

WORKSHOP BY YOURSELF

Key to Photography

Pictoca

Wisanu Niyomsiri

ตำราถ่ายภาพ เพื่อการจัดแสงระดับมืออาชีพ
สำหรับผู้ที่รักการเรียนรู้เพื่อการตามทันมืออาชีพในเวลารวดเร็ว

: 15 ตัวอย่างของการจัดแสงด้วย STUDIO FLASH อย่างไม่ปิดบังและนำไปใช้งานได้จริง: การเลือกซื้อ STUDIO FLASH : การใช้แฟลชติดหัวกล้องในที่ลับ
: การใช้แฟลชติดหัวกล้องเพื่อหลบเงาจากแสงอาทิตย์
: ระยะสว่างลึก (ไม่ใช่ระยะชัดลึก) : การทำเงาให้มีความนุ่มนวล
: การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพคนและดอกไม้หน้าพืชต่างวาม
: เทคนิคความรู้

575.-

Light Meter

SLR Camera

Studio Flash

Honeycomb
Grid

Snoot

Soft Box

Octa Box

SLR Camera

INTRODUCTION

คำชี้แจง (ในการพิมพ์ครั้งแรก)

ตำราดีๆ เกี่ยวกับการถ่ายภาพก็ได้มีท่านผู้เชี่ยวชาญในวิชาสาขานี้เขียนกันไว้มากเล่ม และแต่ละเล่มก็ล้วนเป็นตำราที่มีคุณค่าทั้งนั้น สำหรับหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้มีวัตถุประสงค์พิเศษต่างไปจากบรรดาตำราทั้งหลายที่กล่าวแล้วนั้น กล่าวคือ ต้องการที่จะให้ผู้อ่านได้รู้เนื้อหาที่สำคัญของการถ่ายภาพอันเป็นปฏิบัติการจริงอันสืบเนื่องมาจากการดกผลึกทางความคิดและการฝึกฝนอันจัดเจนของช่างภาพอาชีพระดับปรมาจารย์คนหนึ่ง เป็นหลักปฏิบัติแบบย่อๆ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรายละเอียดและศัพท์แสงต่างๆ ให้มากนัก ในหนังสือนี้ ผู้เขียนจึงไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวปลีกย่อยอย่างละเอียดพิสดารจนเกินไป แต่มุ่งที่จะเสนอรูปแบบมาตรฐานการถ่ายภาพเชิงปฏิบัติด้วยการอธิบายอย่างง่าย ๆ และแจ่มแจ้ง

ผมได้มีโอกาสได้รู้จักอาจารย์วิศณุ นิยมศิริ จากการเป็นลูกศิษย์เรียนถ่ายภาพกับท่าน ได้เห็นภาพถ่ายจากประสบการณ์อันมีค่าของท่านอาจารย์มากมาย ผมจำลองตัวเองกับคนที่สนใจและมีรสนิยมการถ่ายภาพเช่นเดียวกับผม ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าอาจารย์ท่านทำเรื่องน่าทึ่งเช่นนั้นได้อย่างไรในแต่ละภาพ ดังนั้น เมื่อท่านได้ปรารภว่าจะทำตำราถ่ายภาพที่เขียนเป็นแนวการเผยแพร่เคล็ดลับ มีการพิสูจน์ทดลองให้ประจักษ์ มากกว่าทฤษฎีลอยๆ เป็นเนื้อหาตำราถ่ายภาพในอุดมคติอย่างที่คุณที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทุกคนอยากจะได้รู้ ไม่ใช่แค่รู้เท่านั้น แต่นำมาปฏิบัติได้จริงด้วย ผมจึงตกลงรับผิดชอบจัดหาและบริหารการลงทุนให้ท่านได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้สมตามเจตนารมณ์ที่ดีของท่าน

