КАДР ПЛЮС

ФОТОГРАФИЯ
С ХАРАКТЕРОМ

ХВАТИТ ЖДАТЬ. НАЧНИ СЕЙЧАС

НЕ ЛЕЗЬ В ОБЪЕКТИВ

Сначала убей шаблон в голове — потом покупай камеру.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

МАРК ФАЙЗУЛИН
визуальный продюсер · продюсер года

КАДР ПЛЮС — ФОТОГРАФИЯ С ХАРАКТЕРОМ

НЕ ЛЕЗЬ В ОБЪЕКТИВ

Как стать фотографом здесь и сейчас

Автор: Марк Файзулин

Визуальный продюсер, продюсер года

Бренд: Кадр Плюс — фотография с характером

Это пособие не учит нажимать на кнопку затвора.
Оно учит видеть раньше, чем снимать.

Все примеры, истории и упражнения в этой книге — авторская методика Марка Файзулина и студии Кадр Плюс. Копировать можно. Присваивать себе — нет.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ, ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 07

ГЛАВА 1. ХВАТИТ ЖДАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ 10

ГЛАВА 2. КАМЕРА — ЭТО ПРОСТО КОРОБКА 13

ГЛАВА 3. НАСМОТРЕННОСТЬ — ТВОЙ НАСТОЯЩИЙ ОБЪЕКТИВ 17

ГЛАВА 4. ФАНТАЗИЯ СИЛЬНЕЕ ТЕХНИКИ 21

ГЛАВА 5. ХАРАКТЕР ВМЕСТО СТИЛЯ 26

ГЛАВА 6. УРОК ДЕРЗОСТИ 30

ГЛАВА 7. ТВОИ ПЕРВЫЕ СТО КАДРОВ — МУСОР, И ЭТО НОРМАЛЬНО 34

ГЛАВА 8. КАК НАЙТИ СВОЙ КАДР В ТОЛПЕ ОДИНАКОВЫХ 37

ГЛАВА 9. ОШИБКИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ХАРАКТЕР 41

ГЛАВА 10. ПОКАЗЫВАЙ. НЕ ЖДИ ИДЕАЛЬНОГО МОМЕНТА 45

ПРАКТИКУМ. ДЕСЯТЬ ЗАДАНИЙ НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 49

МАНИФЕСТ КАДР ПЛЮС 53

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 56

ЧАСТЬ 2. ФОТОФИЛОСОФИЯ 59

ФИЛОСОФИЯ КАДРА 60

ПРАКТИКА ТИШИНЫ И ВНИМАНИЯ 64

ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ФОТОГРАФЫ — ДРУГИЕ 68

КИНО, КОТОРОЕ ПРОКАЧАЕТ ТВОЙ ГЛАЗ 72

ФАЙЗУЛИН, БЕЗ ПРИКРАС

Я снимал первые платные съёмки на камеру, которую сейчас постеснялся бы взять в руки. Клиенты не спрашивали модель камеры. Они спрашивали, узнают ли себя на фото. Разница огромная — и её никто тебе не расскажет на курсах, где продают камеры и объективы.

РАЗГОВОР НА РАВНЫХ, ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Это не пособие в привычном смысле. Здесь не будет схем экспозиции на первой странице и списка «10 объективов, которые обязан купить каждый». Здесь будет разговор.

Я не буду делать вид, что не понимаю, зачем ты открыл эту книгу. Ты хочешь стать фотографом. Не «когда-нибудь», не «после курсов», не «когда куплю нормальную камеру» — а прямо сейчас, с тем, что у тебя есть в руках. И где-то внутри ты уже знаешь, что все стандартные пособия обойдут этот вопрос стороной и начнут с выдержки, диафрагмы и ISO. Я так не буду.

Меня зовут Марк Файзулин. Я визуальный продюсер, и в какой-то момент меня назвали продюсером года — не потому что я лучше всех разбираюсь в матрицах и мегапикселях, а потому что я умею одну простую вещь: видеть в человеке и в моменте то, чего не видит толпа с одинаковыми камерами на одинаковых мероприятиях. Кадр Плюс — студия, которую я построил на одной идее: фотография должна иметь характер. Не отфотошопленную гладкость, не безопасный «инстаграмный» глянец — характер.

