



УДК 7.012:001

FASHION-ФОТОГРАФІЯ ЗАСОБАМИ СТУДІЙНОЇ ЗЙОМКИ

ТУЛЬЧИНСЬКА Софія

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна
4sofia11@gmail.com

У дослідженні проаналізовано досвід студійної зйомки fashion-фотографів Я. Мончака та Б. Піссіоса, визначено основні умови та художньо-технічні прийоми студійної фотографії: передпродакшн у студії; доцільне використання світла; налаштування камери для студійної зйомки; експерименти та визначення ракурсів для фотографування моделей, мотивація команди. Розглянуто підходи дизайнерів брендів POUSTOVIT та Ruslan Baginskiy до проведення студійних фотопроєктів.

Ключові слова: fashion-фотографія, студійна фотозйомка, світло, композиція, передпродакшн, презентація дизайн-продукту.

ВСТУП

Фотосесія є однією з основних заходів у світі моди. Найвиразніші фотозразки демонструють продукти та творіння дизайнерів у вигляді художніх рішень та створюють контент для комерційного використання. Незважаючи на широке розмаїття віртуальних цифрових можливостей, студійна fashion-фотографія залишається актуальною у практиках презентації модних дизайнерських рішень. Завдяки доцільному освітленню, налаштуванням камери, виразним ракурсам та творчим прийомом, фотографії створюють образи, які відображають бачення дизайнерів та брендів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Завданням роботи є дослідження можливостей та виявлення основних умов та художньо-технічних прийомів студійної fashion-фотографії.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Студійна fashion-фотографія є різновидом рекламної фотографії, отже, має донести до споживача основну ідею, думку, візуальну інформацію про продукт якомога швидше. Рекламно-постановочна фотозйомка може бути як предметною – коли у кадрі лише продукт, так і за участю демонстраторів одягу, взуття, ювелірних виробів тощо. Предметна фотозйомка буває двох видів: фото ізольованого предмета або в певному зв'язку з групою інших предметів. Ці способи дають змогу максимально зосередити увагу на продукті [1]. Серед переваг роботи в студії, а не на відкритому просторі, слід виділити: 1) Світло: зйомка в студії дає можливість створити характер освітлення, який є доцільним для конкретного проєкту; за допомогою техніки можна налаштувати потрібне освітлення і не залежати від погодних умов; 2) Додаткова техніка: ефекти диму, вітру, спеціальні фільтри та насадки для камери – можливості і обладнання, за допомогою яких можна втілювати ідеї;



3) Вибір фону; можливості для ретуші готових фотографій та їхнього друку.
4) Комфорт: дизайнер і команда зйомки не залежать від погоди, за необхідності можна відтворити будь-які умови (дощ, сніг тощо); на відміну від парків чи дахів у студії є умови для комфортних перерв, а сам процес зазвичай іде швидше завдяки більш передбачуваному сценарію [1].

На основі аналізу досвіду практиків студійної зйомки, зокрема, українського fashion-фотографа і амбасадора Canon Ярослава Мончака [2] та американського фотографа для Vogue та Vanity Fair Біллі Піссіоса [3] слід виділити основні умови та художньо-технічні прийоми студійної фотографії:

1) Передпродакшн у студії. Професійна фешн-фотографія вимагає ретельного планування всіх процесів. Фотограф може спілкуватися з модельєром або арт-директором та моделлю, щоб запропонувати креативні ідеї перед фотосесією. Нерідко створюється та поширюється мудборд або інші форми натхнення, щоб визначити зовнішній вигляд та атмосферу фотосесії/Важливо, щоб фотограф заздалегідь мав своє бачення та планував нові ідеї щодо зйомки. Задачі фотосесії можуть передбачати зміну фону або додавання реквізиту для проекту. Стилист може працювати над відповідністю кольору фону кольорам одягу та аксесуарів, або над будь-якими іншими задачами, які найкраще допоможуть презентувати продукт. Завдання фотографа полягає в тому, щоб імпровізувати для отримання приголомшливого знімку, і гарне планування – найкращий спосіб зробити це легко [3].