ผมเห็นว่าในยามที่สังคมมืดคลุ้ม เศรษฐกิจฝืดเคืองแสนสาหัส ในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องตกงาน ขาดเงิน คงเลือกซื้อหาข้าวสารมากรอกหม้อ คนจำนวนน้อยเท่านั้น จะเลือกเสียเงินหา-หกร้อยบาทซื้อหนังสือถ่ายภาพมาอ่านในยามนี้ แต่คงมีบางคนเฉพาะพิเศษ นอกจากจะมีสตางค์อยู่บ้าง ยังมีความต้องการแสวงหาทักษะหรือความรู้ความสามารถพิเศษในแนวศิลปะจรรโลงจิตใจได้ผ่อนคลาย เยียวยาความเครียดลงไปได้บ้าง

ศิลปการถ่ายภาพที่ดีในทัศนคติของผมก็คือ การสื่อสารอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆ ให้มีอารมณ์อย่างเดียวกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทั้งหลาย นอกจากจะได้ประโยชน์จากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผมยังอยากสมมติให้ท่านผู้อ่านเปรียบหนังสือนี้เหมือนพี่เลี้ยง เดินทางในการถ่ายภาพ แต่รสชาติตลอดจนความสนุกสนานแห่งการถ่ายภาพย่อมเป็นอยู่ในโลกส่วนตัวของท่าน เพื่อความรื่นรมย์ทางปัญญา, การดำรงชีวิตที่ดี, ตลอดจนให้รู้จักตนเองของท่านในที่สุด

ขอขอบพระคุณ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ด้วยรักและปรารถนาดี