Эта книга — сжатая версия того, что я обычно рассказываю на встречах, съёмках и разборах. Простым языком, без розовых соплей про «творческий путь» и без брутальности ради брутальности. Просто честно.

ФОТОГРАФ — ЭТО НЕ ТОТ, У КОГО КАМЕРА. ЭТО ТОТ, КТО УВИДЕЛ РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ.

Дальше будет десять глав, практикум и манифест. Можешь читать подряд, можешь открыть с любой главы — книга выдержит. Она не выдержит только одного: если ты снова отложишь съёмку до «подходящего момента». Подходящий момент — сейчас. Погнали.

ФАЙЗУЛИН, БЕЗ ПРИКРАС

Я видел десятки папок с работами, снятыми на топовую технику, — и в них не за что зацепиться взглядом. И видел кадры на простые камеры, от которых мурашки. Разница не в матрице. Разница в человеке, который нажал на кнопку.

01

ХВАТИТ ЖДАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ

Никто не выдаёт дипломы фотографам. Ты сам себе выдаёшь право снимать — в тот момент, когда снимаешь.

Возьми любого фотографа, чьи кадры тебя цепляют, и спроси, когда он «стал» фотографом. Девять из десяти не назовут дату диплома или курса. Они назовут момент, когда взяли камеру — любую — и начали снимать то, что видели, а не то, что положено снимать по учебнику.

Профессия «фотограф» — единственная в мире творческих профессий, где статус выдумывают сами себе задним числом. Врачу нужен диплом. Пилоту нужна лицензия. Фотографу нужен только один документ — папка с работами, за которые не стыдно. И эта папка появляется не после курсов. Она появляется после того, как ты перестал ждать.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ТЕБЯ ОСТАНАВЛИВАЕТ

Это не отсутствие камеры. Это страх, что снимок окажется плохим, и кто-то это увидит. Спойлер: окажется. Много раз. И увидят. Это нормальная часть входа в профессию, а не признак того, что «не твоё».

- Ты ждёшь камеру получше — а снимать не пробовал даже на то, что есть.
- Ты ждёшь «понимания композиции» — хотя глаз тренируется только на практике, а не в теории.
- Ты ждёшь, что кто-то скажет «ты готов» — но этого никто никогда не скажет, потому что готовности не существует как точки на карте.

Разрешение снимать не выдаётся. Оно берётся. Сегодня, этим телефоном или этой мыльницей — не важно. Важно, что ты наконец нажмёшь на кнопку не «чтобы потренироваться», а чтобы сделать кадр, который хочешь показать.

ПРАКТИКА К ГЛАВЕ 1: **СНИМИ СЕГОДНЯ ОДИН КАДР, КОТОРЫЙ ТЫ СТЕСНЯЛСЯ БЫ ПОКАЗАТЬ. ПОКАЖИ ЕГО КОМУ-ТО ОДНОМУ.**

ФАЙЗУЛИН, БЕЗ ПРИКРАС

Насмотренность у меня формировалась не на фотосайтах, а на улице, в кино, на рынке, в очереди в поликлинику. Свет из окна на лицо уставшего человека — это тоже насмотренность, если ты его заметил и запомнил.

02

КАМЕРА — ЭТО ПРОСТО КОРОБКА

Какая камера лучше? Та, что в руках. Дальше — вопрос не про технику.

Каждую неделю мне пишут одно и то же: «Какую камеру взять для старта?» Отвечаю честно — вопрос неправильный. Правильный вопрос: «Что я хочу сказать своим кадром, и мешает ли мне в этом моя нынешняя техника?» В девяти случаях из десяти ответ — не мешает.

Камера — это коробка со стеклом, которая фиксирует свет. Она не придумывает ракурс, не решает, кто в кадре главный, не выбирает момент между вдохом и выдохом, когда лицо становится настоящим. Всё это делаешь ты. Профессиональное тело камеры даст тебе более чистый файл в темноте и более быструю фокусировку в динамике. Оно не даст тебе взгляд. Взгляд — это отдельная тренировка, и о ней вся следующая глава.

ДОРОГАЯ КАМЕРА В РУКАХ БЕЗ НАСМОТРЕННОСТИ — ПРОСТО ДОРОГАЯ КОРОБКА.

