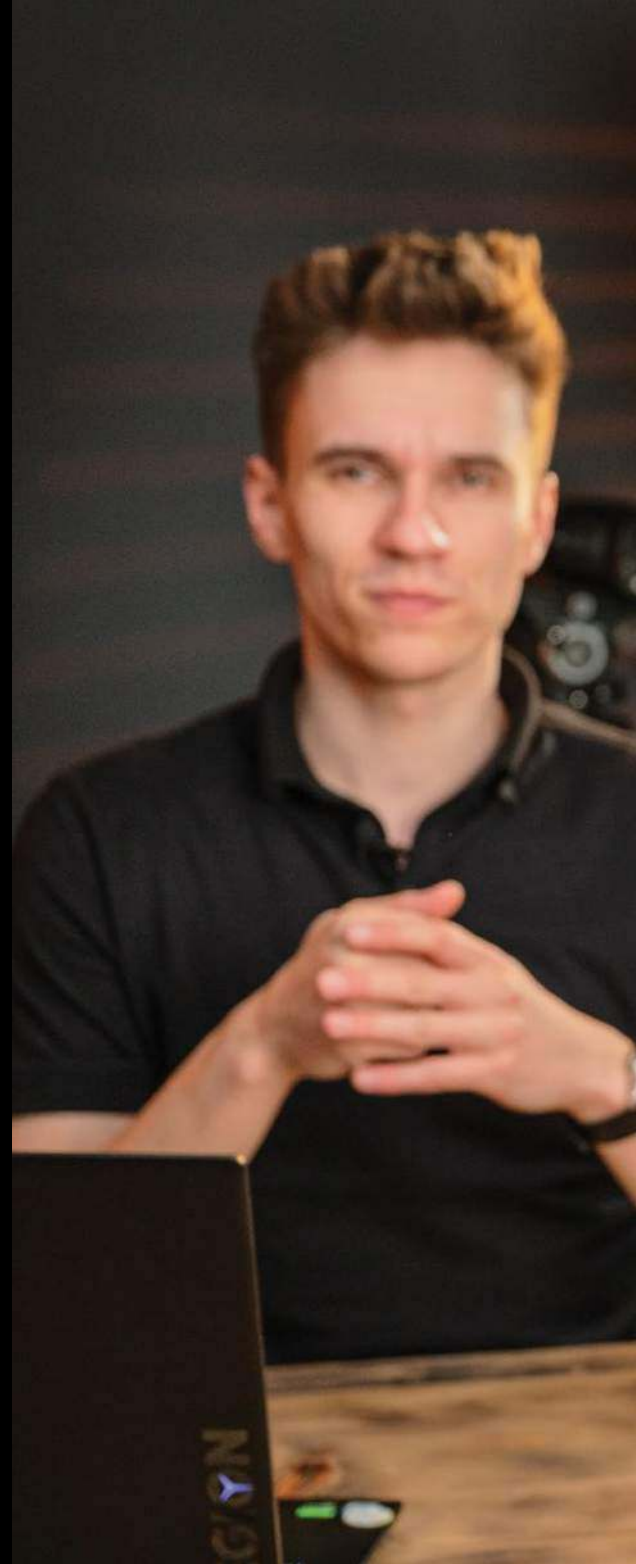
Dwie lampy o tak szerokich możliwościach doskonale sprawdzą się przy oświetlaniu

planu filmowego podczas nagrywania wywiadów, vlogowania lub prostych nagrań w stylu DIY. Duża powierzchnia lamp i precyzyjna regulacja mocy pozwolą na równomierne i dokładne oświetlenie, a wysokie statywy w zestawie i przeguby na uchwytach - wygodne dopasowanie setupu do sytuacji. Lampy Thea 450 LED są też na tyle lekkie, że można je trzymać w ręce podczas zdjęć lub filmów, by doświetlić dynamiczną scenę lub wprowadzić efekt ruchu światła.

To też dobre rozwiązanie do fotografii produktowej. Lampy można swobodnie ustawiać pod różnymi kątami, a dzięki kompaktowym rozmiarom dowolnie manewrować nimi wokół planu. Jednocześnie duża, mleczna powierzchnia wytlumi cienie i zapobiegnie powstawaniu blików na powierzchniach odbijających.

Zestaw Thea 450 LED Panel Kit można wykorzystać także do kreatywnej fotografii portretowej. Lampy te są źródłem miękkiego światła, a wbudowana regulacja temperatury barwowej pozwoli zmienić charakter światła, bez konieczności zakładania dodatkowych filtrów barwnych.

Tego typu oświetlenie doskonale uzupełni też światło zastane i pozwoli fotografować w pomieszczeniu z szeroko otwartą przysłoną, co z reguły jest utrudnione lub niemożliwe przy korzystaniu z głowic studyjnych, które mają zbyt dużą energię błysku.

Zestaw lamp o tak szerokich możliwościach doskonale nadaje się do wywiadów, vlogowania lub prostych nagrań w stylu DIY

Quadralite Thea 450 LED Panel Kit ma już w zestawie dwa statywy oświetleniowe o maksymalnej wysokości 195 cm, więc od razu po wyjęciu z pudełka można zająć się rozstawieniem setupu. Wbudowane mocowanie na gwint 1/4 cala pozwala jednak na umieszczenie lampy na dowolnym statywie lub uchwycie.

Pełna kontrola

Za pomocą pokręteł możemy płynnie regulować jasność strumienia (w zakresie 10-100%) oraz temperaturę barwową (3200–5600 K)

Dodaj kolor

Masz już światło podstawowe, teraz zadбай o klimat!

„Świetlne miecze” na dobre weszły już do świata filmu i fotografii. I nic w tym dziwnego. Trudno bowiem wskazać równie wygodne i kreatywne narzędzie do pracy z barwionym światłem. Dobrym przykładem będzie tu **Quadralite RGB QLT** – nowa wersja kreatywnych lamp LED kompatybilna z systemem sterowania stałych lamp Quadralite. Pełną kontrolę na planie daje nam aplikacja lub połączenie przez moduł DMX. Dodatkowo mogą sterować całym setem oświetleniowym. Dzięki obsłudze pełnego spektrum barw RGB mogą być wykorzystywane jako światło główne lub dodatkowe, efektowe oświetlenie. Możliwość podłączenia w systemie Digital Multiplex Signal (DMX) umożliwi gniazdko mini XLR. Wszystkie modele oferują funkcję regulacji natężenia światła (od 0 do 100%) z maksymalnym strumieniem świetlnym 742 LX (w odległości 1m dla RGB QLT 125). 10 zaprogramowanych efektów świetlnych pomagają w pracy na planie fotograficznym, jak i filmowym (możemy je swobodnie modyfikować).

PROFESJONALNE WIDEO ZACZYNA SIĘ OD DŹWIĘKU

Gdy pracujesz w pojedynkę, na planie nigdy nie brakuje Ci wyzwań.
Rejestrowanie dźwięku nie musi być jednym z nich.

O tym jak ważny jest dźwięk w świecie wideo, każdy filmowiec przekonuje się już podczas pierwszego montażu – nawet najlepsze ujęcia nie wystarczą, jeśli nie towarzyszą im równie dobrze zarejestrowane ścieżki audio. Ale o tym jak skomplikowane bywa nagrywanie dźwięku, zwłaszcza z kilku źródeł, przekonujemy się już na planie. Gdy pracujemy w pojedynkę – a tak dziś wygląda rzeczywistość wielu twórców – musimy zapanować nad całością produkcji: wybrać przestrzeń, zbudować światło, skonfigurować kamery i jeszcze dbać o dobre samopoczucie bohaterów i swobodną, ale profesjonalną atmosferę.

Z nowym bezprzewodowym systemem mikro-

fonowym **Sennheiser EW-DP**, konfigurację rejestracji dźwięku w zasadzie możemy wykreślić z tej check-listy.

Uprość pracę z dźwiękiem

Atutem EW-DP jest łatwa obsługa, kompaktowa, ergonomiczna budowa i wygodny magnetyczny montaż nakamerowy (odbiorniki ważą zaledwie 140g i możemy ustawiać je w stos). Oraz oczywiście najwyższej klasy wykonanie i wyśrubowane parametry. Kompatybilny z profesjonalnymi mikrofonami system oferuje sterowanie poprzez zintegrowaną sieć Bluetooth i to przez cały dzień - wydajna bateria zapewnia odpowiednio

14 i 7 h pracy nadajnika i odbiornika (z możliwością stałego zasilania przez USB-C). Do sterowania możemy wykorzystać aplikację Smart Assist App, a funkcja autoskanowania częstotliwości zdecydowanie skraca czas konfiguracji.

Do wyboru mamy dwa nadajniki: typu body-pak (EW-D SK), do którego podepnimy mikrofon krawatowy Sennheiser (np. z serii ME), oraz z wymienną kapsułą mikrofonową (EW-D SKM-S) do stosowania np. z mikrofonem kardioidalnym MMD 835 (idealny do wywiadów!). Co ważne, system EW-DP charakteryzuje się wyjątkowo niską latencją 1,9 ms i szerokim zakresem dynamiki wejściowej, wynoszącym 134 dB.

Płynna i stabilna rejestracja

W zależności od modelu, mamy do wyboru kilka pasm UHF i 2240 częstotliwości strojenia. Odbiornik zapewnia pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz (-3 dB), dzięki czemu dostarcza profesjonalną jakość podczas transmisji czy rejestracji materiałów. Inteligentne powiadomienia wyświetlają sugestie dotyczące błędów, które występują podczas konfigurowania lub obsługi EW-DP. Jeśli Twoje audio zaczyna się, system zasugeruje obniżenie gainu. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, system poinformuje Cię o tym. Jeśli spróbujesz działać na zablokowanej częstotliwości, zostaniesz pokierowany do wyboru innej. Jeśli nadajnik i odbiornik nie są połączone, pojawi się monit o naciśnięciu przycisku synchronizacji. A gdy osoba nagrywana przypadkowo wyciszy swój nadajnik, otrzymasz powiadomienie i będziesz mieć możliwość zdalnego wyłączenia wyciszenia.

Pełna kontrola z poziomu telefonu

Aplikacja EW-D Smart Assist zapewnia automatyczną konfigurację, obsługę i monitorowanie za pomocą dowolnego urządzenia z systemem iOS lub Android przez Bluetooth. Automatyczna koordynacja częstotliwości tworzy niezawodne połączenia bezprzewodowe dla maksymalnie 16 systemów, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie łączności bezprzewodowej. Zdalny dostęp do ustawień systemowych z kamery lub z drugiego końca pokoju, pozwala na szybkie i dyskretne wprowadzanie zmian na bieżąco. W aplikacji znajdziesz także centrum pomocy z samouczkami wideo i szczegółowymi instrukcjami, które pomogą Ci zacząć.

A jeśli w filmowaniu stawiasz pierwsze kroki...

...oto kilka sprawdzonych propozycji na bardzo dobry początek!

Prawdziwe stereo

Sennheiser MKE 440

Ta unikalna konstrukcja łączy w sobie niewielkie wymiary i wysoką jakość dźwięku rejestrowaną stereofonicznie (większość prostych „pojemnościówek” to mikrofony mono). MKE 440 wyróżnia szerokie pasmo przenoszenia (50–20 000 Hz), duża dynamika i bardzo dobry stosunek sygnału do szumu, co pozwoli zarejestrować szerokie spektrum dźwięku, od tonów niskich do wysokich (nadaje się nawet do zapisu instrumentów i muzyki). Ma też wbudowaną 3-stopniową regulację czułości i filtr dolnozaporowy.

Precyzyjny shotgun

Sennheiser MKE 600

Mikrofon typu shotgun sprawdzi się, gdy zależy nam na precyzyjnym wyizolowaniu dźwięku danego urządzenia, pojazdu, osoby czy instrumentu, (zwłaszcza z większej odległości). MKE 600 odbiera tylko dźwięki docierające z punktu, w który skierowana jest kamera i równocześnie efektywnie tłumi zakłócenia z boków oraz tyłu mikrofonu. Przełączalny filtr „Low Cut” dodatkowo minimalizuje szumy wiatru. Co ważne, mikrofon może być zasilany również niezależnie, za pośrednictwem baterii.

Pamiętaj o odsłuchu

Sennheiser HD 25 Plus

To profesjonalne słuchawki z bardzo skutecznym systemem tłumienia szumów otoczenia. Cechuje je możliwość generowania dźwięków o bardzo wysokim poziomie ciśnienia akustycznego oraz niezwykle mocna konstrukcja, co sprawia, że doskonale sprawdzają się również w środowiskach o wysokim poziomie hałasu. Jeden nausznik jest obrotowy, co pozwala na odsłuch nie tracąc jednocześnie kontaktu z bohaterami nagrań czy ekipą na planie.

ARCHIWIZOWANIE ZDJEŃ

Poznaj najlepsze sposoby przechowywania swoich płatnych zleceń i projektów

Absolutnie niezbędne dla każdego fotografa jest dysponowanie bezpiecznym miejscem do przechowywania kopii zapasowych swoich zdjęć - zwłaszcza jeśli są to sesje robione na zamówienie klientów. Nie ma nic bardziej nieprofesjonalnego niż brak dostępu do plików źródłowych z powodu awarii technicznej lub, co gorsze, ich trwałej utraty. Zewnętrzne dyski twarde to rozwiązanie dla fotografów, którzy dużo podróżują i chcą zachować dostęp do swoich zdjęć także wówczas, gdy nie mają połączenia z Internetem. Ogólnie rzecz biorąc, przy wyborze takich nośników należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe cechy: szybkość transferu danych, pojemność pamięci i niezawodność.

Oprócz tworzenia kopii zapasowych najcenniejszych danych dla wielu profesjonalnych fotografów ważne jest także odpowiednie uporządkowanie plików. Nowoczesna technologia rejestrowania obrazu pozwala nam produkować ogromne ilości cyfrowych plików, jednak nawet jeśli będą one bezpiecznie przechowywane, wyzwaniem stanowi stworzenie uporządkowanej biblioteki, stosując odpowiedni system katalogowania. W końcu nie chcemy, aby nasze unikalne projekty i bezcenne wspomnienia przepadły w przepastnym zbiorze trudnych do przejrzania folderów, co w oczywisty sposób utrudni ich szybkie odnalezienie.

Wniosek

Każdy fotograf stosuje własny system archiwizacji – można katalogować pliki, uporządkowując je chronologicznie lub według różnych tematów albo projektów. Dopóki tylko któraś z tych metod jest dla Ciebie odpowiednia i pozwala szybko odszukać potrzebne Ci materiały, nie ma sensu zastanawiać się nad tym, czy jest ona dobra, czy zła. Pamiętaj tylko o regularnym zgrzaniu plików na serwer, w celu tworzenia ich kopii zapasowych, i katalogowaniu zdjęć na bieżąco, abyś nie musiał tracić na to czasu, gdy nagle pojawi się jakieś zlecenie i będziesz potrzebował czystych kart pamięci.

Macierzowe serwery RAID

Wykorzystanie serwerów dyskowych pozwalających utworzyć z nośników pamięć masową typu RAID to jeden z najbezpieczniejszych dostępnych sposobów przechowywania danych. Można to zrobić, dysponując dwoma (lub większą liczbą) dyskami twardymi, które stanowią swoje lustrzane odbicie i tworzą dokładną kopię danych. Systemy takie są rozbudowywalne i dostępne w wersjach z różną liczbą gniazd na nośniki, np. TerraMaster D5 Thunderbolt 3 pozwala zamontować wewnątrz serwera do pięciu dysków. Oznacza to, że na takim serwerze danych możesz wykonać więcej niż jedną kopię plików, a tym samym uniknąć ryzyka utraty materiałów w wyniku problemów technicznych lub awarii któregoś z nośników.

Dyski sieciowe (NAS)

Takie rozwiązanie to dostosowany do potrzeb użytkownika system przechowywania danych w lokalnej chmurze. Systemy NAS zwykle nie są sprzedawane w zestawie z dyskami, więc będziesz musiał je dokupić osobno i stworzyć na nich kopię zapasową swoich plików. Zaletą takiego zasobu pamięci jest to, że może on zostać udostępniony poprzez połączenie WLAN, co oznacza, że każdy, kto korzysta z tej konkretnej sieci, może uzyskać dostęp do plików, podając odpowiednie hasło. Na przykład serwer NAS WD My Cloud EX2 Ultra to doskonały system do archiwizacji danych, który jest nawet wyposażony w dwa gniazda na dyski i pozwala skonfigurować je do pracy w trybie RAID.

Zewnętrzny dysk twardy

Korzystanie z takich nośników to świetne rozwiązanie, jeśli chodzi nie tylko o zapisywanie bieżących projektów, ale także całego archiwum zdjęć. Taki zewnętrzny dysk podłączany do komputera jest też często tańszy od bardziej zaawansowanych systemów przechowywania danych. Można z nich korzystać również w trybie offline, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ żadne osoby trzecie nie mają dostępu do Twoich plików. Na przykład doskonałym nośnikiem tego typu jest dysk WD My Book Duo – działa w trybie offline, ma imponującą pojemność do 24 TB i jest wyposażony w dwa gniazda na dyski, które mogą pracować w trybie RAID.

Przenośny dysk SSD

Fotografowie często prowadzą intensywne życie zawodowe, podróżują i muszą mieć dostęp do swoich zdjęć, gdziekolwiek się znajdują. Prostym i praktycznym sposobem zaspokojenia tej potrzeby może być wykorzystanie przenośnego dysku SSD – jego rozmiar, waga i solidna obudowa sprawiają, że można go zabrać ze sobą w każde miejsce, w które się wybierasz. Jednak większość takich obudów ma wewnątrz tylko jeden dysk twardy, więc do tworzenia kopii zapasowych może być konieczne dokupienie jeszcze jednego dodatkowego nośnika. Bardziej zaawansowanym urządzeniem, które automatycznie tworzy kopię zapasową, jest dysk LaCie Rugged RAID Pro, ale jest on droższy niż zwykły dysk SSD.