ศิวะพงษ์ ยศแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทุนฯ

รัชดาภิเษก 25-5-2552

Why must be Pictoca

ถ้าเรานับถอยหลังไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในสมัยที่กล้องดิจิตอลยังไม่ได้ครองโลกอย่างในปัจจุบัน จะมีก็แต่กล้องฟิล์มเท่านั้น การถ่ายภาพค่อนข้างจะเป็นศาสตร์เร้นลับ หลายๆ คน ไม่กล้าที่จะซื้อกล้องถ่ายภาพเพราะกลัวว่าถ้าซื้อไปแล้ว แต่ไม่มีความรู้เรื่องถ่ายภาพก็จะถ่ายภาพไม่ติดหรือเรียกว่าภาพเสียจนหมด โดยเฉพาะกล้อง SLR ซึ่งถือว่าถ้าใครจะมีได้บุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นมืออาชีพหรือถ้าเป็นมือสมัครเล่นก็ต้องเรียกว่า SERIOUS AMATEUR ต่อมาเมื่อกำลังดิจิตอลเริ่มมีแพร่หลายมากมายในท้องตลาดและราคาได้ลดต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อถือว่าในปัจจุบันโดยเฉพาะกล้องดิจิตอลที่เป็น SLR จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากหันมาเล่นกล้องแบบ SLR มากขึ้น และบางคนก็ไม่ได้ซื้อมาเล่น แต่ซื้อไว้**เพื่อหวังใช้งานอย่างจริงจังในธุรกิจส่วนตัว เช่นเครื่องประดับ เสื้อผ้า ตุ๊กตา ฯลฯ** และบางคนยังซื้อมา**เพื่อหวังว่าจะใช้ประกอบอาชีพ** โดยคิดว่าถ้ามีกล้องดิจิตอล SLR แล้วจะสามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามโดยง่าย แต่ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด จริงอยู่กล้องในปัจจุบันมีระบบ AUTO หลายระบบเพื่อช่วยให้เราถ่ายภาพได้ติดหรือเรียกว่ามีรูปภาพ แต่การที่จะหวังว่าเพื่อให้ได้ภาพสวยๆ อย่างเช่นในแคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ ตามแบบของต่างประเทศกลับทำไม่ได้ ทั้งๆที่พยายามอยู่นานและกล้องก็เป็นกล้องดิจิตอลซึ่งสามารถถ่ายภาพแล้วเห็นภาพได้ทันที แต่กลับทำไม่ได้ นั่นเป็นเพราะทุกๆ คนลืมนึกไปว่า**เทคนิคและวิชาการถ่ายภาพในสมัยที่เรายังใช้กล้องฟิล์มยังมีความหมาย** ผมอยู่ในวงการถ่ายภาพมานานกว่า 30 ปี โดยใช้กล้องฟิล์มมาตลอด และเพิ่งจะหันมาใช้กล้องดิจิตอลได้ก็เมื่อประมาณ 2 ปีเศษๆ ผมได้ใช้ความรู้ในสมัยที่ยังใช้กล้องฟิล์มโดยนำมาใช้กับกล้องดิจิตอล และได้ผลอย่างยอดเยี่ยม **ผมได้พบหลายๆ ท่านบ่นถึงความผิดหวังในตัวเองที่อุดหนุนซื้อกล้องดิจิตอล SLR มาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้อย่างแท้จริง** หรือบางครั้งสิ่งที่ผมอดสูใจที่สุดก็คือการที่ได้ยินนักเล่นกล้องสมัยใหม่บางคนคุยกันเรื่องการถ่ายภาพ **แล้วเกทับกันไปมา โดยแต่ละคนรู้เรื่องภาพดีๆ แทบทั้งนั้นและไม่ได้อยู่กับแนวทางปฏิบัติ** แต่อยู่กับอุปทานและความเชื่อที่ผิดๆ เสมอมา เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องการถ่ายภาพอย่างแท้จริงมาก่อน โดยเฉพาะ**การถ่ายภาพเพื่อการค้า** ผมจึงได้ลองทำโครงการอบรมการถ่ายภาพแบบตัวต่อตัวขึ้นมาโดยคิดค่าอบรมท่านละ 6,000 บาท ต่อหนึ่งคน ซึ่งถ้าเรียนจบคอร์สก็จะใช้งบประมาณ 18,000 บาท ไม่รวมค่าเรียนการแต่งหน้า โดยแบ่งเป็นคอร์สพื้นฐาน คอร์สการถ่ายภาพคน และคอร์สการถ่ายภาพสินค้า ซึ่งผู้เข้าอบรมจะเรียนครบทั้งสามคอร์ส หรือเลือกเรียนเพียงคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็ได้ เพราะแต่ละคอร์สไม่เกี่ยวข้องกัน และแยกอิสระจากกันอย่างสิ้นเชิง หลายคนบอกว่าผมบ้า คิดมาได้อย่างไรค่าอบรมตั้ง 6,000 -18,000 บาท ใครจะมาเรียน แต่ผมก็ได้ตอบบุคคลเหล่านั้นไปว่า **ผมต้องการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่เห็นวิชาของการถ่ายภาพมีคุณค่าและราคาไปพร้อมๆ กัน ผมไม่ต้องการสอนคนที่เห็นแต่คุณค่า แต่ไม่ให้ความสำคัญ** ผมต้องการได้คนเห็นคุณค่าและราคาของวิชาไปพร้อมๆ กัน เพียง **1 ใน 5,000 ของผู้ที่มักกล้อง SLR ก็เพียงพอแล้ว** และโครงการของผมก็ได้พิสูจน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นว่ามันเป็นไปได้ มีคนอย่างที่ผมต้องการอยู่จริง และผมก็ได้ถูกเชิญอยู่เสมอมานานกระทั่งวันหนึ่งผมก็ได้พบกับบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง

ที่มารับการอบรมการถ่ายภาพและการแต่งหน้าจากผมและคุณเรวดี รวมแล้ว 5 วัน ท่านผู้นั้นคือ **คุณคิวงษ์ ยศแก้ว** ซึ่งคุณคิวงษ์ได้ทราบว่ามีแนวความคิดอยากจะลองทำตำราถ่ายภาพชนิดที่เป็นตำราในฝันของผมโดย**เป็นตำราที่ไม่มีการปิดบังเคล็ดลับใดๆ** และเป็นตำราที่**ไม่มีใครทำมาก่อน** คุณคิวงษ์มีความรู้สึกเห็นดีเห็นงามด้วยและได้ตัดสินใจเป็นผู้อำนวยการในการจัดหาทุนให้แก่มผมซึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้

