

УДК 77.04
ББК 85.16
Б43

Беленко, Дина Сергеевна.

Б43

Карманный генератор идей для фотографов : 52 вдохновляющих задания / Дина Беленко. – Москва : Эксмо, 2022. – 128 с. : ил. – (Фотография как искусство).

ISBN 978-5-04-162581-8

Перед вами уникальная книга, страницы которой легко превращаются в карточки с заданиями для фотографов. Автор и дизайнер карточек – Дина Беленко, чьи снимки наполнены фантазией и необычным взглядом на привычные вещи. Благодаря этому «генератору идей» даже привычные лимон, зеркало или мыльные пузыри помогут вам раскрыть творческий потенциал и придумать свежие ракурсы и сюжеты для фотосессий.

Карточки можно использовать в любом порядке, выполнять задания в одиночку или с друзьями на вечеринке. Вы можете выкладывать результаты в свой блог в формате 52-недельного челленджа. Разбудите свое вдохновение и найдите свой уникальный стиль.

**УДК 77.04
ББК 85.16**

ISBN 978-5-04-162581-8

© Д. Беленко, текст и дизайн, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Содержание

Вступительное слово

Как это работает?

1. Разнообразный лимон
2. Рамки и коллекции
3. Фокусы с зеркалом
4. Закатанные банки
5. Не разбив яиц
6. Мыльные пузыри
7. Рафинад
8. Выкрасы и палитры
9. Молочная ванна
10. Пластиковый стаканчик
11. В коробке с карандашами
12. Вешалка
13. На хлеб не намажешь
14. Мел, чернила и объем
15. Скажи что-то хорошее
16. Покажи прогресс
17. Взгляд изнутри
18. Блеск и тени в контровом
19. Фокус с морозом
20. Контурный флэтлей
21. Под водой
22. Одна лампа
23. Кружите меня, кружите!
24. Сквозь туман
25. Перевертыш
26. Театр рефлексов и теней
27. Что-нибудь ненужное
28. На дне коробки

29. Непростое стекло
30. Громко
31. Путы и узлы
32. Персидский референс из 90-х
33. Агрегатные состояния
34. Икебана
35. Натяжение
36. Одно из ощущений
37. На волосок от
38. Круговая диаграмма завтрака
39. Семь вуалей
40. Фокус с исчезновением
41. Кинематограф
42. Лед и пламень
43. Перевернутые стулья,
выключенный свет
44. Кто-то в моем доме
45. Потусторонние сигналы
46. Обложка альбома
47. Доблести марсохода
48. Дезинтеграция
49. Швы и заплатки
50. Шелк и бетон
51. На поверхности и в глубине
52. Нагадала нам судьба
53. Отпечаток ладони
54. Чистый лист
55. Импровизированный сад камней
56. Чешуя
57. Форма для маффинов
58. Спичка
59. Закрытая коробка

Вступительное слово

Меня зовут Дина Беленко, я фотограф, которого постоянно спрашивают: «Откуда вы берете идеи?»

Именно для того, чтобы помочь фотографам найти оригинальную идею для съемки, расшевелить фантазию, справиться со страхом чистого листа и навсегда избавиться от проблемы «я не знаю, что сфотографировать», я придумала «Карманный генератор идей».

Страницы этой книги можно превратить в карточную колоду, где каждая карта — творческое задание, которое можно сделать, не выходя из зоны комфорта, но расширив её, попробовав что-то новое и вдохновляющее.

Задания можно использовать как игру с друзьями, личный 52-недельный челлендж или персональный генератор идей, когда хочется творческой искры.

Зажигайте!

Как это работает?

Чтобы выбрать задание, можно перелистать страницы книги и выбрать одну наугад. Или же каждую можно отделить по перфорации, превратив книгу в колоду карт.

Всего здесь четыре масти, не считая бонусных заданий «со звездочкой»:

«Полет соло» — самые простые задания, сосредоточенные вокруг одного предмета.

«Трюки и фокусы» — предложения поэкспериментировать с конструкцией сцены или спецэффектами (поснимать в аквариуме, что-нибудь заморозить или заставить отбросить необычную тень).

«В поисках предмета» — задания, где нужно соблюсти некое условие (композиционное или сюжетное) или передать определенное ощущение, здесь реквизит не задан условием задачи, его поиск станет частью решения.

In medias res — самые сложные задания, построенные на требованиях к сюжету или концепции снимка (например, попытке показать исчезнувший предмет, ощущение чужого присутствия или восстановление разбитой вещи).

Вытяните случайную карту. Прочтите задание. Не паникуйте, если вас немедленно не осенила гениальная идея, это нормально.