Dopóki tylko któraś z metod pozwala szybko odszukać potrzebne Ci materiały, nie ma sensu zastanawiać się nad tym, czy jest ona dobra, czy zła

New

Priority

My Drive

Shared drives

Shared with me

Recent

Starred

Bin

Storage

Archiwizowanie online

Istnieje wiele serwisów, które usługowo przechowują dane w chmurze i – konkurując ze sobą – oferują miejsce do tworzenia kopii zapasowych plików. Ich zaletą jest to, że zapewniają dostęp do plików z dowolnego urządzenia i miejsca, a do tego pozwalają łatwo udostępnić projekty klientom lub innym członkom zespołu. Dysk Google wykorzystuje w tym celu ten sam protokół bezpieczeństwa co inne usługi Google. Wadą takiego sposobu przechowywania zdjęć jest natomiast to, że szybkość przesyłania danych zależy od przepustowości łącza internetowego, dlatego transfer dużych plików może niekiedy zająć dużo czasu.

OKIEŁZNAJ MOC FORMATU

RAW

Wykorzystaj pełen potencjał plików RAW, by uzyskać lepszą jakość obrazu i większą kontrolę twórczą

Jedną z pierwszych rzeczy, których fotografowie cyfrowi uczą się na drodze do zawodowstwa, jest praca z formatem RAW. Jest to oczywiście nieco uproszczone podejście, ponieważ format JPEG również jest wykorzystywany w celach profesjonalnych, ale niezaprzeczalnym faktem jest, że RAW-y są lepsze od plików JPEG pod względem elastyczności edycji i oferowanego potencjału twórczego. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, zarówno jeśli chodzi o samo naświetlenie zdjęcia, jak i późniejszy etap postprodukcji obrazu w „cyfrowej ciemni”.

Kiedy aparat pracuje w trybie rejestrowania

zdjęć w formacie RAW, to po wystawieniu matrycy na działanie światła i ponownym zamknięciu kurtyny migawki informacje o obrazie są przetwarzane inaczej. Procesor aparatu odczytuje wartości ładunków wytworzonych przez światło padające na matrycę światłoczułą i przekazuje je do dalszej obróbki. Zwykle aby zapewnić realistyczne odwzorowanie kolorów, stosuje się pewien stopień wzmocnienia ładunku i interpolacji, ale ostatecznie obraz zostaje zapisany na karcie pamięci lub na dysku twardym, jeśli fotografujesz aparatem podłączonym do komputera.

Podczas rejestrowania ujęć w formacie JPEG na tym etapie następuje pewna kompresja

danych o obrazie, aby zmniejszyć objętość plików i zaoszczędzić miejsce na nośniku pamięci. W fotografii cyfrowej „kompresja” oznacza utratę danych, ponieważ część informacji jest usuwana z pliku przed jego zapisaniem. Pliki RAW nie przechodzą przez ten etap przetwarzania, co oznacza, że zapisany plik ze zdjęciem jest większy i zawiera więcej informacji o kolorze i szczegółach, które może wykorzystać w dalszej obróbce.

Aby maksymalnie wykorzystać pliki RAW, musimy zatem wiedzieć, jak najlepiej naświetlić zdjęcia i jak je przetwarzać w oprogramowaniu do edycji. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu także uniwersalnemu formatowi plików.

Gotowy obraz

Wymagające warunki oświetleniowe

Zapisywanie zdjęć w formacie RAW zapewnia spokój ducha przy fotografowaniu w trudnych warunkach oświetleniowych, ponieważ w dużo większym stopniu wybacza drobne błędy w doborze parametrów ekspozycji i pozwala zarejestrować dużą ilość szczegółów.

Rejestruj doskonałe pliki RAW

Dostosuj ustawienia aparatu, aby zapisywać pliki RAW w wyższej jakości

Jednym z interesujących aspektów profesjonalnej fotografii jest to, że mamy tendencję do wpadania w pewną rutynę pracy z aparatem i ów schemat działania powtarzamy realizując każdą kolejną sesję. Doświadczenie sprawia, że zaczynamy działać na pamięć, dzięki czemu zdjęcia mają bardziej spójny charakter, a my fotografujemy szybciej i wydajniej.

Czasami jednak może się okazać, że w tym procesie zaczynasz chodzić na skróty albo tak bardzo angażujesz się w sesję, że zapominasz skonfigurować aparat zgodnie z przyjętym przez siebie standardami pracy. Dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić, czy nadal fotografujesz w sposób zapewniający uzyskiwanie możliwie najlepszych zdjęć.

Wielu fotografów zna takie techniki, jak naświetlanie na światła, które jest doskonałą metodą zwiększania jakości obrazu zdjęć uzyskiwanych z plików RAW. Technika ta pozwala rejestrować ujęcia w taki sposób, aby można było w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych matryc w zakresie przechwytywania informacji o kolorach i szczegółach, jednocześnie optymalizując stosunek sygnału do szumu. Jednakże metoda ta często nie jest wykorzystywana w pełnym zakresie ze względu na mało znaną wadę większości aparatów cyfrowych. Kiedy przeglądasz zdjęcie, okazuje się bowiem, że aparat nieco Cię okłamuje.

Wszystkie profesjonalne techniki, których uczymy się w celu jak najlepszego uchwycenia szczegółów, takie jak naświetlanie na światła, pomiar w najjaśniejszych obszarach sceny i korzystanie z histogramu, opierają się na korygowaniu ekspozycji, do momenty, gdy obraz na podglądzie sceny będzie zawierał jak najwięcej informacji o odcieniach, bez prześwietlenia światła. Problem polega jednak na tym, że obraz wyświetlany na tylnym ekranie LCD aparatu nie jest prawdziwym obrazem informacji o obrazie zawartych w pliku RAW, lecz podglądem zdjęcia zapisanego w formacie JPEG.

Możesz uznać to za nieistotne, ponieważ swoją ocenę poprawności ekspozycji opierasz na histogramie, a nie na obrazie podglądu. Jednak również histogram prezentowany jest na podstawie danych zapisanych w pliku JPEG, a nie RAW. Dlatego też, gdy popatrzyś na histogram i zobaczysz, że wykres styka się z jego prawą krawędzią – co pozornie wskazuje na utratę szczegółów w jasnych obszarach sceny – niekoniecznie będzie to prawda.

Dlatego, aby móc zarejestrować jak najwięcej danych w zbiorach RAW, warto dokładnie dowiedzieć się, kiedy aparat określonej marki i dany model korpusu zaczyna odcinać informacje o szczegółach. Uzbrojony w te informacje będziesz w stanie dokładnie dostosować ekspozycję niezależnie od rodzaju oświetlenia.

Powyżej

Udane zdjęcie prosto z aparatu

Pomimo tego, że główną zaletą formatu RAW jest elastyczność w zakresie edycji, plik poddawany przetwarzaniu powinien być jak najwyższej jakości.

Z prawej

Uwypuklenie światła

Robienie jaśniejszych zdjęć oznacza, że możesz uchwycić więcej szczegółów przy niższym poziomie szumu.

Optymalizacja zakresu dynamicznego

Funkcja Optymalizacji zwiększa zakres odcieni rejestrowanych przez aparat. Jednak podobnie jak w przypadku zdjęć JPEG nie ma ona żadnego wpływu na pliki RAW, ponieważ muszą one zostać dopiero poddane przetworzeniu. Jednak niektórzy fotografowie uważają, że dzięki funkcji Optymalizacji zakresu dynamicznego ich aparat wydaje się lepiej dobierać parametry ekspozycji, przez co są oni w stanie zachować więcej szczegółów w światłach. Może to wynikać z tego, że system pomiaru ekspozycji stara się wówczas zapobiec utracie informacji w najjaśniejszych obszarach, a jednocześnie próbuje uchwycić jak najwięcej szczegółów w cieniach, podobnie jak w przypadku techniki naświetlania na światła. Przetestuj zatem, czy Twój model aparatu reaguje inaczej na wysoki kontrast przy włączonej funkcji Optymalizacji zakresu dynamicznego.

© Peter Fenech

Naświetlaj jak profesjonalista

Rób zdjęcia tak, aby uchwycić możliwie najszerszy zakres tonów oraz jak najmniej szumu

1 Wybierz płaski profil Dostępne w aparacie style przetwarzania obrazu nie są stosowane do zdjęć zapisywanych w plikach RAW, ale możesz wybrać płaski styl, aby uzyskać podgląd obrazu o niskim kontraście. Dzięki temu rzadziej widoczne będzie prześwietlenie światła, przez co podgląd obrazu stanie się bliższy rzeczywistemu wyglądowi pliku RAW.

2 Zrób test w kontrolowanych warunkach Fotografując w terenie z użyciem wyświetlacza, upewnij się, że jego jasność pozostaje niezmienna i że może on stanowić wiarygodny punkt odniesienia do oceny jasności rejestrowanych zdjęć. Porównaj jasność fotografii na wyświetlaczu z jej wersją na ekranie laptopa przy standardowym oświetleniu.

3 Ustaw najniższe ISO Przy czułości ISO 64 lub 50 („rozszerzone” ustawienia L1) aparat dobierze minimalną czułość sensora i zwiększy pozostałe parametry ekspozycji, aby uzyskać tak samo jasny obraz. Może to powodować prześwietlenie światła, ale ogranicza szum. Weź to pod uwagę, jeśli będziesz chciał zwiększyć ekspozycję jeszcze bardziej.

4 Rozjaśnij, aż podgląd zacznie „migać” Zwiększaj ekspozycję aż do chwili pojawienia się alertu o prześwietleniu światła. Zrób zdjęcie, zwiększ wartość ekspozycji, aż na ekranie pojawią się obszary, które będą migać, i zrób kolejne zdjęcie. Pozwala to zoptymalizować rejestrowany przez matrycę sygnał, kompensując niedokładności odczytu histogramu.

5 Zrób zdjęcie niedoświetlone o 1EV Aby uwzględnić nieoczekiwane zmiany jasności wyświetlacza, zrób zdjęcie z ekspozycją o jeden stopień przysłony niższą od „prześwietlonego” ujęcia. Pozwala to na zachowanie informacji o szczegółach utraconych z powodu prześwietlenia, a do tego oszczędza miejsce na karcie w porównaniu z zastosowaniem funkcji automatycznego bracketingu ekspozycji.

6 Oceń histogramy RGB Histogram luminancji jest jeszcze bardziej niedokładny, ponieważ nie pokazuje informacji o kanałach. Aby uzyskać lepszy ogląd potencjalnego prześwietlenia lub niedoświetlenia w poszczególnych kanałach, zawsze odwołuj się do wykresów kanałów Czerwonego, Zielonego i Niebieskiego osobno.

Jeden plik, wiele możliwości

Urozmaicaj portfolio wieloma wariantami obrazu uzyskanymi z jednej ekspozycji

Po włączeniu trybu fotografowania w formacie RAW szybko zauważymy, że zdjęcia pobrane prosto z aparatu kompletnie nie nadają się do zrobienia z nich odbitek. Jeśli zdecydujesz się zapisywać zdjęcia w plikach RAW, to aby zdjęcia można było udostępnić lub wyświetlić na ekranie komputera czy telefonu, konieczne będzie poddanie ich jakiejś choćby niewielkiej obróbce – jest to wszak jeden z głównych powodów korzystania z tego formatu. Jednak prawdziwa moc ukryta w RAW-ach ujawni się dopiero wówczas, gdy zaczniesz kreatywnie stosować do ich przetwarzania swój własny styl edycji.

Chociaż w przypadku niektórych zdjęć zastosowanie podstawowych korekt w zakresie ostrości i kolorystyki może wystarczyć, nie wyczerpuje to w pełni możliwości, jakie daje oprogramowanie do przetwarzania plików RAW. Największą zaletą takich aplikacji jest to, że pozwalają one przetwarzając, zmieniać i ponownie zapisywać wersje obrazów w dowolnym momencie, nawet po latach od dodania zdjęć do swojego archiwum czy portfolio.

Przydatną funkcją dostępną w wielu konwerterach plików RAW, takich jak Adobe Lightroom, jest możliwość tworzenia wirtualnych kopii. Chociaż jej nazwa może się różnić w zależności

od producenta oprogramowania, jej sposób działania jest zazwyczaj taki sam. Dzięki tej opcji możliwe jest zapisanie wielu wariantów dowolnego obrazu w katalogu, w którym są one często dla wygody pogrupowane.

Korzystając z tego samego ujęcia wyjściowego, możesz wprowadzić drobne zmiany w ustawieniach edycji, na przykład w przypadku występowania niewielkich różnic w charakterystyce nośników druku, lub stworzyć całkowicie odmienne style. Ponieważ przetwarzanie zdjęć RAW nie ma charakteru destrukcyjnego, oryginalny plik pozostaje niezmieniony, co oznacza, że zawsze będziesz mieć do dyspozycji wersję źródłową, na której możesz się oprzeć, jeśli zmienią się Twoje zamiary edycyjne.

Tworząc wiele wersji obrazów RAW, pamiętaj, że jeśli nie zapiszesz w postaci plików JPEG lub TIFF każdego wariantu, to w przypadku awarii dysku twardego komputera utracisz wprowadzone zmiany. Krokiem, o którym łatwo zapomnieć, jest regularne sporządzanie kopii zapasowej folderu z archiwum programu do przetwarzania plików RAW na oddzielnym nośniku pamięci (patrz str. 30). Przechowuj wszystkie pliki RAW i ich konwersje w jednym katalogu, aby ułatwić sobie późniejsze wyszukiwanie potrzebnego obrazu.

RAW + JPEG

Czy rejestrowanie zdjęć w obu formatach plików ma sens?

Niektórzy fotografowie rejestrują obrazy jednocześnie w formacie RAW i JPEG, ale czy poza szybszym wypełnianiem kart pamięci ma to w ogóle jakiś sens? Jeśli chcesz szybko pokazać swoje zdjęcia klientom lub mieć możliwość łatwego podglądu zawartości plików RAW podczas przeglądania archiwum, to rejestrowanie fotografii w formacie JPEG będzie bardzo przydatne. Jeśli jednak cały stosowany przez Ciebie proces przepływu pracy opiera się na plikach RAW, to nie odniesiesz realnej korzyści z jednoczesnego zapisywania zdjęć w plikach JPEG i RAW. Jeżeli chcesz jednak dysponować obydwojema rodzajami plików, zapisuj dane w każdym z formatów na osobnych kartach, aby były rozdzielone od siebie na etapie oceniania obrazów.

Szybka zmiana stylu

Podczas fotografowania wydarzeń, takich jak wesela, zapisywanie zdjęć w plikach RAW umożliwia tworzenie na życzenie klienta serii obrazów utrzymanych w bardzo zróżnicowanej stylistyce.

Najlepsze edytory RAW

Wybierz jedno z najlepszych obecnie narzędzi do edycji plików RAW

CAPTURE ONE

Capture One to potężny edytor plików RAW, wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji. W naszym teście oprogramowania odkryliśmy, że program Capture pozwala uzyskać lepszej jakości zdjęcia niż Adobe Lightroom, ale jego interfejs jest dość trudny w obsłudze. Aplikacja ta świetnie nadaje się też do fotografowania aparatem podłączonym do komputera.

ADOBE CAMERA RAW

Największą zaletą Camera Raw jest fakt, że to darmowy składnik Photoshopa. Choć ACR nie sprawia wrażenia najbardziej zaawansowanego edytora, oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do wprowadzania globalnych i lokalnych regulacji, które udostępnione zostały w przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

DXO PHOTOLAB

Idealny do przeprowadzania zaawansowanej korekcji zniekształceń wprowadzanych przez obiektyw i ogólnej niedestrukcyjnej edycji. Algorytm DeepPRIME ułatwia redukcję szumu, a sam program dostępny jest zarówno w abonamencie, jak i jako aplikacja sprzedawana na własność, jeśli zamiast comiesięcznej opłaty wolisz jednorazowo wydać nieco więcej pieniędzy.

Ciesz się wieloma wersjami tego samego obrazu

Użyj programu do przetwarzania plików RAW, aby stworzyć różne wersje swoich zdjęć

1 Mocny kontrast Zwiększając ogólny kontrast i nasycenie poszczególnych kanałów, można uzyskać obrazy, które aż biją po oczach kolorami. Taki styl edycji sprawdza się najlepiej w przypadku zdjęć krajozabrazowych lub portretowych i druku na papierze błyszczącym.

2 Monochromatyczne w stylu retro Efekt matowości uzyskano poprzez przeciągnięcie w górę dolnej części krzywej tonalnej w celu „zamglenia” czerni. Za pomocą narzędzi z paneli Detail i Effects dodano ziarno i mocną winietę.

3 Pastelowe barwy Do stworzenia tej wersji obrazu zastosowano techniki Split Toning i Color Grading w celu uzyskania efektu zróżnicowanego pokolorowania cieni, półtonów i światła, co pozwoliło nadać fotografii wygląd jak z przeterminowanego slajdu. Narzędzia z panelu HSL umożliwiają indywidualne dostosowanie efektu w każdym z kanałów kolorów.

4 Wyrazista czern i biel Mocno wygięta w kształt litery S krzywa tonalna zwiększyła przejrzystość, zaś zastosowanie techniki punktowego przyciemniania i rozjaśniania za pomocą narzędzia Adjustment Brush pozwoliło uzyskać monochromatyczny obraz o dużym kontraście. Efekt ten został jeszcze udoskonalony przy wykorzystaniu dostępnego w Photoshopie efektu Gradient Map.

Kolorowanie do granic możliwości

Zastosuj technikę gradacji kolorów, aby uzyskać kinowy obraz bez utraty jakości

Pliki JPEG są często opisywane jako „w pełni wywołane”, ponieważ przechowywane w nich dane mają ustalony stan. Wcześniej wybrano dla zdjęć ostateczny styl kolorystyczny i ekspozycję, a parametry te zostały określone na stałe, w związku z czym nie można ich łatwo zmodyfikować bez pogorszenia jakości obrazu. Dlatego też podczas wykonywania fotografii rejestrowanych w formacie JPEG balans bieli należy wyregulować w aparacie, by był on prawidłowo ustawiony także na gotowym zdjęciu.