2) Доцільне використання світла. Якщо є вікна і достатньо природного світла, найкраще почати з огляду простору студії без об'єкта зйомки та побачити, куди падають світлі ділянки та тіні, а також як вони змінюються залежно від часу доби та положення сонця. Якщо світлі ділянки та тіні утворюють бажаний візерунок від світла з вікна, можна розташувати об'єкт зйомки відповідно до світлових візерунків на задньому або передньому плані. Без природного світла все освітлення буде штучним. Найкращим освітленням для студійної модної зйомки є фотостроби (монолампи). Вони перевершують фотоспалахи, які кріпляться до «гарячого башмака» камери, оскільки мають швидший час перезарядки, більшу потужність і легше спрацювають дистанційно за допомогою трансивера [3];

3) Налаштування камери для студійної зйомки. Слід встановити всі можливі та оптимальні налаштування експозиції та балансу білого до та під час фотосесії тримати ISO на рівні 100 або найнижчому значенні для найкращої якості зображення, а якщо потрібно більше світла, можна покластися на освітлювальне обладнання [2; 3];

4) Експерименти та визначення ракурсів для фотографування моделей. У визначенні ракурсів важливими є класичні правила композиції – симетрія, асиметрія, правило третин тощо. Доцільною є зйомка з позиції з камерою приблизно на 60 см від підлоги, коли модель стоїть з повноцінною композиції тіла. Якщо знімати занадто високо – не вдасться отримати бажаний редакційний вигляд у модній фотографії; зйомка з низького ракурсу зробить модель візуально вищою. Якщо модель рухається (стрибає, відходить тощо) – перемикання на розпізнавання очей та відстеження автофокусування допомагає стежити за моделлю та утримувати її у фокусі [2; 3];



5) Мотивація команди. Дизайнер, фотограф, стилісти, візажисти, моделі, асистенти – мають бути функціонально об'єднані та емоційно залучені організатором проєкту, а також розуміти суть і важливість своїх задач [3].

Розглянемо приклади студійної фотозйомки. Зйомка від бренду POUSTOVIT осінь-зима 2024-2025 «Зимові ранки в Карпатах» проведена з використанням нейтрального фону і мінімуму реквізиту. У колекції відображено стриманість, внутрішню м'якість та бажання проявити глибокі емоції. Бренд постійно шукає натхнення в подорожах та різних культурах світу, поєднуючи їх із сакральними елементами спадщини українського народу. Колекція «змальовує» зимові ранки в Карпатах: холодні срібні та димчасті відтінки поєднуються з м'якими тьмяними кольорами покритих деревами гір, а насичені червоний і яскравий зелений навіюють передчуття свят. Колекція створена з використанням цупкої вовни, м'якого принтованого шовку та делікатних мережив, які гармонують із чіткими структурними формами та елегантною жіночністю. Принти на сукнях, що є ключовим елементом колекцій бренду, передають відсутність чіткого розуміння майбутнього, роздуми, повні сумнівів і непевності. До колекції також увійшли пальта, костюми із максі- та мідіспідницями, светри, блузи, подовжені топи [4].

Фотографом зйомки був Danil Kaistro, модель – Маріана Нечипорук, стиліст зйомки – Діана Онацька. У виборі фону дотримано балансу холодного світло-сірого відтінку. Важливе значення у фотосесії мали ракурси моделі під час її позування: усі класичні правила композиції, включаючи симетрію і асиметрію, правило третин тощо, знайшли застосування.

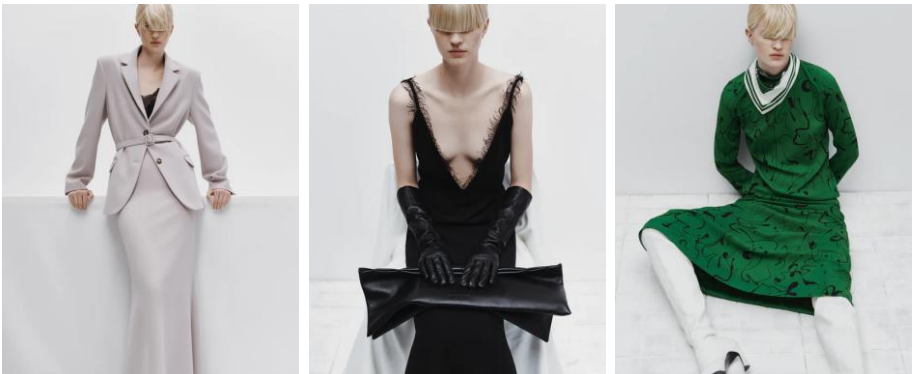


Рис.1. POUSTOVIT. Моделі колекції осінь-зима 2024-2025 «Зимові ранки в Карпатах» [5]