Помните, что хорошие идеи никогда не приходят мгновенно: потратьте на размышления (а еще лучше — на рисование эскиза) хотя бы полчаса. Это должны быть полчаса по настоящим часам, а не по внутренним ощущениям, поскольку мы склонны преувеличивать скорость, с которой течет время, когда мы работаем.

Записывайте все идеи, которые приходят в голову, даже глупые и дурацкие. Отбором можно заняться позже, а немедленная критика мешает мыслить широко и нестандартно.

Превратите смутную идею в эскиз. Он не обязательно должен быть подробным, но даже примерный набросок поможет вам с выбором реквизита и построением композиции. Чем больше вы потратите времени на планирование и подготовку, тем проще будет съемка и тем более предсказуем результат!

Не торопитесь и ничего не бойтесь!

Удачных экспериментов!

БОНУС-РАУНД

Это дополнительные карточки, которые не входят в основную колоду: для тех, кто хочет продолжить эксперименты. Описания здесь намеренно более сдержанные и краткие, можно считать, что это — усложненные задания «со звездочкой».

**ПОЛЁТ
СОЛО**

Разнообразный лимон

Если жизнь дает тебе лимоны,
сделай из них реквизит.

Снимите историю о лимоне, взяв
за отправную точку его свойства:
цвет, вес, вкус, возможность
выжать из него сок и разрезать
на кружочки:

- пригрозите ему попаданием
в лимонад,
- сделайте самую красивую
в истории *vanitas* завитушку
цедры,
- сведите его к желтому кругу
в Твистере.

Трагичная история разлуки с чаем
и обращение к испанской поэзии
(где лимон – символ несчастной
любви) тоже считаются.

ПОЛЁТ СОЛО

Выберите свойство,
сконцентрируйтесь на нем
и разверните его в сюжет
для снимка.

**ПОЛЁТ
СОЛО**

Рамки и коллекции

Соберите коллекцию предметов, объединенных словом-ассоциацией:

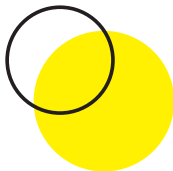
- хрупкость, вязкость, высыхание, кислота, ностальгия, раздражение, молодость, etc.

Обязательное условие – наличие рамки, полки, комода, витрины, shadow box, альбома, стеллажа, любого традиционного способа продемонстрировать коллекцию.

Отнеситесь к предметам, как к музейным экспонатам, гербарию или набору редких марок.

Перенесите в музейное, коллекционное пространство будничные предметы вроде зубных щеток и комнатных растений.

Снимите момент перехода.

**ПОЛЁТ
СОЛО**

Фокусы с зеркалом

Используйте зеркало одним из трех способов и добавьте в готовый натюрморт:

- тематически или визуально контрастную текстуру (фотографию леса, моря, неба в серый и сухой натюрморт с камнями),
- лицо модели или фотографа (помните, что зеркало можно частично закрыть, добавить на него надпись, поместить в коробку, птичью клетку или аквариум),
- отражение модифицированного предмета (например, целое яйцо в натюрморте и яичница в отражении).

Бонусные очки за переотражения и разбитые зеркала.

**ПОЛЁТ
СОЛО**

Закатанные банки

Возьмите большую стеклянную банку и соберите натюрморт полностью внутри нее.

Тщательно продумайте, что внутри?

Запечатанный джинн?

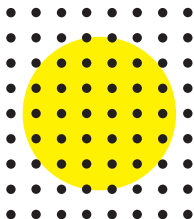
Воспоминания о лете?

Шум моря?

Морозный воздух?

Июньская гроза?

Если не можете выбрать, снимите сразу несколько банок, будто это коллекция солений у бабушки в кладовой.

**ПОЛЁТ
СОЛО**

Не разбив яиц

Сделайте список из 30–50 способов существования обычного яйца.

Вареное, жареное, разбитое, раскрашенное на Пасху (мексиканские черепа или цвета Pantone?), с единственной трещиной, с драконом внутри, шоколадное, найденное археологами вместе с отпечатком папоротника, содержащее внутри Вселенную, опасно лежащее на краю стола.

Выберите не менее пяти, сделайте на их основе полноценные эскизы и снимите короткую серию.

**ПОЛЁТ
СОЛО**

Мыльные пузыри

Снимите мыльный пузырь на месте чего-то вечного и надежного: бриллианта в кольце, Земли в рамке глобуса, окруженного планетами Солнца, железного шарика в Колыбели Ньютона, привычных продуктов на привычных местах.

В классических *vanitas* мыльные пузыри были символом краткости жизни. Эта тема так широка, что даже в натюрморте из рутинных предметов им найдется место.