Jedną z największych zalet formatu RAW jest możliwość wyboru wstępnego ustawienia balansu bieli lub dowolnej wartości temperatury barwowej w kelwinach po zrobieniu zdjęcia. Oznacza to, że w dowolnym momencie pracy możemy wybrać tonację kolorystyczną i wpro-

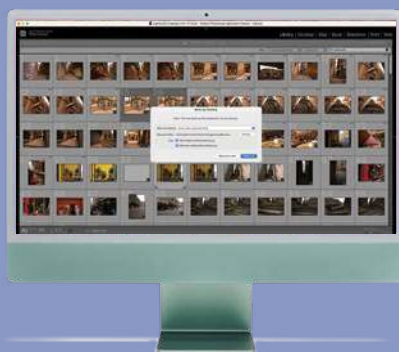
wadzić wszelkie inne zmiany lokalne, których może wymagać obraz.

Jednak potęga formatu RAW w zakresie korekty kolorów wykracza daleko poza możliwości edycji globalnej. Realne jest na przykład zdefiniowanie gradientu kolorów na podstawie tonalności, co nie jest możliwe w przypadku ogólnego ustawienia balansu bieli. Technika ta, znana w świecie postprodukcji materiałów wideo kręconych cyfrowymi lustrzankami jako gradacja kolorów, umożliwia niestandardowe zabarwienie każdego z tonów cieni, półcieni i świateł osobno. Pozwala to tak modyfikować obraz, aby odtworzyć wygląd zdjęć rejestrowanych na błonie filmowej lub stworzyć niestandardową gamę kolorów. Elastyczność formatu RAW pozwala nam na ekstremalne dostosowywanie balansu kolorów podczas robienia zdjęcia.

Przygotuj swoje archiwum

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich edytowanych ujęć, aby móc korzystać z plików RAW także w przyszłości

Jedną z zalet RAW-ów jest możliwość ponownego otwarcia dowolnego pliku i dokonania kolejnej jego edycji, ale nie wolno wówczas zapomnieć o utworzeniu kopii zapasowej przetworzonych plików. Ponieważ wiele zdjęć z katalogu Lightrooma nie zostaje zapisanych w formacie nadającym się do wydruku, takim jak TIFF lub JPEG, istnieje ryzyko utraty wprowadzonych zmian. Dlatego powinieneś regularnie tworzyć kopię zapasową pliku katalogu w osobnej lokalizacji. Aby umożliwić sobie tworzenie nowo edytowanych wersji obrazu, skorzystaj z opcji wirtualnych kopii, co pozwoli Ci przechowywać razem różne warianty tego samego zdjęcia. Na koniec, jeśli spodoba Ci się jakiś styl edycji, utwórz na jego podstawie ustawienie wstępne, aby móc je zastosować w przyszłości do innych ujęć.

Uwydatnianie kolorów

Użyj edytora plików RAW do zwiększenia głębi kolorów

1 Ustaw punkty czerni i bieli Zacznij od ustawienia ogólnego limitu kontrastu za pomocą suwaków Czerni i Bieli. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (lub Option na komputerach z systemem iOS) i przeciągaj suwaki, aż maska zacznie pokazywać, że następuje odcięcie informacji o obrazie. Pozwala to zwiększyć głębię bez utraty szczegółów.

2 Wyreguluj krzywą tonalną Przełączaj się między krzywymi RGB i użyj każdej z nich do wzmocnienia kolorów różnych zakresów tonalnych. To świetny punkt wyjścia do wprowadzania dalszych zmian, ponieważ w tym samym oknie możesz dostosować kontrast, co umożliwia zachowanie bezpośredniej kontroli nad ogólną stylizacją obrazu. Przeciągnij linię w górę, aby wzmocnić kolor, lub w dół, by zmniejszyć jego intensywność.

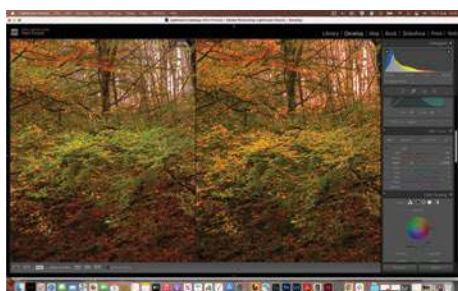

3 Użyj suwaków Nasylenie W panelu HSL programu do edycji dostosuj indywidualnie nasylenie każdego z kolorów. Pozwala to na silniejsze odseparowanie elementów obrazu poprzez wzmocnienie lokalnego kontrastu w sposób dużo bardziej subtelny. Po stworzeniu kopii wirtualnej spróbuj odwrócić ustawienia i poeksperymentuj.

© Peter Fenech

PO

4 Dostosuj Tintę Zmień wygląd każdego koloru na zdjęciu za pomocą opcji Tinta. Jest to niezwykle potężne narzędzie, zwłaszcza podczas pracy z ujęciami zawierającymi wiele różnych kolorów, ponieważ pozwala nam na jeszcze silniejsze odseparowanie naszych tematów i stworzenie niepowtarzalnego kontrastu.

5 Skalibruj kolory Narzędzia, takie jak dostępny w programie Lightroom wzornik Calibrate Tab, pozwalają użytkownikowi szybko korygować kolorystykę zdjęcia. Jest to świetny sposób dopasowywania kolorów zdjęć wykonanych aparatami różnych marek, ale także tworzenia w pełni zindywidualizowanych palet kolorów, których nie można stosować w przypadku plików zapisanych w formacie JPEG.

6 Zastosuj kolorowe tabele LUT Chociaż nie wszystkie edytory RAW obsługują tabele przeglądowe bezpośrednio, często możliwe jest utworzenie ich na podstawie ustawień wstępnych dla plików RAW i zaimportowanie ich do edytora. LUT umożliwiają szybkie zastosowanie różnych zestawów kolorów. Pamiętaj tylko, aby dostosować intensywność barw do aktualnie przetwarzanego obrazu.

Maksimum szczegółów

Wykorzystaj elastyczność RAW, by uchwycić szeroką gamę naturalnych faktur

Chociaż fotografowanie w formacie RAW zapewnia maksymalne możliwości wydobycia szczegółów, ważne jest, aby zrozumieć, jak najlepiej wyszukać i przedstawić fakturę, by móc w pełni wykorzystać możliwości matrycy aparatu. Problem z fotografią cyfrową polega na tym, że pomiędzy aparatem rejestrującym zdjęcie a gotową fotografią istnieje wiele „niewidzialnych” etapów procesu tworzenia obrazu, a na część z nich nie masz żadnego wpływu. Zdjęcie zapisywane na karcie pamięci jest pod wieloma względami efektem współpracy między fotografem a programistami producenta aparatu.

Podobnie jak w przypadku wielu innych przykładów postępu udoskonalenia w procesie obrabowania cyfrowego nastąpiły w wyniku automa-

tyzacji. Korzyści, jakie daje używanie korpusów bez lustera i konstruowanych dla nich obiektywów, często wynikają ze zwiększonej liczby automatycznych korekcji, których nie można wyłączyć, ale może to spowodować, że fotograf zacznie się czuć coraz mniej istotny w procesie tworzenia obrazu.

Chociaż ingerowanie w działanie takich algorytmów nie zawsze jest możliwe, świadomość tego, co robią aparat i obiektyw na każdym etapie procesu fotografowania, może dać Ci pewność, że nie będą one działać przeciwko Tobie.

Przyjrzyjmy się zatem, jak możemy przejąć maksimum kontroli nad wyglądem naszych zdjęć, od momentu zarejestrowania plików RAW w terenie po dostosowanie tonalności obrazu w oprogramowaniu do jego edycji.

PRZEWAGA FORMATU sRAW

Większość aparatów pozwala rejestrować pliki sRAW o niższej rozdzielczości. Oszczędzają one miejsce na karcie pamięci, zapewniając jednocześnie możliwość korzystania z zalet formatu RAW. Tracimy oczywiście rozdzielczość, ale obecnie nawet najmniejsze z dostępnych formatów plików są wystarczająco duże, aby można było z nich zrobić wydruki, więc ta funkcja doskonale sprawdza się, gdy chcesz zaoszczędzić miejsce na karcie i przyspieszyć przesyłanie plików.

Pliki HEIF Nowszy format o lepszej jakości obrazu niż JPEG

Ten stosunkowo nowy typ wśród formatów plików graficznych – format High Efficiency Image File – oferuje wyższą jakość obrazu niż JPEG, przy mniejszej objętości zbioru, a to dzięki bardziej efektywnym algorytmom kompresji. Ponieważ jest to rodzaj kontenera, w plikach takich można przechowywać także inne dane o obrazie, co pozwala na przeprowadzanie niedestrukcyjnej edycji zdjęć. Jednak format ten nie jest tak samo uniwersalny jak RAW i nie jest akceptowany przez wszystkie popularne aplikacje do edycji obrazu.

Pojedynczy RAW HDR Wykorzystaj w pełni dane obrazu zapisane w prawidłowo naświetlonych plikach RAW

1 Zakres kompresji
Odzyskaj szczegóły w światłach i rozjaśnij cienie za pomocą odpowiednich suwaków. Pozwala to stworzyć dobrą bazę do wprowadzania

dalszych korekt. My pracujemy tutaj w Lightroomie, ale większość edytorów RAW działa w podobny sposób.

2 Zwiększ kontrast Kompresja zakresu może sprawić, że ogólny kontrast obrazu będzie nieco zbyt słaby. Użyj narzędzia Krzywe, aby delikatnie wygiąć linię w kształt litery

S, nadając zdjęciu bardziej naturalny wygląd. Piękno niedestrukcyjnej edycji polega na tym, że można ją później jeszcze wyregulować.

3 Dostosuj szczegóły
W tym przypadku zwiększyliśmy Przezroczystość, aby uwydatnić fakturę, i użyliśmy suwaka Tekstura, by podkreślić wzór na brukowanej ulicy

i budynkach z fakturą. Wykorzystaliśmy także ujemną wartość parametru Usuwanie zamglenia, aby dodać głębi cieniom.

4 Gradient liniowy Scena była oświetlona od tyłu, więc aby zwiększyć jasność po lewej stronie, nałożono na obraz gradient liniowy. Rozjaśniło to ten obszar ujęcia, ale

zachowało wrażenie oddalania się tej części ulicy od aparatu.

5 Gradienty promieniowe Narzędzie Gradient promieniowy tworzy realistycznie wyglądające efekty, które powstają wokół źródeł światła. Przyciemniliśmy „jasną plamę”

w odległym budynku i dodaliśmy kolejną, aby rozjaśnić światło wydobywające się z kawiarni, dzięki czemu scena zyskała blask.

6 Utwórz mapę luminancji
Dodaj kolejną maskę i przejdź do panelu Zakres luminancji. Wybierz obszar cienia, który nie jest zupełnie czarny. Użyj tej opcji, by uzyskać popra-

wę widoczności szczegółów i redukcję szumu w ciemniejszych obszarach. Aby zwiększyć głębię koloru, wprowadziliśmy również niewielką ujemną wartość parametru Temperatura.

Lepsze zdjęcia w kilku prostych krokach

Profesjonalne triki zwiększające szczegółowość obrazu

UŻYJ „ZŁEGO” PROFILU OBIEKTYWU

Zastosowanie profilu obiektywu to szybki sposób na skorygowanie zniekształceń, ale czasami użycie profilu stworzonego dla podobnego modelu szkła daje lepsze rezultaty. Wypróbuj z dostępnej listy gotowych ustawień wstępnych profile obiektywów o podobnej ogniskowej, aby zobaczyć, czy użycie któregoś nie da lepszego efektu.

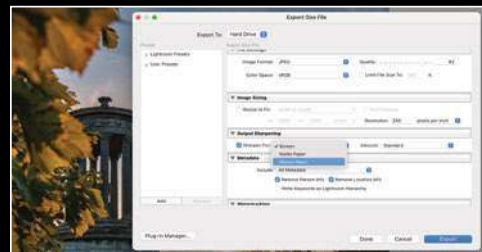
KORZYSTANIE Z PROFILÓW JPEG

Chociaż Style obrazów nie są stosowane do plików RAW, można tak skonfigurować program RAW, aby stosował on wstępne ustawienia podczas importowania plików. Oznacza to, że uzyskasz podobne rezultaty do tych, jakie oglądałeś na wyświetlaczu aparatu podczas fotografowania.

POSZERZ SWOJE POLE WIDZENIA

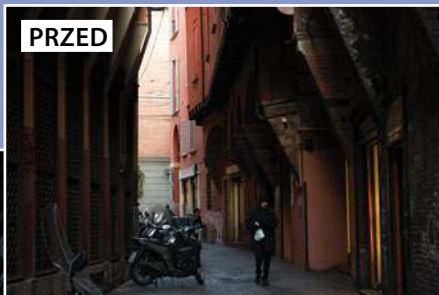
Wydobądź więcej szczegółów z krawędzi swoich kadrów, wyłączając – o ile to możliwe – funkcję automatycznej korekcji zniekształceń obiektywu. Może to spowodować uwidocznienie efektu winietowania lub dystorsji, ale użycie niestandardowych korekt sprawi, że obraz będzie wyglądał lepiej.

DWUKROTNE WYOSTRZENIE

Aby uzyskać zdjęcie o maksymalnie dużej szczegółowości, wyostrz obraz w panelu Szczegół edytora RAW, a następnie jeszcze raz na wyjściu, w zależności od docelowego medium, w jakim ma być wykorzystane. Pozwoli Ci to dostosować wyodrębnianie szczegółów do rodzaju papieru lub ekranu, na którym będą wyświetlane fotografie.

PRZED

Poniżej

Fantastyczne światło

Ruchome elementy utrudniały wykonanie obrazu HDR z kilku ekspozycji, ale rozjaśniając jasne obszary w formacie RAW, można stworzyć efekt HDR z jednego pliku.

PO

Na płasko

Zawias 180° pozwala na położenie ekranu na płasko, co ułatwia prezentowanie pomysłów i projektów klientom lub współpracownikom.

DESKTOPOWA WYDAJNOŚĆ W MOBILNEJ FORMIE

Czy **ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED** to duży i ciężki laptop?
Nie, to wyjątkowo lekka i kompaktowa, profesjonalna stacja robocza.

O ile potężne stacjonarne jednostki nadal stanowią podstawę wyposażenia profesjonalnych studiów postprodukcyjnych, tak współcześni twórcy już dawno oderwali się od biurka. Bardziej mobilny styl pracy wymusił na producentach zmianę sposobu myślenia o komputerze osobistym, a nowy Studiobook jest tego najlepszym dowodem. I odpowiedzią na potrzeby branży kreatywnej w 2024 roku.

Asus konsekwentnie rozwija serię ProArt już od wielu lat, wprowadzając nowe rozwiązania i udoskonalając kolejne linie na wielu płaszczyznach. Rośnie nie tylko wydajność podzespołów,

ale również - tak ważna w świecie sztuk wizualnych i pracy z obrazem w ogóle - wierność i zakres odwzorowania barw topowych wyświetlaczy OLED. Wreszcie projektanci Asus nie zapominają też o ergonomii i wygodzie pracy. Przed ekranem laptopa spędzamy często wiele godzin każdego dnia, dlatego niemniej ważny od osiągnięć jest nasz komfort - komputer trzeba po prostu lubić!

Oczywiście specyfikacja najnowszej generacji Studiobook'ów również musi robić wrażenie. Procesor Intel Core i9-13980HX, profesjonalnej klasy karta graficzna NVIDIA RTX 3000 oparta

na architekturze Ada, nawet 64 GB pamięci DDR i ultraszybkie dyski o pojemności do 2 TB, pozwolą na wydajną oraz cichą (dzięki technologii Asus IceCool Pro) pracę nawet z najbardziej wymagającymi projektami. Do tego świetny touchpad z programowalnym pokrętkiem ASUS Dial, aż 16-calowy, dotykowy panel OLED przystosowany do pracy graficznej, cały zestaw złącz komunikacyjnych i bateria 90 Wh, która pozwoli wygodnie pracować również w podróży i na lokacji. Wszystko to zamknięte w stylowej, ale odpornej obudowie, która spełnia standard MIL-STD-810H stosowany przez armię USA.

Najlepszy OLED na rynku

Zdaniem producenta to najlepszy na świecie 16-calowy ekran OLED. Naprawdę duży, dotykowy panel 3,2K (3200x2000 px) zapewnia 100% pokrycie standardowo wykorzystywanej w branży przestrzeni barw DCI-P3, a wierność odwzorowania kolorów jest potwierdzona certyfikatami Calman Verified i PANTONE Validated. Oferuje ponadto 550 nitów jasności szczytowej i 120 Hz więcej klatek animacji na sekundę, dzięki czemu sceny z szybkim ruchem są płynniejsze i bardziej wyraźne niż kiedykolwiek wcześniej. Dotykowy panel zabezpieczono warstwą ochronną Gorilla Glass, która jest 6-krotnie bardziej wytrzymała od standardowego szkła stosowanego w laptopach.

Touchpad, który Cię rozumie

Touchpad posiada czujniki nacisku, dzięki którym klikając w dowolnym miejscu mamy te same satysfakcjonujące reakcje zwrotne podczas nawigowania w aplikacjach. Ma ponadto te same proporcje co ekran (16:10), dzięki czemu praca z rysikiem Stylus jest bardziej precyzyjna i intuicyjna.

ASUS Dial - wbudowana stacja edycyjna

To wygodny fizyczny sterownik, który umożliwi bardzo szybką i dokładną regulację parametrów w aplikacjach do edycji zdjęć i montażu wideo (wspiera najważniejsze aplikacje Adobe jak Lightroom, Photoshop czy Premiere). Możemy więc łatwo zmieniać rozmiar pędzla lub szybko cofać wykonane czynności, co znacznie usprawnia proces edycji.

Komunikacja bez przeszkód

Możliwość łatwego podłączenia urządzeń peryferyjnych takich jak zewnętrzne dyski SSD, dodatkowe monitory i rzutniki, ma dla mobilnych twórców kluczowe znaczenie. W nowym StudioBook'u dostępne są dwa porty Thunderbolt 4 USB-C z obsługą technologii Power Delivery, DisplayPort oraz VR, dwa porty USB 3.2 Gen 2, port LAN 2,5 Gb/s, najnowszy port HDMI 2.1, a także czytnik kart SD Express 7.0.

LEPSZE ZDJĘCIA W SŁABYM ŚWIETLE

Profesjonalne wskazówki i skuteczne metody wykonywania wysokiej jakości zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych

Gotowy obraz

Uchwycić atmosferę

Skoncentruj się na ważnych elementach sceny i wykonaj kilka zdjęć podczas zachodu lub wschodu słońca. Zmiana oświetlenia sceny wpływa na wygląd tematu.