Студійна фотосесія дизайнера Руслана Багінського колекції «Ruslan Baginskiy Family Drop» напроти, виконана із залученням антуражу та сюжетної лінії. Презентація колекції несе запрошення відчутти тепло сімейного кола і представляє сім нових кольорів фірмових шапок і шарфів RB, а також рукавички. «Кожен елемент – від величезних, виготовлених вручну



скульптурних об'єктів до крихітних, ретельно вишитих вручну літер «RB» – розповідає історію творчості, майстерності та української стійкості», – зазначається на сторінці офіційного сайту дизайнера [6].



Рис.2. Р. Багінський. Родинна колекція аксесуарів осінь-зима 2025 [6]

У композиції фотографій використано htrdsbpb – великі шапки, шарфи та рукавички, виготовлені з дерева. Вони також прикрашають флагманські магазини RB (Руслан Багінський) в Києві, Львові та Одесі, а також спеціальний святковий поп-ап RB, відкритий у провідному універмазі України, київському ЦУМі. Використання натуральних матеріалів у цих прикрасах підкреслює цінність ручної роботи та ремісничих знань, вкладених не тільки в головні убори, але й у їхнє оформлення.

Моделями запрошено не професійних демонстраторів, а пересічних споживачів, включаючи дітей: «Для мене свята – це родина. Тому я хотів, щоб у святковій колекції було щось для дітей. Саме тому я запросив своїх друзів, команду та маму взяти участь у спеціальній святковій фотосесії», – зазначає Руслан Багінський [6]. На фото передано грайливий позитивний настрій, який



органічно сприймається із гротескними дерев'яними артефактами сірого, червоного і зеленого кольорів, що копіюють вироби колекції. Окрім представлення виробів за допомогою демонстраторів, в умовах студії виконано також і предметну фотозйомку, на одному із фото показано лише вироби (рис.2, б). Окрім цього, кожен виріб відзнято окремо для демонстрації на офіційному сайті.

ВИСНОВКИ

Створення виразного образу або атмосфери студійної зйомки допоможе привабити увагу споживачів до модного продукту. Проаналізовано досвід студійної фотозйомки Я. Мончака та Б. Піссіоса, визначено основні умови та художньо-технічні прийоми студійної фотографії: передпродакшн у студії; доцільне використання світла; налаштування камери для студійної зйомки; експерименти та визначення ракурсів для фотографування моделей; мотивація команди. Визначені позиції є невід'ємними складовими студійної фотосесії та успішної презентації модної інновації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Студійна зйомка. URL: <https://koloro.ua/ua/services/studijna-zjomka/>
2. Denton N. 10 top tips for shooting fashion photography. URL: <https://www.canon-europe.com/pro/stories/fashion-photography-technique-tips/>
3. Pissios B. Mastering the Art of Studio Fashion Photography. URL: <https://greatbigphotographyworld.com/studio-fashion-photography/>
4. Зимові ранки в Карпатах: кампейн POUSTOVIT осінь-зима 2024. URL: <https://www.druk.press/nova-kolekcija-poustovit-fw-24-25/>
5. POUSTOVIT. fw'24/25. URL: <https://poustovit.com/uk/pages/fw24>
6. RB Special Holiday Drop 2024, URL: <https://ruslanbaginskiy.com/uk/blogs/news/rb-holiday-drop-2024-25>

TULCHYNSKA S.

FASHION PHOTOGRAPHY USING STUDIO SHOOTING TECHNIQUES

The study analyses the studio photography experience of fashion photographers Y. Monchak and B. Pissios, identifies the main conditions and artistic and technical techniques of studio photography: pre-production in the studio; appropriate use of light; camera settings for studio photography; experimentation and determining angles for photographing models. The approaches of designers from the POUSTOVIT and Ruslan Baginskiy brands to conducting studio photography projects are considered.

Key words: fashion photography, studio photography, light, composition, pre-production, design product presentation.