ТРИ УРОВНЯ ПРАВДЫ О ТЕХНИКЕ

- **Начальный уровень:** телефон или простая камера полностью закрывают задачу «научиться видеть». Ограничения даже полезны — они заставляют думать до кадра, а не после.
- **Рабочий уровень:** когда съёмка становится источником дохода, техника нужна ради предсказуемости в сложных условиях — низкий свет, быстрое движение, требования заказчика к файлу.
- **Уровень бренда:** когда у тебя уже есть узнаваемый почерк, техника — это инструмент под конкретный характер съёмки, а не статусная вещь.

Проблема в том, что новички перепрыгивают сразу на третий уровень, покупая топовую технику вместо того, чтобы наработать глаз на первом. Это как купить гоночный автомобиль до того, как получил права. Дело не в машине.

Так что если ты откладываешь первый кадр до момента, «пока не куплю нормальную камеру» — я лезу к тебе с одним вопросом: а точно дело в камере?

ПРАКТИКА К ГЛАВЕ 2: **СНИМИ ДЕСЯТЬ КАДРОВ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ УСТРОЙСТВОМ, КОТОРОЕ У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ. НЕ ДУМАЙ О ТЕХНИКЕ — ДУМАЙ О ТОМ, ЧТО ХОЧЕШЬ ПОКАЗАТЬ.**

ФАЙЗУЛИН, БЕЗ ПРИКРАС

Мои лучшие съёмки почти никогда не начинались с брифа «сними красиво». Они начинались с одной странной фразы в голове или образа, который не давал покоя. Техника подключалась потом — просто чтобы этот образ не остался только в голове.

03

НАСМОТРЕННОСТЬ — ТВОЙ НАСТОЯЩИЙ ОБЪЕКТИВ

Глаз, который узнаёт хороший кадр раньше, чем ты успел подумать — вот что отличает фотографа от человека с камерой.

Насмотренность — слово, которое звучит как что-то абстрактное, пока не столкнёшься с ней на практике. Это не «посмотрел много фото в интернете». Это внутренняя библиотека образов, композиций, света и эмоций, которая работает быстрее, чем ты успеваешь сознательно подумать «а хорошо ли это будет смотреться».

Когда насмотренность развита, ты видишь кадр за секунду до того, как он случится — понимаешь, что человек через мгновение развернётся именно так, что тень ляжет именно туда, что этот угол улицы через минуту заполнится нужным светом. Без насмотренности ты снимаешь по факту. С насмотренностью — снимаешь на опережение.

НАСМОТРЕННОСТЬ — ЭТО НЕ ПРО КОЛИЧЕСТВО. ЭТО ПРО ТО, ЧТО ТЫ ЗАПОМНИЛ НАДОЛГО.

КАК ЕЁ ТРЕНИРОВАТЬ БЕЗ ЗАНУДСТВА

- **Смотри вне жанра.** Если снимаешь портреты — изучай натюрморты, архитектуру, кино. Глаз ворует композицию отовсюду, не только у «своих».
- **Разбирай, а не листай.** Одна фотография, разобранная по косточкам — где свет, где взгляд, что убрано из кадра, — стоит сотни пролистанных за минуту.
- **Смотри плохое тоже.** Слабый кадр учит не меньше сильного — только называет вещи от противного. Это тренирует глаз замечать, что убивает снимок.

— **Копируй осознанно, потом ломай.** Повторить чужую композицию раз пять — нормальная часть тренировки. Дальше нужно её сломать под себя, иначе это плагиат, а не учёба.

Насмотренность нельзя купить вместе с камерой. Её нельзя скачать курсом за выходные. Но её точно можно натренировать — и это тренировка, которая работает на тебя каждый день, а не только когда в руках техника.

ПРАКТИКА К ГЛАВЕ 3: **ЗАВЕДИ ПАПКУ «КАДРЫ, КОТОРЫЕ Я ЗАПОМНИЛ». РАЗ В ДЕНЬ ДОБАВЛЯЙ ТУДА ОДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ — ИЗ ЖИЗНИ, КИНО, ЧЕГО УГОДНО — И ПИШИ ОДНОЙ СТРОКОЙ, ПОЧЕМУ ОНО ЗАЦЕПИЛО.**