© Eberhard Grossgasteiger

Zaden rodzaj fotografii nie jest uważany za równie wymagający, jak zdjęcia w słabym oświetleniu. Kiedy słońce zachodzi i naturalne światło prawie zanika, dobrze znane sceny zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Stwarza to wyjątkową okazję uchwycenia magicznych obrazów i przeniesienia widza do świata mroku, tworząc nowe perspektywy w zazwyczaj jasnym i znajomym otoczeniu.

Ograniczona ilość światła stawia fotografów przed wyzwaniem technicznym, ale jednocześnie pozwala w unikatowy sposób zdefiniować własny styl fotografii. Inna jest atmosfera takich zdjęć, a dzięki kontrastom, obszarom cienia i minimalnej obecności źródeł światła obraz zostaje wzbogacony i umieszczony w szerszym kontekście.

Przy uwiecznianiu takich scenarii bardzo dobrze sprawdzi się kreatywne podejście, a do przetworzenia i wyróżnienia zdjęć można zastosować rozmaite metody techniczne. Zaawansowane technologicznie apa-

raty i sprzęt dają nam dziś większą kontrolę nad tymi procesami, umożliwiając dostosowanie ich do własnych upodobań wizualnych.

Wieki temu, na długo przed pojawieniem się fotografii, malarze wykorzystywali słabo oświetlone sceny, aby w stylowy sposób przenieść na płótno mistyczne właściwości światła i tworzone przez nie efekty. Nasza zdolność do zmiany ilości światła wpadającego do aparatu oznacza, że możemy dzięki temu skierować uwagę widza na konkretnie określone elementy zdjęcia i stworzyć nastrojową scenę o kinowym wyglądzie.

Wybór sprzętu

Wykorzystaj możliwości posiadanego aparatu

Fotografowanie scen przy słabym oświetleniu jest trudne, dlatego bardziej niż w przypadku wielu innych gatunków ważne jest zrozumienie, jak działa wykorzystywany przez nas sprzęt. Wiedza na temat współzależności, jakie występują pomiędzy światłem a ustawieniami aparatu, pomoże Ci robić lepsze zdjęcia. Najpierw jednak, aby móc skupić się na zasadniczych problemach technicznych, powinieneś jasno określić cele wizualne swojego projektu.

Wybór aparatu ma duży wpływ na jakość rejestrowanego obrazu, w związku z czym po raz kolejny pojawia się stare pytanie, czy lepiej jest fotografować lustrzanką cyfrową, czy aparatem bez lustra. Przez ostatnie lata korpusy bezlusterkowe były cały czas udoskonalane i są dziś wyposażone w systemy stabilizacji obrazu. Otwiera to nowe możliwości, szczególnie podczas fotografowania w słabym oświetleniu.

Dzięki wbudowanym systemom IBIS możliwe jest obecnie robienie zdjęć z dłuższymi czasami naświetlania nawet z ręki. Eliminuje to potrzebę zabierania wszędzie ze sobą statywu i zapewnia większą swobodę pracy.

Z prawej

Cele wizualne

Technologie zaimplementowane w aparacie ułatwiają fotografowanie przy słabym oświetleniu, ale dopiero wiedza na temat tego, jak one działają, pomoże Ci uzyskać oczekiwane rezultaty.

© Standard/Stock

Funkcje ułatwiające fotografowanie w słabym oświetleniu

Narzędzia, które pomogą Ci tworzyć niesamowite obrazy po zmroku

1 Właściwości matrycy Jednym z istotniejszych czynników jest rozmiar sensora - im większa jest jego powierzchnia, tym więcej światła może przechwycić. Ważna jest maksymalna natywna wartość czułości, zwracaj też uwagę na liczbę pikseli - im większe są komórki światłoczułe matrycy, tym lepiej rejestrują one dostępne światło. Czujniki o mniejszej liczbie megapikseli mają większe piksele, dzięki czemu pozwalają uzyskać lepsze rezultaty w słabym oświetleniu.

2 Jasny obiektyw Aby uchwycić jak najwięcej światła, wybierz jasny obiektyw, a więc o dużym maksymalnym otworze przysłony. Zwłaszcza jeśli chcesz robić zdjęcia z ręki, dysponowanie jasną optyką jest po prostu koniecznością. Nawet jeśli używasz statywu, zawsze warto mieć tę dodatkową możliwość. Jeśli chcesz zapewnić sobie maksymalną elastyczność, szukaj obiektywów oferujących jak największy otwór przysłony o wartości np. f/2,8 lub mniejszej.

3 Niezbędne wyposażenie Podstawowe narzędzia to statyw, zdalny wyzwalacz i latarka. W przypadku stosowania długich ekspozycji warto zaopatrzyć się w dobry, solidny statyw - większa masa własna pozwoli uzyskać lepsze rezultaty przy wietrznej pogodzie. Aby ograniczyć drgania aparatu, użyj zainstalowanej na swoim smartfonie aplikacji do wyzwalania migawki. Latarka pomaga z kolei prawidłowo ustawić parametry przy słabym oświetleniu.

4 Trójkąt ekspozycji Kluczowe jest zrozumienie związku między czasem migawki, czułością matrycy i wielkością otworu przysłony. Podczas fotografowania z użyciem długich czasów naświetlania masz większą swobodę w zakresie wyboru ISO i przysłony. W przeciwnym razie, tj. przy stosowaniu krótszych czasów ekspozycji, wymagane są duże otwory przysłony i większa czułość matrycy. Nowsze aparaty zmniejszają ryzyko wystąpienia szumu, dlatego możliwe jest stosowanie wyższego ISO.

5 Tryby stabilizacji W zależności od posiadanego sprzętu istnieją różne sposoby ograniczenia ryzyka uzyskania poruszonego zdjęcia. Jeśli fotografujesz aparatem bez lustra, skorzystaj z najnowszej technologii stabilizacji obrazu wbudowanej w jego korpus. Natomiast robiąc zdjęcia starszą lustrzanką cyfrową, warto włączyć stabilizację obrazu w obiektywie. W razie potrzeby wybierz jej tryb pracy o nazwie Statyw.

6 Format RAW W słabym oświetleniu ważne jest dysponowanie pojemną kartą pamięci i zapis zdjęć w formacie RAW, bo zapewnia to większą swobodę edycji na etapie obróbki końcowej. Podczas uwieczniania słabo oświetlonych scen konieczne będzie wykorzystanie większej ilości informacji o obrazie zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach. Format RAW pozwala również odzyskiwać w oprogramowaniu do edycji utracone w światłach i w cieniach szczegóły.

7 Histogram Umiejętność korzystania z tej funkcji jest ważna, ponieważ pozwala poprawnie ocenić warunki oświetleniowe, z jakimi ma się do czynienia. Dzięki temu możesz monitorować ciemne i jasne obszary oraz sprawdzać, czy na zarejestrowanym zdjęciu nie dojdzie do utraty informacji o niektórych odcieniach. Po lewej stronie wykresu znajdują się informacje dotyczące cieni, a po prawej – światła. Miej na nie oko, aby uniknąć niedoświetlenia lub prześwietlenia obrazu.

8 Proces edycji Przekształć zdjęcie na etapie postprodukcji. Wyróżnij najlepsze elementy swojego ujęcia, by poprawić jakość obrazu i uwydatnić szczegóły. Aby jak najlepiej wykorzystać dostępne oświetlenie, zwróć uwagę na ekspozycję, kontrast i cienie. Popraw kompozycję poprzez przycięcie kadru i nadaj obrazowi większą przejrzystość. Pracuj na warstwach, korzystając z trybu podglądu Przed i Po, aby móc ocenić wprowadzane zmiany.

Zalety słabego oświetlenia

Zrób użytek z możliwości, jakie daje ograniczona ilość światła, aby wyróżnić swoje zdjęcia

Fotografowanie w słabym oświetleniu często wymaga wiedzy technicznej, pozwalającej kontrolować światło, i dlatego jest postrzegane jako wyzwanie. Ale zamiast traktować to jako problem, zrób z wyjątkowych cech słabego oświetlenia dobry użytek. Wykorzystanie takich warunków oświetleniowych na swoją korzyść może przynieść oszałamiające efekty wizualne.

Wielką zaletą robienia zdjęć przy słabym oświetleniu jest możliwość tworzenia klimatycznych obrazów, które nie tylko urzekają swoim wyglądem, ale także wywołują u widzów różnorodne emocje. To jedno z narzędzi twórczych pozwalających rejestrować obrazy o wyjątkowym charakterze i obdarzonych olbrzymią siłą oddziaływania.

Aby móc skutecznie wykorzystać to narzędzie stylistyczne, konieczne jest zapoznanie się z różnymi dostępnymi możliwościami, a następnie zastosowanie ich w ukierunkowany i zwiększający siłę wyrazu sposób. Za pomocą aparatu można uchwycić sceny, które pokazują coś więcej niż tylko odzwierciedlenie rzeczywistości.

W tym przypadku istotną częścią procesu twórczego jest dostrzeżenie nowych możliwości, które pozwolą uzyskać atrakcyjny rezultat końcowy. Dzięki połączeniu wiedzy technicznej i eksperymentowaniu z ustawieniami możesz stworzyć obrazy wyróżniające się swoją niepowtarzalnością.

„Dzięki wiedzy i eksperymentom możesz uzyskać wyróżniające się obrazy”

Uchwycić więcej szczegółów

Jasne niebo pełne gwiazd i inne zjawiska naturalne, takie jak światła północy czy zorza polarna, to tematy, które nigdy się nie nudzą. Aby uniknąć zarejestrowania gwiazd w formie smug i uchwycić je w postaci jasnych punktów świetlnych, postępuj zgodnie z zasadą 500: liczba 500 podzielona przez wartość ustawionej ogniskowej obiektywu daje maksymalny czas otwarcia migawki umożliwiający uzyskanie ostrych zdjęć. Nie zapomnij też o statywie i ciepłej kurtce.

Dodaj efekt rozmycia ruchu

Długi czas naświetlania pozwala dodać do zdjęć nową warstwę. Użyj tej metody, aby zmiękczyć obrazowanie i rozmyć elementy, takie jak falująca woda lub poruszające się chmury. Daje to także możliwość tworzenia bardziej ekstremalnych ujęć i uchwycenia światła przemieszczających się obiektów. Wielką zaletą może być właśnie wykorzystanie pojawiających się w kadrze tylko przez jakiś czas źródeł światła, które w interesujący sposób rozjaśnią cały obraz.

Wykorzystywanie światła otoczenia

Przeanalizuj lokalizację, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła światła

1 Oświetlenie zastane Komponując kadr, uwzględnij istniejące źródła światła, takie jak latarnie uliczne lub morskie, w celu zwiększenia ogólnej jasności zdjęcia. Skorzystaj także z okazji i sfotografuj zwłaszcza te duże budynki, które są oświetlone wieloma lampami zewnętrznymi.

2 Odbicia Niezależnie od tego, czy robisz zdjęcia gdzieś w naturze, czy w mieście, zarówno woda, jak i szyby są idealnymi powierzchniami odbijającymi dostępne światło. Uwzględnienie tych elementów w kompozycji oznacza, że jednym naciśnięciem spustu migawki możesz podwoić ilość światła docierającego do matrycy aparatu.

3 Latarka diodowa Wykaż się kreatywnością i wykorzystaj do oświetlenia tematów swoich zdjęć latarkę. W ten sposób w trakcie długich ekspozycji możesz podkreślić niektóre elementy sceny. Skieruj latarkę na obiekt, który jest tematem fotografii, aby go rozjaśnić. Poeksperymentuj, aby dowiedzieć się, jak długo musisz oświetlać go latarką, by uzyskać pożądany efekt.

Spraw, by kolory biły po oczach

Barwne elementy wydają się jeszcze bardziej wyraziste, gdy zdjęcie jest mocno kontrastowe. Kiedy słońce – najpotężniejsze źródło światła, jakie mamy – wschodzi lub zachodzi, otwiera przed fotografami nowe perspektywy i możliwości twórcze. Dodatkowy punkt zainteresowania mogą stworzyć na Twoim zdjęciu linia horyzontu lub sylwetka osoby. Poprzez włączenie rozpoznawalnego kształtu obszaru cienia zdjęcie ukazuje wzajemne oddziaływanie ostrych i naturalnych elementów.

© Admiral General M

Stwórz nastrój

Upewnij się, że mistyczne uczucie, jakie towarzyszyło Ci podczas fotografowania danej sceny, znalazło swoje odzwierciedlenie na gotowym zdjęciu. Nie ma potrzeby uwydatniania każdego szczegółu w ciemnych obszarach. Zamiast tego skup się na ogólnym wyglądzie obrazu i podkreśl jaśniejsze elementy, aby przyciągnąć wzrok oglądających. Takie podejście przypomina fotografowanie w studio i stanowi popularne narzędzie zwiększania siły wyrazu zdjęć reklamowych.

© Eberhard Grossgasteiger

Uchwycić światło

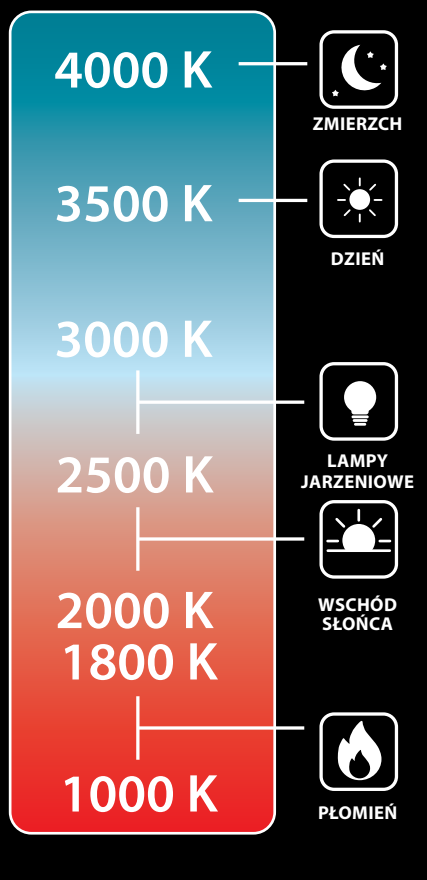
Zaplanowanie sesji z wyprzedzeniem zwiększy Twoje szanse na wykonanie magicznych zdjęć

Przygotowania są najważniejszą częścią sesji, jeśli chodzi o fotografowanie w słabym świetle. Podczas robienia zdjęć światło będzie szybko zanikać, dlatego ważne jest, aby wcześniej zapoznać się z otoczeniem. Warto pojawić się na miejscu mniej więcej dwie godziny przed zapadnięciem zmroku, aby móc przygotować sprzęt i wypróbować różne możliwości kadrowania.

W przypadku słabo oświetlonych scen niezwykle ważna jest kompozycja zdjęcia, dlatego powinna być dobrze przemyślana. Uzyskanie właściwej równowagi może być trudne, ponieważ z powodu ograniczonej ilości światła elementy obrazu często stają się dużymi ciemnymi plamami. Najlepiej je wykluczyć, aby uniknąć przeładowania fotografii. Dodatkowo warto zintegrować w kadrze elementy wprowadzające dodatkowe światło.

Ważne jest zatem, aby z wyprzedzeniem wiedzieć, z jakim światłem będzie się miało do czynienia. Zwróć uwagę na to, o której godzinie słońce będzie wschodzić lub zachodzić, i zapoznaj się z prognozą pogody, aby wiedzieć, jakie będą panowały warunki atmosferyczne. Warto też sprawdzić, czy wieczorem księżyc będzie w pełni, ponieważ może on zapewnić dodatkowe światło i ułatwić wydobycie szczegółów. Wadą jest natomiast to, że jasne światło księżycy może zdominować inne szczegóły nocnego nieba i sprawić, że gwiazdy nie będą tak dobrze widoczne.

Dostrój balans bieli

© Eberhard Grossgastegger

Opanuj do perfekcji fotografowanie krajobrazów w słabym świetle

Zdobądź umiejętności niezbędne do profesjonalnego fotografowania pełnych koloru scen

1 Zlokalizuj słońce Kluczowe znaczenie ma wycucie czasu. Przybądź na miejsce co najmniej godzinę przed wschodem lub zachodem słońca w czym pomoże Ci aplikacja Sky Live. Z kolei kompas pomoże Ci się zorientować, gdzie znajduje się geograficzny zachód lub wschód.

2 Skomponuj swoje zdjęcie Zanim pojawią się optymalne warunki oświetleniowe, eksperymentuj z różnymi kątami widzenia, robiąc zdjęcia z ręki. Zwróć uwagę na wszystkie możliwe źródła światła i punkty zainteresowania, aby stworzyć zrównoważoną kompozycję.

3 Przygotuj się Mając w swoim ekwipunku statyw, obciążnik i zdalny spust migawki, zmniejszysz ryzyko zarejestrowania poruszonego zdjęcia. W zależności od fotografowanej sceny rozważ użycie dodatkowych filtrów w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem i uzyskania idealnej jakości obrazu.

4 Kontrola wzmocnienia Przełącz aparat w tryb M. Fotografując ze statywu zakres czasów otwarcia migawki jest niemal nieograniczony, dlatego należy wybierać niską czułość matrycy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szumu, i przymknąć przysłonę, by uzyskać dużą głębię ostrości.

5 Skoryguj kolorystykę Przejdź do menu aparatu i wybierz opcję Balans bieli. Teraz określ wartość temperatury barwowej w kelwinach. Wykonaj kilka zdjęć próbnych, aby uzyskać pożądaną gamę kolorów.

6 Ostatni szlif Włącz w aparacie tryb podglądu obrazu na żywo, aby uniknąć wprowadzania drgań przez migawkę i wyreguluj ostrość, oświetlając scenę latarką. Zrób kilka zdjęć testowych i przeanalizuj ich histogram. Zwróć szczególną uwagę na obszary nadmiernie oświetlone.

Fotografowanie nieba

Użyj profesjonalnych technik, aby uchwycić niebo z maksymalną szczegółowością

Podczas fotografowania krajobrazów w słabym oświetleniu ważnym składnikiem kompozycji zrównoważonego zdjęcia jest niebo. Podkreślając na nim określone elementy, takie jak gwiazdy lub księżyc, możesz dodać do swojego obrazu intrygujący akcent. Ułatwią Ci to odpowiednie filtry. Może to zabrzmieć paradoksalnie, ponieważ używanie filtrów zwykle wiąże się z redukcją ilości światła docierającego do matrycy, jednak w przypadku fotografowania z długimi czasami naświetlania nie jest to już aż tak istotne.

Natomiast jednym z niedocenianych czynników, które należy wziąć pod uwagę, jest zanieczyszczenie światłem. Szczególnie w astrofotografii zanieczyszczenie sztucznym światłem pochodzącym z pobliskich budynków lub nawet

odległego miasta może wpływać na widoczność gwiazd i przejrzystość nieba. Aby tego uniknąć, można zastosować filtry osłabiające ten efekt. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego w Twoim standardowym zestawie wyposażenia powinny znaleźć się filtry. Różne nasadki mogą podkreślać specyficzny wygląd i wzmacniać ogólną siłę oddziaływania zdjęć, zapewniając większą przejrzystość i szczegółowość oraz poprawiając kontrast i nasycenie kolorów. Z kolei filtry artystyczne mogą wprowadzać także efekty estetyczne.

Filtry fotograficzne mogą być wykonane z trzech różnych materiałów. Te wysokiej jakości są zrobione ze szkła i pozwalają uzyskać imponujące rezultaty, jednak ich wadą jest to, że zazwy-

czaj są bardzo drogie. Kolejnym materiałem wysokiej jakości jest żywica, zaraz po poliestrze, który z kolei może wprowadzać pewne niekształcenia, ale jest dobrym i niedrogim tworzywem służącym do wyrobu takich nasadek.

Istnieją dwa główne typy filtrów, które różnią się sposobem ich mocowania. Okrągłe, nakręcane filtry są wygodne w użyciu, ale nie można ich stosować zamiennie z obiektywami o innej średnicy. Kwadratowe lub prostokątne filtry do obiektywów mogą być używane z wieloma różnymi soczewkami, ale wymagają korzystania z uchwytu, w który można włożyć płytki. Z kolei jeśli do wykonania jednego zdjęcia zostanie użytych wiele takich filtrów, może to spowodować powstanie efektu winietowania.

USUŃ FILTR UV

Pamiętaj, aby podczas fotografowania nocą unikać stosowania filtra UV. Powoduje on powstawanie na zdjęciach efektów ducha, aureoli lub innych niepożądanych zjawisk.

2x © Eberhard Grossgasteiger

Wykorzystywanie filtrów

Dowiedz się, w jaki sposób różne filtry mogą poprawić wygląd zdjęć nieba

FILTR ZANIECZYSZCZEŃ ŚWIETLNYCH

Zmniejsz zanieczyszczenie światłem i popraw ogólny wygląd obrazu pod względem przejrzystości i kontrastu. Zminimalizuj widoczność żółtozielonych przebarwień spowodowanych odbijającymi się na niebie światłami miasta i wzmocnij naturalne kolory.

FILTR DO FOTOGRAFOWANIA NOCNEGO NIEBA

Nadaje niebu kolor głębokiej czerni, przez co tworzy silny kontrast. Na tle ciemnego nieba jasne gwiazdy są jaśniejsze i wyraźniejsze.

FILTR POLARYZACYJNY

Ta nasadka nadaje się idealnie do podkreślania szczegółów i kolorów, gdy słońce odbija się od tafli wody. Polaryzatory poprawiają również nasycenie barw i kontrast oraz doskonale nadają się do fotografowania obiektów we mgle i przy zamgleniach.

FILTR GWIAZDKOWY

To filtr artystyczny, który zmienia kształt światła gwiazd w promienie dyfrakcyjne. Na jego użyciu zyskać mogą również inne źródła światła, np. latarnie uliczne. Filtry te oferowane są w wersjach tworzących różną długość i liczbę promieni.

NEUTRALNY SZARY FILTR GRADIENTOWY

Doskonały do fotografowania z długimi czasami ekspozycji, minimalizujący jednocześnie ryzyko prześwietlenia na zdjęciu niektórych jego elementów. Pomaga również ograniczyć przebarwienia spowodowane zanieczyszczeniem światłem.

FILTR DYFUZYJNY (TYPU MGŁA)

Wprowadza estetyczne, globalne zamglenie do obrazu. Uwydatnia prawdziwe kolory gwiazd, a także działa zmiękczająco, symulując magiczny efekt mgły.

Powyżej

Fotografowanie smug gwiazd

Zdobądź umiejętności wykonywania astrofotografii, aby dodać do swoich zdjęć kolejną interesującą warstwę obrazu. Efekt ten umożliwia artystyczne przedstawienie wzorów widocznych na nocnym niebie.

Powyżej, z lewej

Podkreślanie kształtów

Wykorzystaj naturalne kolory wschodzącego lub zachodzącego słońca, aby w niecodzienny sposób podkreślić główny obiekt.

Podkreśl szczegóły

Popraw jakość ujęć dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik retuszu w oprogramowaniu do edycji zdjęć

Podczas fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych ważne jest uchwycenie jak największej ilości informacji o obrazie. Podczas edycji zdjęć wykonanych przy słabym oświetleniu należy zwrócić szczególną uwagę na utracone szczegóły, ziarnistość luminancji i szum.

Dlatego aby zapewnić sobie jak najwięcej możliwości w zakresie przetwarzania końcowego, niezbędne jest zapisywanie fotografii w formacie RAW. Nigdy nie edytuj jednak bezpośrednio oryginalnego pliku. Zamiast tego zapisz obraz jako kopię, aby móc zacząć od nowa, jeśli zmienia się Twoje cele edycyjne.

Zacznij od przetworzenia pliku w edytorze RAW, ponieważ pozwala on w intuicyjny sposób wprowadzić podstawowe zmiany. Zwłaszcza jeśli zdjęcie jest niedoświetlone, ten

krok pozwala przywrócić utracone informacje w najjaśniejszych i najciemniejszych obszarach oraz poprawić ogólną ekspozycję zdjęcia. Jeśli

Z prawej

Przepis na RAW

Fotografuj w formacie RAW, aby zachować więcej informacji o obrazie, i użyj oprogramowania do przetwarzania plików RAW, by wprowadzić podstawowe zmiany, takie jak korekta ekspozycji.

chodzi o dalszą edycję, dodawaj do swojego obrazu warstwy dopasowania, aby móc wielokrotnie dostrajać poszczególne korekty. Ta procedura uchroni Cię również przed wpadnięciem w pułapkę nadmiernej edycji, ponieważ różne dostępne techniki mogą prowokować Cię do skrajnego uwypuklenia niektórych aspektów obrazu.

Aby nie poczuć się zagubionym, najpierw przeanalizuj swój obraz, koncentrując się na elementach, które chcesz podkreślić. Zwróć uwagę na ciemniejsze obszary, ponieważ po dostosowaniu ogólnej jasności obrazu może pojawić się w tych miejscach szum.

„Nie przesadzaj z edycją. Dostępne techniki mogą zachęcać do wprowadzania ekstremalnych korekt”

Edycja zdjęć wykonanych przy słabym oświetleniu

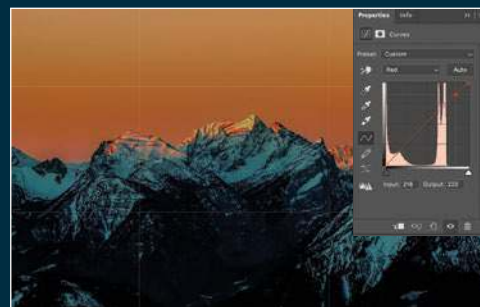
Wymagania techniczne dotyczące edycji zdjęć

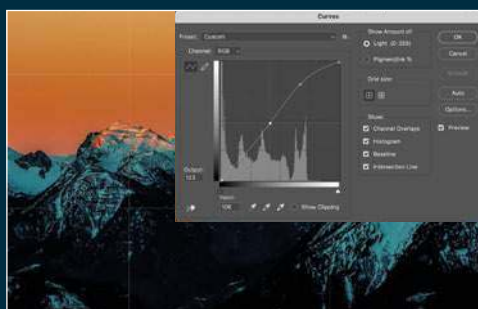
1 Oceń wygląd światła Otwórz histogram i zwróć uwagę na ewentualną utratę informacji o obrazie. Jeśli klikniesz suwak Światła/Cienie i przytrzymasz wciśnięty klawisz [Alt]/[Option], możesz łatwo wyróżnić obszary niemal zupełnie pozbawione szczegółów. Użyj suwaka Światła, aby przywrócić brakujące informacje o obrazie.

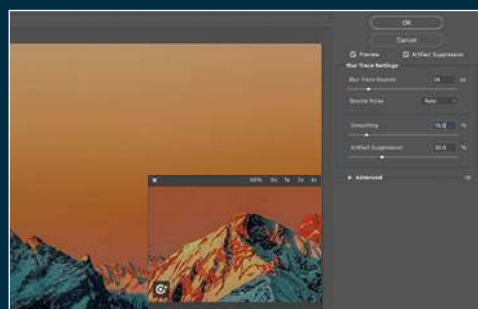
2 Zmniejsz poziom zaszumienia obrazu Wywołaj polecenie Filtr > Szum > Redukcja szumu. Znajdź właściwą równowagę pomiędzy redukcją ilości szumu na obrazie a widocznością szczegółów. Jeśli wybrane wartości redukcji szumu będą zbyt wysokie, ilość widocznych szczegółów ulegnie zmniejszeniu.

3 Kontroluj kolory Dodaj warstwę dopasowania Krzywe, aby wyregulować tonalność kanałów Czerwonego, Zielonego i Niebieskiego. Jeśli w trakcie procesu edycji zmieni się Twoja koncepcja docelowej kolorystyki obrazu, to warstwę tę będziesz mógł edytować wielokrotnie. Alternatywnie, aby uzyskać pożądany wygląd zdjęcia, możesz też nałożyć chłodny lub ciepły filtr fotograficzny.

4 Pracuj z kontrastem Zmniejszenie poziomu szumu w jednym z poprzednich kroków może również spowodować ogólne obniżenie kontrastu obrazu. Dostosuj zatem krzywą, aż uzyskany kontrast będzie odpowiadał Twojemu gustowi. Pamiętaj też, że nie wszystkie szczegóły w ciemnych obszarach muszą być widoczne, aby zdjęcie miało wyrazistą atmosferę.

5 Zachowaj szczegóły Aby uwydatnić detale, użyj filtra Redukcja potrząśnień. Znajdziesz go w sekcji Wyostżanie w menu Filtr. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Tłumienie artefaktów, i dostosuj względem siebie poszczególne opcje, w tym Obwiednia śladu rozmycia (obszar, który ma zostać rozmyty) i Wygładzanie.

6 Maksymalizacja ostrości Wybierz narzędzie Wyostżanie, aby wyregulować poziom szczegółowości obrazu. Zdecyduj, na których elementach zdjęcia chcesz się skoncentrować najpierw, i ulepsz ich wygląd w pierwszej kolejności. Rozpocznij wyostżanie z wycuciem, zmniejszając wartość górnego suwaka i unikając w ten sposób uzyskania przesadnego efektu.

Jeszcze kilka wskazówek...

1 Ogranicz drgania Włącz stabilizację obrazu w aparacie i w obiektywie. W przypadku długich ekspozycji użyj statywu z odpowiednimi stopkami i dodatkowym obciążnikiem, aby zapobiec drganiom wywołanym przez wiatr.

2 Zapisuj zdjęcia w formacie RAW Podczas fotografowania przy wysokich ustawieniach czułości matrycy niezbędne jest rejestrowanie obrazów w plikach RAW, aby można było uchwycić szczegóły zarówno w cieniach, jak i w światłach przy ograniczonym poziomie zaszumienia obrazu.

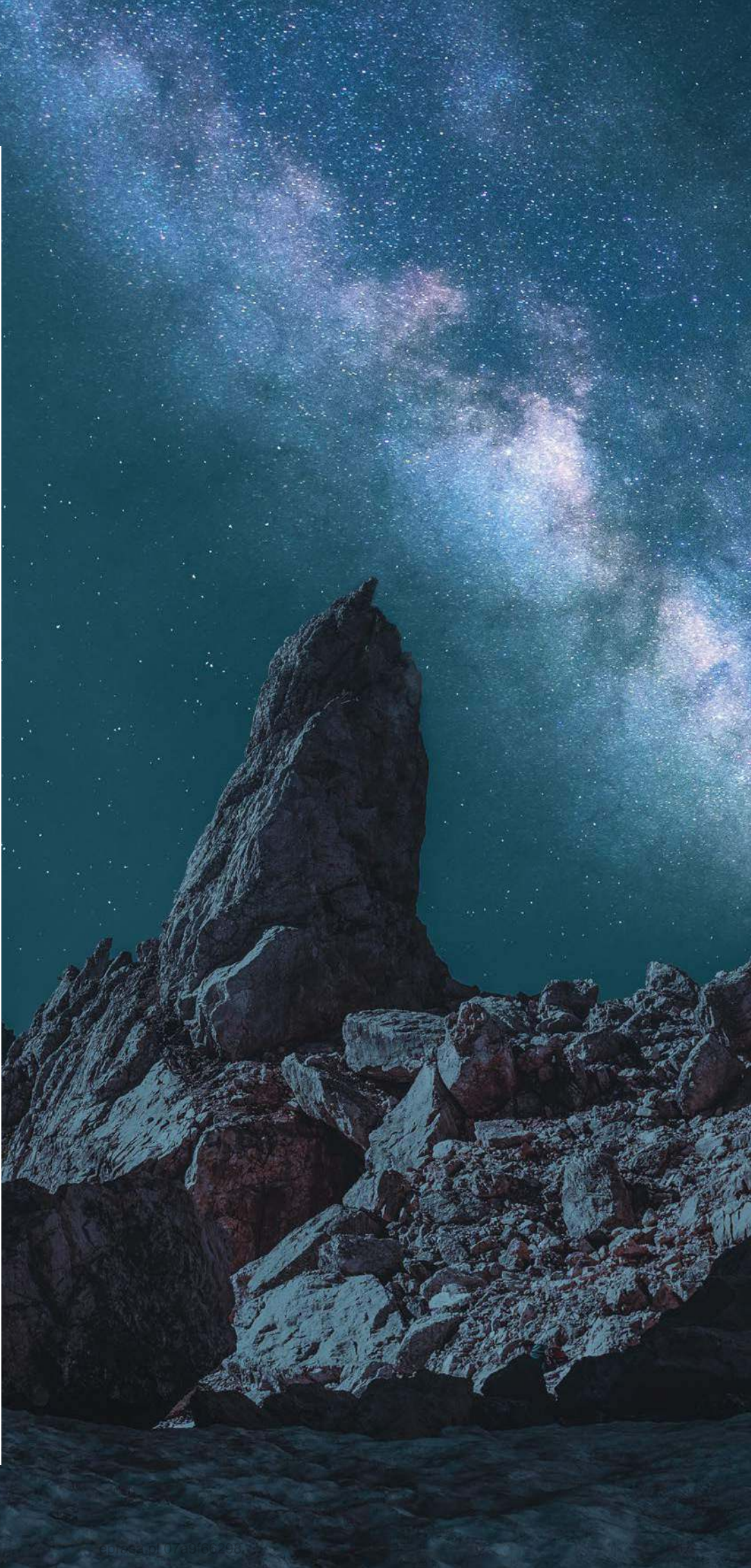
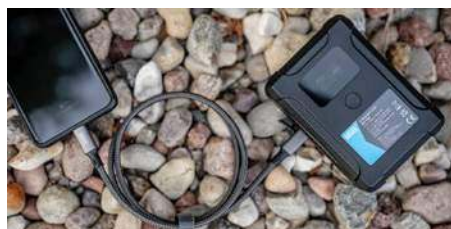
3 Akcesoria Statyw i zdalny wyzwalacz migawki to w przypadku fotografowania z użyciem długich czasów ekspozycji narzędzia wprost niezbędne. Dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak latarka czy kolorowe filtry, pomogą Ci stworzyć bardziej kreatywne fotografie.

4 Pamiętaj o zasadzie 500 Aby uzyskać ostre zdjęcia, oblicz czas ekspozycji na podstawie ustawionej ogniskowej obiektywu. $500/\text{ogniskowa} = \text{maksymalny czas otwarcia migawki}$.

5 Wzmocnij kolory i szczegółowość Dostosuj ustawienie balansu bieli w aparacie, aby uniknąć przebarwień i uzyskać kontrolę nad ogólną paletą barw fotografii.

6 Bądź sprytny Chcąc uzyskać więcej światła w kompozycji, przeanalizuj lokalizację, w której robisz zdjęcia, i wprowadź do obrazu dodatkowe elementy świetlne. Niezwykle efektywne są w tym przypadku odbicia w wodzie lub w szybach.

7 Bądź naładowany Zabierz dodatkowe źródło energii, które pozwoli doładować w plenerze aparat, smartfon czy lokalizator GPS. Naszym ostatnim odkryciem jest akumulator **Newell BP-150 LCD V-Mount**. Uniwersalne mocowanie sprawia, że może pracować z lampami studyjnymi i kamerami, ale zabrany w plener zmienia się w poręczny powerbank. Dzięki portom D-Tap, USB-C i USB-A, możemy podłączyć do niego wiele urządzeń jednocześnie. Oferuje ochronę przed przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem, zapewniając bezpieczne użytkowanie. Podświetlany ekran LCD wyświetla poziom naładowania, napięcie przekazywane do urządzeń i pozostały czas działania.

**PRENUMERATĘ
ZAMÓWISZ NA
ULUBIONYKIOSK.PL**

Digital Magazyn ambitnych fotoamatorów
Photographer
DPP 4/2023 POLSKA

Rozwiń swoje umiejętności i ruszaj z nami...

W stronę Pro

W SŁABYM ŚWIETLE
Jak radzić sobie ze spadkiem jakości

PODSTAWY FILMOWANIA
Jak wygląda komercyjna praca w pojedynkę

PORTRETY Z JEDNĄ LAMPĄ
Czyli prosty sposób na profesjonalny „look”

DPP 4/2023 29 zł (w tym 8% VAT)
ISSN 2300-8475 INDEKS 298670
AVT
9 772300 847531 04

SPOSÓB NA: FILMOWE PORTRETY • KONTRASTOWE ZDJĘCIA MONO
INSPIRUJĄ NAS: DINA GOLDSTEIN • STEPHIE BRAUN • ELKE VOGELSAW
DOWIEDZ SIĘ JAK: ROBIĆ BACKUP • WYCISNAĆ WIĘCEJ Z PLIKÓW RAW

**prenumerata@avt.pl | AVT-Korporacja sp. z o.o., ul. Leszczynowa 11,
03-197 Warszawa, konto 18 1050 1012 1000 0024 3173 1013**

Zabawne portrety domowych zwierzątek

Zdobądź nowe umiejętności i poznaj techniki potrzebne do uchwycenia ich charakteru w wyjątkowy sposób

Wszystkie zdjęcia © Elke Vogelsang

Fotografowanie zwierząt, w tym naszych oswojonych domowych pupili, jest wyzwaniem samym w sobie. Jako fotografowie musimy zastanowić się, jak traktować je z szacunkiem i zapewnić im bezpieczeństwo, jednocześnie osiągając nasze cele wizualne. Nie jest tajemnicą, że zwierzęta potrafią wyczuwać nasze nastroje i dostosowywać się do nich, dlatego sesja realizowana przez podniekowanego i nieprzygotowanego fotografa może zakończyć się fiaskiem. Fotografując zwierzęta, których nie znasz, np. pupili swoich klientów, ważne jest, aby najpierw zarezerwować sobie nieco czasu na oswojenie ich ze sobą.

Wiele zwierząt domowych, takich jak psy i koty, to wesole i szybko poruszające się stworzenia, co oznacza, że sytuacja podczas sesji może zmienić się w jednej chwili. To nic zaskakującego, ale to też jest jeden z najciekawszych i stwarzających najwięcej problemów aspektów fotografii zwierząt domowych. Dlatego fotografowie muszą działać szybko, cały czas analizować sytuację i dostosowywać się do nowych zdarzeń, a przede wszystkim myśleć z wyprzedzeniem.

Zbytne ograniczanie zwierząt domowych nie jest właściwe, ponieważ są to żywe stworzenia, które mogą wykonywać jedynie określone polecenia. Bądź więc cierpliwy – wiele zwierzątek ma mnóstwo energii i jeśli weźmiesz to pod uwagę, wzbudziś w nich zaufanie i sprawisz, że poczną się komfortowo. Zaprezentują wówczas przed obiektywem swój prawdziwy charakter. Fotografowie chcący spróbować swoich sił w tym gatunku będą mieli doskonałą okazję do zaangażowania się w coś nowego, przełamania utartych schematów i odkrycia nowych ścieżek twórczych.

Na kolejnych stronach

Wybierz sprzęt	134
Poznaj swój temat	136
Skomponuj idealny kadr	138
Fotografowanie w plenerze	140
Uchwycić charakter zwierzęcia	142

Pieskie życie

W przypadku fotografii zwierząt domowych nacisk powinien być położony przede wszystkim na ukazanie samego bohatera, dlatego należy używać dużych otworów przysłony, by zredukować widoczność rozpraszających elementów w tle.

Wybierz sprzęt

Oto kilka niezbędnych elementów zestawu, dzięki którym zmaksymalizujesz swoje możliwości fotografowania zwierząt

Fotografując zwierzęta, chcesz uchwycić ich wyjątkowość, ale jednocześnie zrobić to w swoim własnym fotograficznym stylu. Aby zrównoważyć oba te aspekty, należy dobrze zastanowić się nad wyborem obiektywu, sprzętu i akcesoriów. Jeśli chodzi o optykę, to generalnie powinieneś fotografować za pomocą jasnego obiektywu. Jego zaletą jest możliwość używania dużych otworów względnym (o małej wartości liczbowej „f”), co pozwala uzyskać ograniczony zakres głębi ostrości - dzięki czemu jedynie główny obiekt pozostaje ostry. Zwróć też uwagę na dostępność różnych trybów pracy stabilizatora obrazu, ponieważ najprawdopodobniej będziesz fotografować zwierzęta z ręki.

Jedną z ważniejszych rzeczy, które należy rozważyć jest to, czy używanie lampy błyskowej jest dla danego zwierzęcia bezpieczne, ponieważ może mieć to na nie niekorzystny wpływ. Psy mają raczej tendencję do ignorowania błysku, ale w przypadku bardziej wrażliwych czworonogów zaleca się odbijanie błysku od ściany lub sufitu, aby uniknąć oślepienia zwierząt. Wielu profesjonalistów wykorzystuje w swojej pracy także mocne światło ciągłe typu diodowego. Niezależnie też od tego, czy pracujesz w studiu, czy w plenerze, niezawodnym i prostym narzędziem, którego nie powinno zabraknąć w Twoim zestawie, będzie rozkładana blenda. Odbłyśniki „pięć w jednym” oferują szeroką

gamę możliwości dostosowywania charakteru światła. W ten sposób można oświetlić zwierzę w bardziej kontrolowany sposób, by uwydatnić jego specyficzne cechy.

Podczas pracy ze zwierzętami trzeba jednak zwracać uwagę na coś więcej niż tylko na kwestie sprzętowe i techniczne. Zwierzęta są zazwyczaj ciekawskie i nie stoją nieruchomo przed obiektywem. Dlatego tym ważniejsze jest, aby mieć przy sobie zestaw do czyszczenia optyki, dzięki któremu można szybko usunąć z soczewek wszelkie ślady odcisków nosa lub łap ciekawskich stworzeń. Dobrą praktyką jest także wyposażenie obiektywu w dodatkowy filtr, np. UV, który można zdjąć w celu jego łatwiejszego wyczyszczenia.

Oprócz smakołyków i zabawek warto mieć przy sobie także oryginalne rekwizyty. W ten sposób zaangażujesz zwierzę, zachęcając je do jakiejś reakcji, która będzie ekscytująco wyglądała na fotografii. Nie musi to być wcale bardzo drogi rekwizyt. Proste dodatki, takie jak bańki mydlane lub sztuczne kwiaty, mogą ogromnie wzbogacić cały obraz.

PODNIĘĆ CZUŁOŚĆ

Podczas fotografowania z użyciem krótkich czasów otwarcia migawki trzeba pamiętać o skompensowaniu zmniejszonej ilości światła docierającego do matrycy. Nie można jednak zwiększać otworu względnego obiektywu, ponieważ zmniejszy to głębię ostrości. Zamiast tego skompensuj jasność, wybierając wyższą wartość ISO.

Najbliżej z prawej

Groźny pomruk

Zwierzęta potrafią być bardzo ekspresyjne. Skonfiguruj zatem aparat w taki sposób, aby mieć pewność, że ostro uchwycisz ciekawą reakcję.

Z prawej, na środku

Zabawa z koniem

Blenda pomoże dostosować charakter światła, i ułatwi skierowanie go na zwierzę w bardziej kontrolowany sposób.

Najdalej z prawej

Czysta zabawa

Zwierzęta często są ciekawskie, więc miej przy sobie zestaw do czyszczenia optyki, który pozwoli Ci łatwo usunąć z soczewek ślady odcisków nosa lub łap.

Przyspiesz pracę aparatu

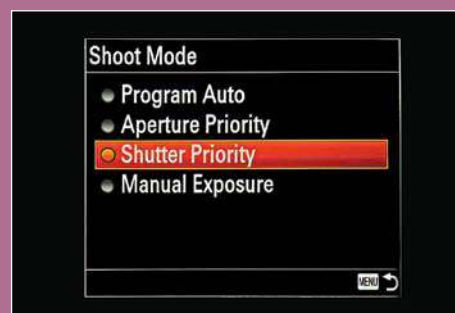

1 Ustaw ostrość Zogniskowanie obiektywu może być trudne, zwłaszcza gdy masz mało czasu, a obiekt stale się porusza. Dlatego jedynym wyjściem jest skorzystanie z funkcji autofokusa ciągłego. W ten sposób aparat będzie śledził ostrością zwierzęcia w kadrze, utrzymując cały czas poprawnie zogniskowany obiekt i pozwalając zrobić ostre zdjęcia. Nazwa tego ustawienia może się różnić w zależności od producenta lub modelu aparatu.

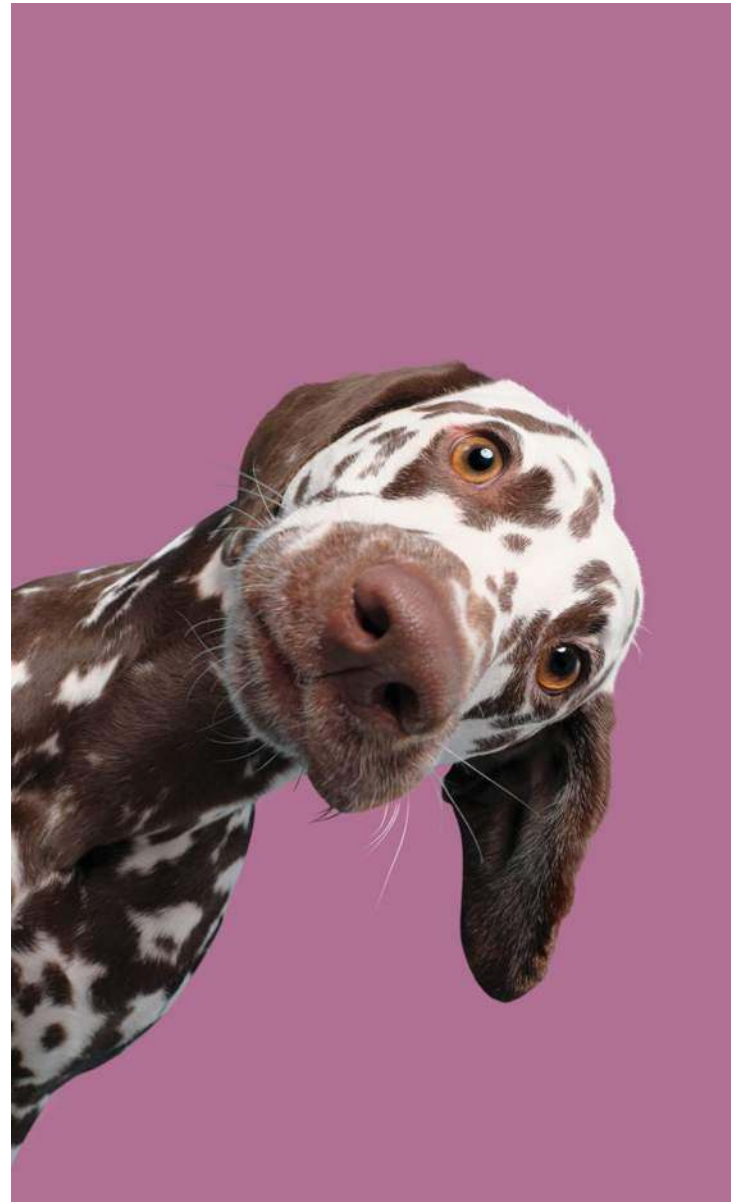
Ustaw aparat tak, by nie przegapić żadnej chwili

2 Wyzwalaj migawkę w krótkich seriach Przełącz aparat w tryb wykonywania zdjęć seryjnych lub krótkich serii ujęć, a zarejestruje on krótką sekwencję obrazów z częstotliwością kilku klatek na sekundę. Dzięki temu nie przegapisz żadnych wyjątkowych momentów. Ponadto będziesz mieć dzięki temu szerszy wybór zdjęć, ponieważ w przypadku ujęć akcji często różnica ułamka sekundy może zdecydować o tym, czy zdjęcie będzie udane, czy nie.

3 Ustal priorytety Fotografując zwierzęta w akcji, zaleca się korzystanie z trybu preselekcji migawki. Jeśli obiekt porusza się szybko, trzeba zastosować krótszy czas otwarcia, aby uniknąć zarejestrowania rozmycia w ruchu. Zablokuj to automatyczne ustawienie, aby zaoszczędzić czas i skoncentrować się na tym, co dzieje się na scenie. Wypróbuj różne ustawienia, w zależności od szybkości, z jaką porusza się pupil.

Najlepsze obiektywy do fotografowania zwierząt

Poznaj różne rodzaje optyki, które pomogą Ci ukształtować Twój kreatywny styl

STAŁOOGNISKOWY

Obiektyw stałogniskowy, taki jak Sony FE 85 mm f/1,8, tworzy efektowne rozmycie tła i pozwala uchwycić wysokiej jakości obraz. Jest to typowy obiektyw portretowy i dobre narzędzie do wykonywania niezwykle ostrych portretów zwierząt domowych.

ZOOM

W interakcji ze zwierzętami wskazana jest praca z różnymi ogniskowymi. Na przykład Canon 24–70mm f/2,8 daje swobodę tworzenia różnorodnych kompozycji i pozwala uchwycić scenę z dużej odległości.

TELEOBIEKTYW

Korzystanie z teleobiektywu, takiego jak Sigma 70–200 mm f/2,8, zapewnia naturalne i wiernie odwzorowanie perspektywy, brak zniekształceń i przyzwoiłą głębię ostrości. Możesz też robić nim zdjęcia z dystansu, mając dobry widok na zwierzęta i nie rozpraszać ich.

SZEROKI KĄT

Idealny obiektyw do robienia zdjęć o bardziej kreatywnym charakterze. Na przykład Nikon 14–24 mm f/2,8 zniekształca pysk zwierzęcia i zmienia jego rzeczywisty wygląd. Rezultatem użycia takiej optyki są dynamiczne i niezwykle urzekające kadry.

OBIEKTYW MAKRO

Obiektyw do makro, taki jak Tamron SP 90 mm f/2,8, nadaje się idealnie do fotografowania mniejszych zwierząt. Daje on możliwość nieszablonowego myślenia o zdjęciach małych stworzeń i otwiera nowe perspektywy, np. wykonywanie zbliżeń niektórych ich cech.

Poznaj dobrze temat

Fotografowanie zwierząt domowych może być ciężką pracą, więc aby wydobyć ich charakter, dobrze jest używać różnych trików

Każde zwierzę ma swoje specyficzne cechy charakteru i inaczej zachowuje się przed obiektywem. W przeciwieństwie do ludzi komunikowanie im swoich intencji za pomocą mowy odniesie dość ograniczony skutek. To sprawia, że praca ze zwierzętami jest wyzwaniem, zwłaszcza gdy jest to zwierzę, którego nie znasz lub z którym nigdy

wcześniej nie pracowałeś. Zatem najważniejszym zadaniem jest znalezienie czasu na poznanie swojego puszystego modela i przemyślenie, jak najlepiej sobie z nim poradzić.

Jeżeli zwierzę z natury jest wyjątkowo nieśmiałe i płochliwe, lepiej sfotografować je w jego codziennym otoczeniu i w trakcie

zwykłych czynności. Chodzi o to, by fotograf nie ingerował w scenerię. W ten sposób zwierzę będzie się czuło bardziej komfortowo i uchwyczone zostaną prawdziwe zachowania pupila, które ukażą jego urok.

Jeśli zwierzę jest otwarte i ciekawe świata, może zainteresować się nowymi rzeczami

FOTOGRAFUJ Z WYSOKOŚCI OCZU ZWIERZĄT

Zwykle patrzymy na nasze zwierzęta z góry, jednak celem portretu jest wywołanie emocjonalnego zaangażowania między fotografowanym tematem a oglądającym zdjęcie. Najlepiej to osiągnąć, umieszczając aparat na poziomie oczu zwierzęcia i nawiązując z nim kontakt wzrokowy.

i wówczas warto wypróbować własne pomysły. Zawsze upewnij się, że zwierzę nie jest zestresowane przyjętym przez Ciebie podejściem i przedstawiaj mu swoje propozycje stopniowo, aby nie zrobić mu krzywdy. Należy pamiętać przy tym, że zdolność koncentracji zwierząt może być nieco ograniczona. Im dłużej trwa sesja, tym bardziej znudzone będzie zwierzę, dlatego staraj się zrobić zdjęcia jak najszybciej i zaplanuj przerwy, aby móc zrealizować swoje cele fotograficzne, jednocześnie mając gwarancję, że zwierzę będzie na zdjęciach wyglądać doskonale.

Ustaw ostrość

Wykorzystaj pochmurne dni i zmiękczające światło obłoki do stworzenia błysku w oczach

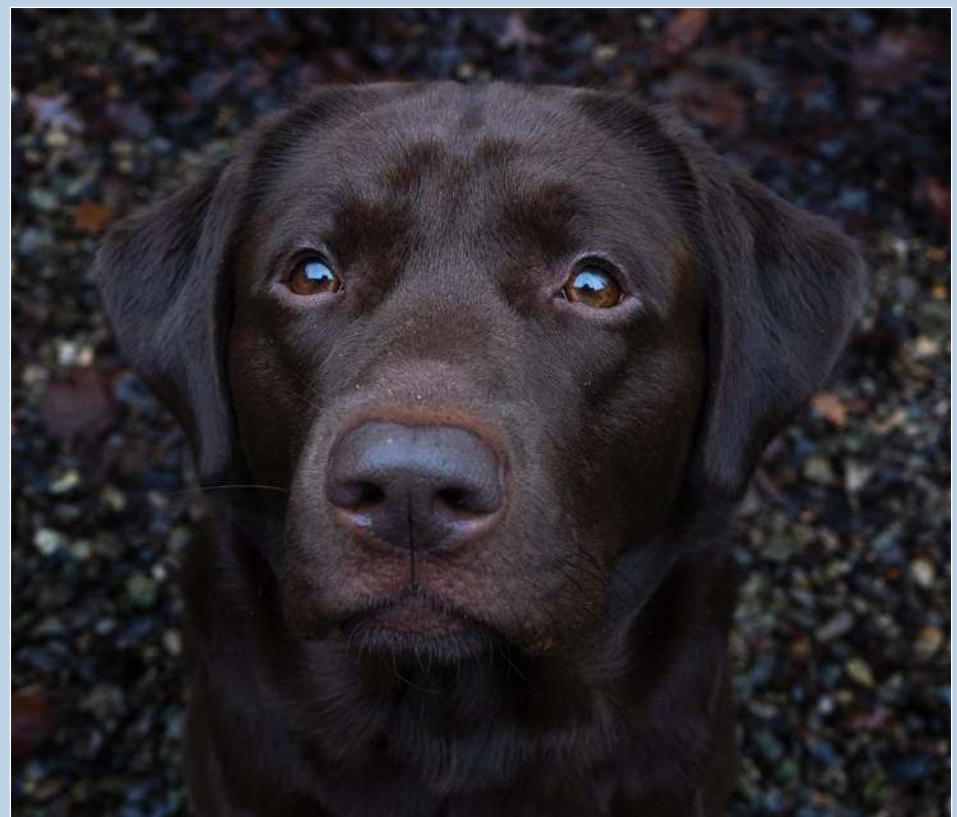
1 Przygotuj się do sesji Wyczyść obiektyw, aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu wykonywanych zdjęć. Zastanów się także wcześniej nad wyborem tła, którego będziesz chciał użyć, ponieważ aby uzyskać jak najlepsze odbicia w oczach, będziesz fotografować zwierzę nieco z góry. Ciemniejsze tło zapewnia większy kontrast i sprawia, że oczy zwierzęcia są bardziej wyraziste.

2 Właściwe ustawienia Zanim umieścisz zwierzęka we właściwym miejscu, skonfiguruj odpowiednio aparat. Oszczędzi Ci to czas i sprawi, że zwierzę będzie mniej znudzone lub zniecierpliwione. Fotografuj w trybie manualnym i nie wybieraj maksymalnie dużego otworu przysłony. W ten sposób nadal uzyskasz małą głębię ostrości, ale sprawisz, że główny temat będzie bardziej ostry.

3 Przykuj uwagę Poproś zwierzę, aby usiadło w wybranym przez Ciebie miejscu. Aby to sobie ułatwić, chwyć do ręki przedmiot, który przyciągnie jego uwagę, np. zabawkę lub smakołyk, za którym zwierzę skieruje oczy nieco w górę, co pozwoli stworzyć w nich atrakcyjne odbicia. Lepiej jest też nacisnąć spust o jeden raz za dużo niż za mało, ponieważ zwierzę może nagle się oddalić lub z czasem stracić cierpliwość.

Skomponuj idealny kadr

Aby Twoje zdjęcia zwierząt się wyróżniały, fotografuj je z różnych kątów i próbuj różnych podejść

Jest wiele strategii tworzenia obrazów umożliwiających fotografom wizualnie wyodrębnić na zdjęciach koty i psy. Jedną z najbardziej znanych i najsukcesowniejzych metod jest zastosowanie małej głębi ostrości, która pozwala wyizolować zwierzę z otoczenia. Dzięki temu uwaga oglądających jest prawie całkowicie skupiona na zwierzęciu, a rozpraszające elementy tła zostają w wyniku rozmycia zredukowane do nierozróżnialnych kształtów.

Aby uzyskać taki efekt, należy ustawić w aparacie duży otwór przysłony. Trzeba jednak pamiętać, że ekstremalnie duże otwory względnie zmniejszają również ostrość w krytycznych obszarach. Aby wdrożyć ten proces podczas fotografowania zwierząt, należy zawsze niezależnie wyregulować przysłonę i czas otwarcia migawki w celu uzyskania ostrych rezultatów. Zwierzęta mają tendencję do ciągłego zmieniania pozycji, nastroju lub wyrazu pyska, dlatego warto przez cały czas być uważnym i skoncentrowanym.

I odwrotnie, krótki czas otwarcia migawki spowoduje, że do matrycy aparatu dotrze jedynie niewielka ilość światła. Aby ułatwić sobie fotografowanie, możesz skorzystać z automatycznej regulacji czułości matrycy, dzięki czemu będziesz pracować w sposób elastyczny. Nowoczesne lustrzanki cyfrowe lub aparaty bez lustra pozwalają robić niezaszumione zdjęcia nawet przy ustawionych wysokich wartościach ISO, a jeśli zapisujesz obrazy w formacie RAW, to ogólną jasność obrazu będzie można skorygować w postprodukcji bez utraty jakości obrazu.

Oprócz regulacji przysłony istnieją dwie inne możliwości kontrolowania głębi ostrości. Będzie ona tym mniejsza, im dłuższa będzie wykorzystywana przez Ciebie ogniskowa obiektywu – duży wpływ na ten efekt ma też odległość od modelu. Zbliź się jak najmocniej do obiektu, aby uzyskać najmniejszą głębię ostrości, i zaprezentuj swojego zwierzęcia w najlepszym możliwym świetle.

„Wyodrębnij swojego zwierzęcia z otoczenia rozmywając rozpraszające elementy tła”

WYRAŻNA OSTROŚĆ

Podkreśl wszelkie cechy szczególne zwierzęcia, np. długie futro kota. Szczegóły, które w przeciwnym razie zostałyby utracone w zabałaganionej scenie, wysuwają się wizualnie na pierwszy plan.

Eksperymentuj!

Myśl nieszablonowo by jak najlepiej zaprezentować cechy zwierzęcia

Kwestia tego, co najbardziej interesuje widza, jest bardzo subiektywna, ponieważ każdy ma swoje osobiste preferencje dotyczące tego, co składa się na dobre zdjęcie. Jednak wszystko, co na pierwszy rzut oka wydaje się niezwykle i inne, przyciągnie uwagę oglądających obraz.

Aby uzyskać niecodzienne i kreatywne kąty fotografowania futrzastych modeli, powinieneś eksperymentować z perspektywą, a także wypróbować różne ogniskowe. Im dłuższa będzie zastosowana ogniskowa, tym bardziej realistyczne będzie wydawać się odbiorcy zdjęcie. I odwrotnie, im krótsza ogniskowa, tym bardziej zniekształcony będzie obiekt.

Nie ma żadnych zasad, więc wyjdź poza swoje rutynowe fotograficzne schematy, wykaż się kreatywnością i odkrywaj nowe perspektywy, które zaskoczą widza.

WZAJEMNE WIZUALNE ODDZIAŁYWANIE ELEMENTÓW

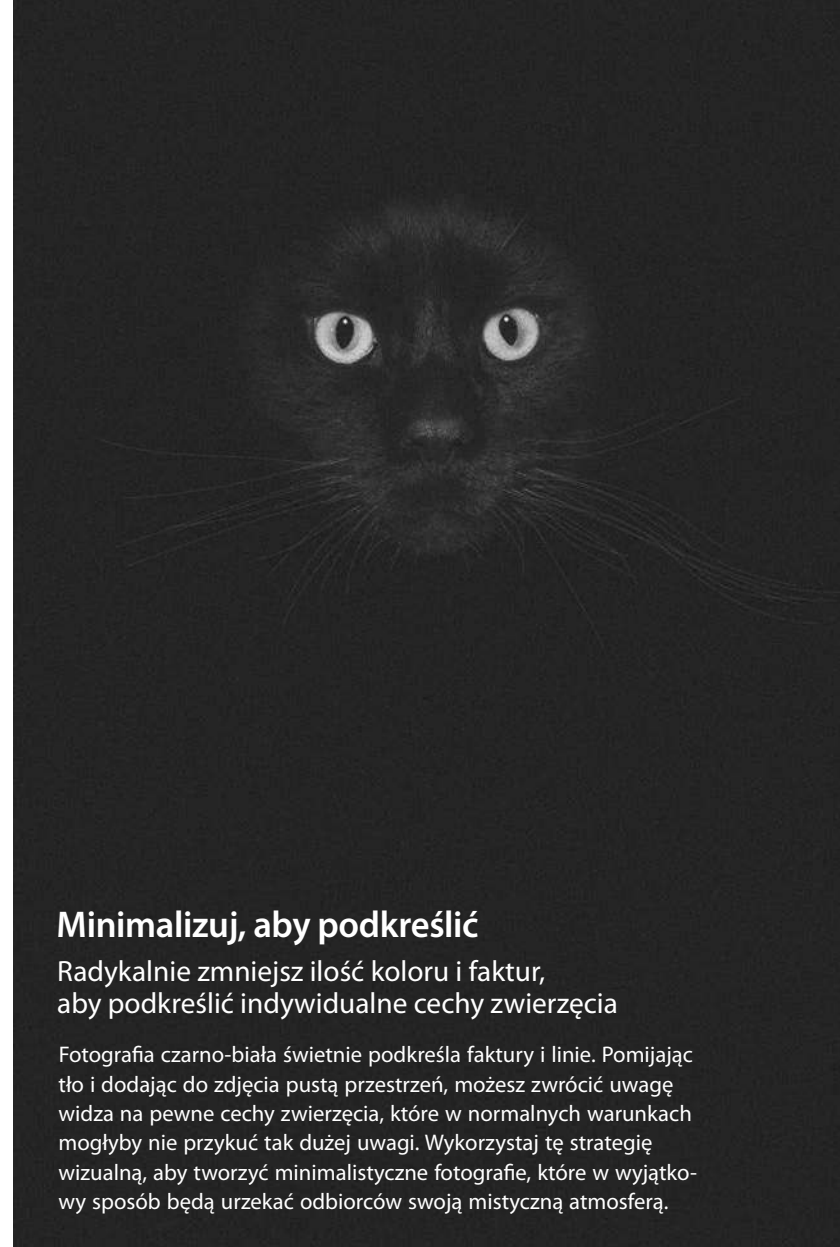
Ostre i rozmyte części obrazu kształtują specyficzną atmosferę zdjęcia. Dodatkowo białe futro zwierzęcia i dominujący zielony kolor tła tworzą świetny kontrast.

KIEROWANIE WZROKIEM WIDZA

Ograniczenie powierzchni ostrych obszarów obrazu kieruje wzrok oglądających na bardziej uderzające wizualnie cechy kota, takie jak jego różnokolorowe oczy.

SIŁA ARTYSTYCZNEGO ODDZIAŁYWANIA

Tło niemal zlewa się optycznie z kocią sierścią, a rozmycie wciąż pozwala dostrzec delikatne struktury przypominające namalowany obraz.

Minimalizuj, aby podkreślić

Radykalnie zmniejsz ilość koloru i faktur, aby podkreślić indywidualne cechy zwierzęcia

Fotografia czarno-biała świetnie podkreśla faktury i linie. Pomijając tło i dodając do zdjęcia pustą przestrzeń, możesz zwrócić uwagę widza na pewne cechy zwierzęcia, które w normalnych warunkach mogłyby nie przykuć tak dużej uwagi. Wykorzystaj tę strategię wizualną, aby tworzyć minimalistyczne fotografie, które w wyjątkowy sposób będą urzekać odbiorców swoją mistyczną atmosferą.

Zabierz ze sobą statyw

Otwórz przed sobą nowe możliwości, łącząc zdjęcia swoich zwierząt

Trzymanie aparatu w jednej pozycji podczas fotografowania zwierzaka ma wiele zalet. Możesz bowiem użyć wówczas zdalnego wyzwalacza migawki, dzięki czemu uzyskasz maksymalną swobodę w kierowaniu zwierzęciem

za pomocą smakołyków lub zabawek. Pod koniec sesji będziesz miał spory wybór mimiki pyska uchwyconej z jednego punktu widzenia, co da Ci szansę połączenia w postprodukcji wielu ujęć w jedno końcowe zdjęcie.

KORZYSTAJ Z REKWIZYTÓW

Bańki mydlane są świetnym dodatkiem, ponieważ są tanie i łatwo je zrobić. Nie zabieraj natomiast ze sobą rekwizytów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zwierzęcia i porozmawiaj wcześniej z właścicielem, aby uzyskać radę na temat tego, co może przestraszyć jego pupila.

Fotografuj w plenerze

Uchwyc swoich futrzastych modeli w ich naturalnym otoczeniu, dzięki czemu będą spokojne, a Ty stworzysz zabawne portrety w ruchu

Przygotowania do sesji plenerowej ze zwierzętami wymagają czegoś więcej niż tylko ogólnego planowania. Ponieważ istnieje wiele czynników, które powinny ze sobą współgrać, należy zwrócić uwagę na rozmaite szczegóły, dzięki którym zwierzęta będą mogły czuć się komfortowo w naturalnym otoczeniu. Najważniejszą kwestią jest zawsze zadbanie o bezpieczeństwo zwierzęcia. W zależności od zwierzęcia należy zwracać uwagę na ruchliwe boczne drogi i trujące lub mające kolce rośliny. Unikaj sesji w godzinach szczytu, kiedy większość ludzi spaceruje z psami, aby ograniczyć ryzyko ewentualnej „bójki”.

Fotografowanie zwierząt w plenerze oznacza także, że będziesz uzależniony od warunków atmosferycznych. Należy pamiętać, żeby nigdy nie robić zdjęć przy ekstremalnych temperaturach, ponieważ zwierzęta inaczej reagują na ciepło i zimno i nie mogą przygotować się na nie w taki sam sposób jak ludzie, zdejmując lub zakładając kolejne warstwy ubrań. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury mogą być niebezpieczne dla zwierząt domowych, więc w razie wątpliwości lepiej przełożyć sesję zdjęciową na inny termin.

Fotografując w plenerze, należy przeanalizować warunki oświetleniowe. Kiedy będziesz

robić zdjęcia w południe, słońce będzie wysoko na niebie, co spowoduje powstanie ostrych cieni i nienaturalnych efektów. W takich gatunkach jak fotografia architektury może być to zaletą, ale w przypadku zwierząt ogólnie naturalnie wyglądający obraz będzie dla pupila korzystniejszy, zwłaszcza jeśli zależy nam na jego wiernym przedstawieniu.

Lepiej jest zatem wykorzystać zachmurzone niebo, by mieć do czynienia z rozproszonym światłem i uzyskać obraz o zrównoważonej ekspozycji. Z kolei chcąc stworzyć klimatyczne zdjęcia i przekazać widzowi wyjątkową atmosferę określonej lokalizacji, wykonuj fotografie podczas złotej godziny. Do wizualnego wyizolowania zwierzęcia z otoczenia użyj światła podświetlającego, stworzonego przez nisko na niebie położone słońce.

Z lewej

Idąc popływać

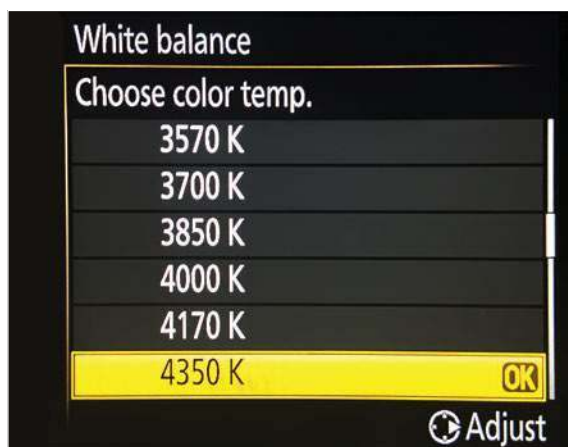
Zwierzę musi czuć się na świeżym powietrzu komfortowo. Zawsze traktuj priorytetowo także jego bezpieczeństwo.

Uchwycić ruch

Aby nigdy nie przegapić żadnej chwili, fotografuj zwierzęta w akcji, korzystając z odpowiednich ustawień aparatu

Fotografowanie zwierząt w ruchu to świetna zabawa, zwłaszcza gdy są w swoim żywiole, na przykład skupiają się na pokonywaniu przeszkód lub atrakcjach plenerowych i po prostu cieszą się sesją. Aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego idealnego momentu, odpowiednio skonfiguruj wcześniej swój aparat. Używaj zatem krótkich czasów otwarcia migawki, aby zapewnić najostrejsze rezultaty i fotografuj w trybie zdjęć seryjnych ustawionym na robienie krótkich sekwencji ujęć. W ten sposób aparat zarejestruje wiele klatek z rzędu i będziesz mieć pewność, że nie przegapisz żadnej z pozycji, w jakiej znajdzie się fotografowany obiekt.

„Najważniejszą kwestią podczas każdej sesji jest dbanie o bezpieczeństwo zwierzęcia”

Wzmocnij atmosferę

Dostosuj ustawienia balansu bieli, aby uzyskać określony nastrój zdjęć

Temperatura barwowa ma ogromny wpływ na ogólny wygląd fotografii. Aby tworzyć wyjątkowe ujęcia, będziesz potrzebować pełnej kontroli nad tym ustawieniem. Wybierz takie, które będzie najlepiej pasowało do sceny, i wprowadź określoną wartość w kelwinach. Aby dostosować temperaturę barwową, nie korzystaj ze zwykłych tabel balansu bieli, ponieważ podane w nich wartości neutralizują przebarwienia. Na przykład, jeśli fotografujesz o zachodzie słońca, użyj temperatury o wartości 6000 K lub wyższej, by uzyskać obraz mający cieplejszą tonację.

Stań z boku

Wykorzystaj naturalne sytuacje, aby uchwycić radość zwierzęcia

Zwierzęta nie łatwo kontrolować, ale ma to również swoje zalety. Czasami lepiej po prostu pozwolić zwierzęciu być sobą i nie wydawać mu poleceń ani nie ingerować zbyt aktywnie w scenę. Stworzy to sytuacje, o których być może nie pomyślałeś – da Ci to nową perspektywę widzenia i pozwoli uchwycić bardziej nieskrępowane zachowania.

Dowiedz się, gdzie zwierzę czuje się najbardziej swobodnie i wykorzystaj otoczenie, obserwując i fotografując pupila z pewnego dystansu. Radość i entuzjazm będą urzekające podczas Twojej pracy i staną się znacznie lepiej widoczne na zdjęciach. W przypadku psów i kotów rozważ zabranie na sesję niektórych z ich ulubionych zabawek, aby zachęcić zwierzęta do zabawy i uzyskać ciekawe zdjęcia.

Inną możliwością jest stworzenie odpowiedniego środowiska i obserwacja ich zachowania. Nawet kwiaty mogą stać się czymś naprawdę niesamowitym dla małych nosków zwierząt, które nagle zaczną je odkrywać.

Uchwycić charakter zwierzaka

Elke Vogelsang podpowiada, jak zorganizować sesję we własnym studiu fotograficznym

W pracy ze zwierzętami rzeczą kluczową jest zachowanie cierpliwości i spokoju. Zwierzę musi dobrze się bawić i otrzymywać mnóstwo nagród za swoje dobre zachowanie. Sesje fotograficzne należy traktować jako rozrywkę i czas na budowanie więzi ze zwierzęciem.

Kiedy do mojej pracowni przychodzi pies, daję mu trochę czasu na obwąchanie i oswojenie się z otoczeniem. Wyzwalam próbny błysk, żeby zobaczyć, jak pies na to zareaguje. Jeśli wywoła to jego zaniepokojenie, wskazane może być użycie światła ciągłego i unikanie korzystania z głowic błyskowych. W przypadku wrażliwych psów, aby mieć pewność, że sesja będzie przebiegała w jak największym spokoju, wolę wybrać ogrodzone miejsce na świeżym powietrzu. Mimo tego odrobina pozytywnego podniecenia zawsze jest czymś bardzo wskazanym, ponieważ wykazywanie przez psa zainteresowania pozwoli uchwycić żywy wyraz jego pyska.

W tym celu korzystam z małych pomocników, takich jak przedmioty wytwarzające hałas, ale zawsze zaczynam od cichych dźwięków, jak szepcąc za aparatu. Czasami też oferuję mniej atrakcyjne smakołyki, zwłaszcza jeśli jeszcze nie znam psa. Jeśli najpierw wyciągniesz ser, to niezwykle łasy na smakołyki beagle, może usiąść Ci na kolanach, zamiast pozować przed obiektywem. Poza tym używam zabawek tylko wtedy, gdy pies nie ma na ich punkcie kompletnego bzika. Inaczej może przestać się słuchać i będzie ignorował podstawowe polecenia.

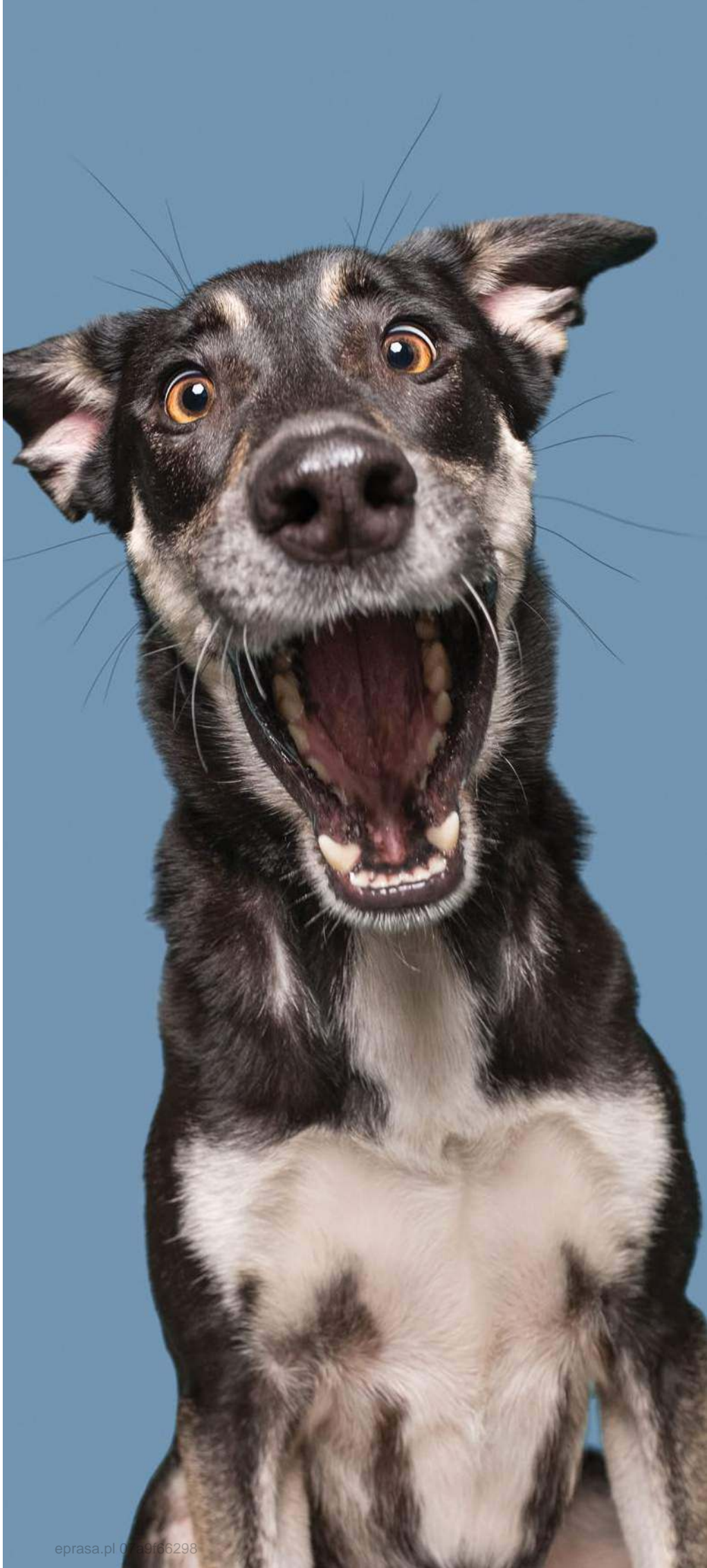
Portrety zwierząt najlepiej wykonywać teleobiektywem, ponieważ pozwala to ukazać psa w bardziej elegancki i naturalny sposób. Jednak w przypadku zdjęć żartobliwych lub śmiesznych używam obiektywu szerokokątnego, wykorzystując dziwaczne zniekształcenie beczkowate, by uwydatnić nieco karykaturalny wyraz pyska. Dlatego wybór ogniskowej ma również wpływ na to, jak ukazana zostanie osobowość psa.

Również zdjęcia akcji mogą prowadzić do powstania radosnych, zabawnych portretów, np. psa szukającego smakołyku lub kręcącego głową. Do tego potrzebny jest czas otwarcia migawki nie dłuższy niż 1/1000 s lub jeszcze krótszy, by możliwe było zamrożenie akcji. Aby móc przez cały czas utrzymać psa w polu ostrości, korzystaj z trybu ciągłego ogniskowania obiektywu.

Z prawej

Psia sierść

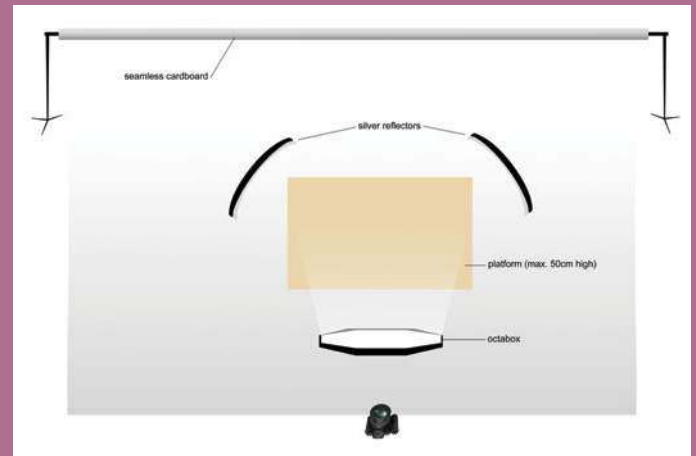
Jeśli chcę wykonać zabawne zdjęcia, używam obiektywu szerokokątnego, wykorzystując dziwaczne zniekształcenie beczkowate do uwydatnienia wyrazu pyska zwierzęcia.

Za kulisami

W organizowanych przeze mnie sesji zwierząt najbardziej lubię prostotę. Ponieważ fotografuję rozmaite zwierzęta, a każde z nich ma inną osobowość, staram się zapewnić im jak największy komfort. Dlatego używam tylko jednej lampy błyskowej i zwykle zamiast niej pracuję z blendami. W przypadku bardziej wrażliwych zwierząt używam światła ciągłego, ale mam wrażenie, że większości psów w ogóle nie przeszkadza błysk flesza. Preferuję miękkie i równomierne oświetlenie, dlatego duży softbox służy mi do rozpraszania światła.

Powyżej, z lewej

Wyraz zakłopotania

Odrobina podniecenia sprawia, że pies okazuje zainteresowanie... lub nie.

Poniżej

Każdy pies ma swój dzień

Sesje fotograficzne domowych pupili powinny być postrzegane jako czas tworzenia więzi między Tobą i zwierzęciem.

Elke Vogelsang

Elke Vogelsang jest fotografką reklamową, wykonuje też zdjęcia ilustracyjne do kolorowych magazynów, specjalizującą się w portretowaniu zwierząt domowych.

Mieszka w Niemczech, a jej prace pojawiały się w licznych reklamach, w amerykańskiej i niemieckiej telewizji, a także w książkach, gazetach i szeregu magazynów na całym świecie, w tym w *National Geographic*, *The Sunday Times Magazine* i *Daily Telegraph*.

Więcej zdjęć Elke można obejrzeć na stronie:

📷 @wieselblitz

www.elkevogelsang.com

10 edycyjnych tipów

1 Oceń, co jest ważne Zanim zaczniesz aktywnie edytować zdjęcie, określ, na jakich konkretnych cechach zwierzęcia chcesz się skupić, aby je podkreślić.

2 Starannie przytnij obraz Pamiętaj o optymalizacji pozycji zwierzęcia w kadrze. Weź pod uwagę podstawowe zasady, np. złoty podział, które będą kierować wzrokiem widza.

3 Podstawowe regulacje Skoryguj ekspozycję i zwiększ kontrast, używając krzywych, aby dopracować szczegóły i poprawić ogólny wygląd fotografii.

4 Właściwe kolory Użyj warstwy dopasowania barwy lub nasycenia, aby dostosować globalną temperaturę barwową do potrzeb projektu. W ten sposób możesz uwydatnić atmosferę lub ożywić kolory.

5 Wyreguluj przejrzystość Aby zwiększyć przejrzystość określonych elementów, dokonaj lokalnych korekt za pomocą narzędzia Pędzel lub zastosuj technikę punktowego rozjaśniania i przyciemniania. Jest to szczególnie przydatne, gdy zależy Ci na podkreśleniu oczu i ubarwienia sierści.

6 Skoncentruj się na tle Podczas fotografowania w studio kolor tła jest zawsze dominujący. Dzięki suwakom kolorów w panelu HSL możesz to zmienić i zmodyfikować dominantę barwną.

7 Dodaj jakiś efekt Drobne efekty, takie jak winieta, mogą poprawić wygląd elementów znajdujących się w centrum kadru. Wypróbuj ustawienia, które przyciągną uwagę widza i sprawią, że zwierzę będzie bardziej się wyróżniać.

8 Udoskonal obraz za pomocą retuszu Skoncentruj się na pysku i wyretuszuj luźne włosy lub krople śliny. Fotografując na zewnątrz, zwracaj uwagę na tło i eliminuj z kadru elementy rozpraszające, np. smycz.

9 Ostrz z umiarem Unikaj nadmiernego wyostrażania obrazu i skup się na najważniejszych cechach, które chcesz podkreślić. Najbardziej skuteczne jest wyostrażanie oczu i elementów sierści.

10 Eksportuj zgodnie z przeznaczeniem Zastanów się, gdzie chcesz opublikować swoje prace, ponieważ platformy społecznościowe mają różne wymagania techniczne. Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, indywidualnie dostosuj proporcje kadru i jakość obrazu.

Gotowy obraz

Pies w obiektywie

Korzystając z technik, takich jak kadrowanie z bliska i ustawianie ostrości na wybranych obszarach, będziesz w stanie w mgnieniu oka wykonać doskonale zdjęcia zwierząt.

EDYCJA NIEDESTRUKTYWNA

Zamiast edytować tło, użyj warstwy dopasowania. W ten sposób, jeśli później zmienią się Twoje preferencje wizualne, będziesz mógł usunąć wszelkie wprowadzone zmiany. Korzystaj często z trybu podglądu obrazu przed i po, aby uniknąć nadmiernej edycji.

PROMOCJA
ZIMOWA!

Opal

Zdjęcia kolorowe i sepie
w cenie czarno-białych!

OPAL
FOTOCERAMIKA

Szczegóły na: www.opal.lublin.pl

Digital Photographer POLSKA

REDAKCJA

Redaktor naczelny

Maciej Zieliński

e-mail: maciej.zielinski@avt.pl

Współpracują

Krzysztof Mularczyk, Julia Kaczorowska,

Maciej Luśtyk, Monika Szewczyk-Wittek,

Joanna Kinowska

Kontakt do redakcji:

e-mail: digitalphotographer@avt.pl

tel. 22 257 84 45

Skład

Studio Adekwatna

Tłumaczenia

Hobby Media

Korekta

Karolina Mierzyńska

Reklama

Katarzyna Gutkowska

e-mail: katarzyna.gutkowska@avt.pl

tel. 22 257 84 76, faks 22 257 84 32

PR i Promocja

Maciej Zieliński (szef działu)

e-mail: maciej.zielinski@avt.pl

Wojciech Marciniak

e-mail: wojciech.marciniak@avt.pl

Prenumerata

tel. (22) 257 84 22 (godz. 10:00–14:00)

e-mail: prenumerata@avt.pl

Kwartalnik Digital Photographer Polska wydawany jest

przez **Wydawnictwo AVT**: AVT-Korporacja Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 11, 03-197 Warszawa.

Artykuły w tym wydaniu są tłumaczone i reprodukowane

z miesięcznika Digital Photographer. Tytuły prawne

należą do Future Publishing Limited. Wykorzystano

na licencji. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie ceny podane w magazynie, o ile nie zostały

uzyskane od polskiego dystrybutora, są cenami

uśrednionymi, zebranymi z ofert uznanych sklepów, w tym

internetowych, na terenie Polski (w przypadku braku ofert

polskich, są to ceny przeliczone z cen brytyjskich).

Więcej informacji dotyczących tego i innych tytułów

wydawanych przez grupę Future Publishing Limited

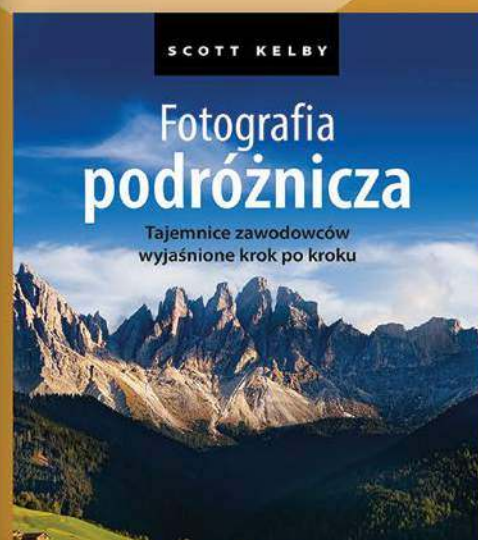
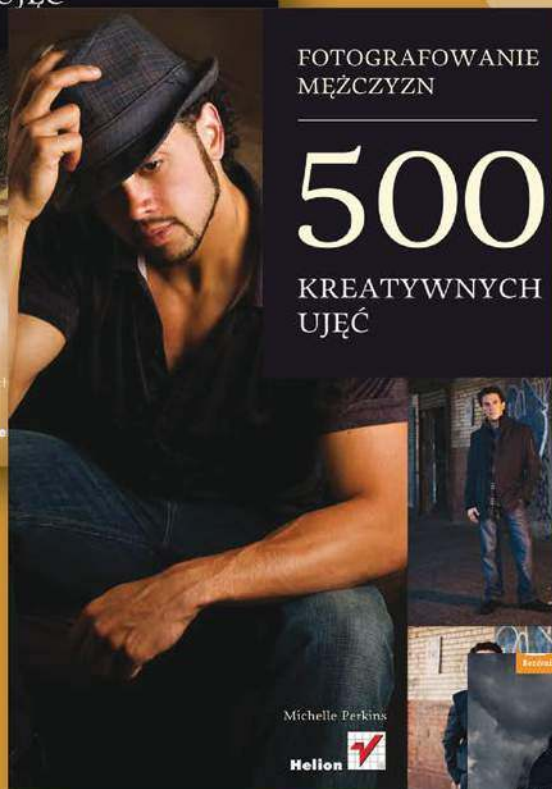
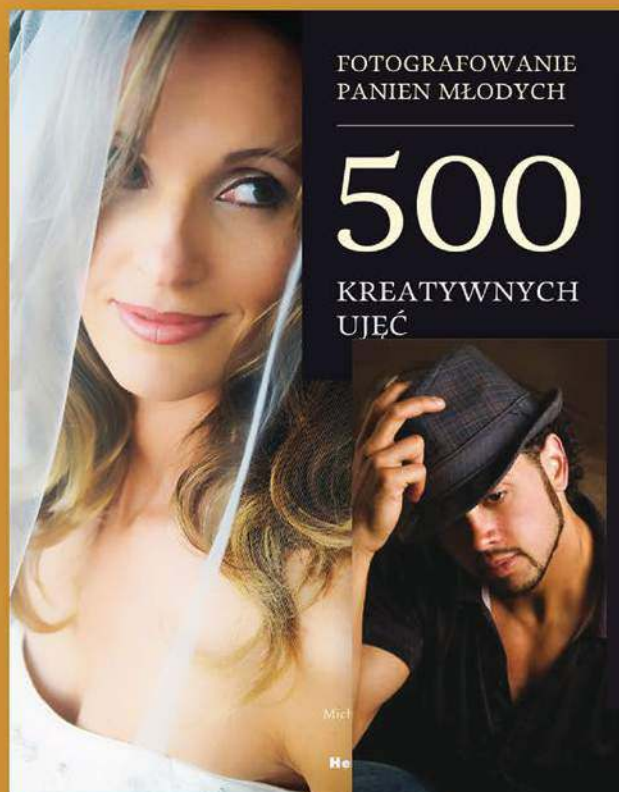
zamieszczono na stronie www.futureplc.com.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności

za treść reklam i ogłoszeń.

Książki z rabatem

do **30%**
w Ulubionym
Kiosku

Zobacz pełną
ofertę - **ponad**
500 tytułów!

Odkrywaj ■■■

Oszczędź
nawet do
2820^{zł}

Zdobądź natychmiastowy rabat na wybrane aparaty Nikon i obiektywy NIKKOR.*
Oferta ważna od 27.10.2023 do 15.01.2024. [nikon.pl/promocje](https://www.nikon.pl/promocje)

*Do wyczerpania zapasów

Inspiruj się