ผมเชื่อว่าท่านผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านผู้นั้นจะ**พบหนทางสู่การเป็นช่างภาพอาชีพอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมถ่ายภาพจากที่ไหน** นอกเสียจากท่านผู้นั้นต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของการถ่ายภาพอย่างทุกระบบและขั้นตอน และเห็นคุณค่าและราคาของวิชาการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการย้ำถึงความเชื่อมั่นในตัวเอง คอร์สการอบรมแบบตัวต่อตัวที่ผมดำเนินอยู่ก็ยิ่งพร้อมสำหรับท่านผู้นั้น สำหรับราคาหนังสือเล่มนี้จะสูงกว่าหนังสือทุกเล่มในวงการถ่ายภาพคือราคาเล่มละ 575 บาท แต่ผมเชื่อว่าไม่มีหนังสือเล่มใดให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพได้มากเท่าเล่มนี้ ผมขอย้ำว่า**ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับกล้องแต่ละรุ่นหรือแต่ละยี่ห้อ** ถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับกล้องเราจะมีให้เฉพาะพื้นฐานที่เหมือนกัน ในแต่ละยี่ห้อและในแต่ละรุ่น เป็นพื้นฐานที่คุณจำเป็นต้องรู้ และรู้เพียงแค่นี้ก็เพียงพอ ไม่ต้องรู้มากกว่านี้

สุดท้ายนี้ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติและเห็นความมีคุณค่าและราคาของหนังสือเล่มนี้ทุกๆ ท่าน

ขอให้ทุกท่านจงกลายเป็นมืออาชีพ

วิศณุ นิยมศิริ

ผู้เขียนและทำภาพประกอบ

18 กันยายน 2552

U.A. สำหรับท่านที่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วอยากจะเข้าเรียนขั้นพื้นฐานในระดับล่างสุด แต่สำคัญมาก ผมจะมีคอร์สอบรมแบบกลุ่ม คอร์สละไม่เกิน 8 ท่าน ในราคาปกติท่านละ 700 บาท แต่ลดเหลือท่านละ 500 บาท โดยมีกติกาดังต่อไปนี้

1. ต้องแจ้งชื่อของท่านก่อน และชำระค่าอบรมในวันอบรมโดยชำระก่อนเข้าอบรม
2. ท่านที่ไม่ได้แจ้งชื่อไว้ล่วงหน้า และได้เดินทางมาเพื่อรับการอบรม หากในรอบนั้นมีผู้แจ้งชื่อและเข้ารับการอบรมในเวลาที่เหมาะสมเต็มอยู่แล้ว ผมต้องขอแสดงความเสียใจที่ขอเลื่อนท่านเป็นครั้งต่อไป นอกเสียจากมีจันทานุมิตจากผู้มีสิทธิในวันนั้นครบ 100% อนุญาตให้ผู้ที่มาเกินเข้าอบรมได้
3. การอบรมจะมีเฉพาะในวันอาทิตย์ที่สามของแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10.00-16.00 น. โดยมีที่พักทานอาหารในช่วง 12.00-13.00 น.
4. เมื่อถึงเวลาจะไม่มีการรอท่านผู้มาสาย และการอบรมจะต้องมีการดำเนินไปแม้ว่าในวันนั้นตลอดทั้งวัน จะมีผู้เข้าอบรมเพียงท่านเดียว
5. ท่านต้องนำหนังสือมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานและ ผมจะได้เซ็นลายมือชื่อกำกับในหน้าของค่าน้ำ
6. สำหรับท่านที่แจ้งชื่อแล้วไม่มา ท่านไม่สามารถแจ้งคืนในรอบถัดไปได้ ท่านต้องต่อคิวเป็นคนสุดท้ายของรอบต่อไป โดยเราจะแจ้งให้ทราบในวันเสาร์ก่อนถึงวันอบรม 1 วัน
7. สำหรับท่านที่มาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากวันนั้นผู้อบรมขาด ท่านสามารถเข้าอบรมได้ทันที
8. ท่านที่แจ้งชื่อไว้แล้วแต่มาสายคือมาไม่ทัน 10.00 น. ผมขออนุญาตที่จะถือว่าท่านขาด และจะให้ผู้ที่มาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเข้าแทนที่ ยกเว้นว่าไม่มีผู้เข้าแทนที่หรือในที่อบรมมีการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีผู้รับการอบรมได้เกิน 8 คน ก็จะเป็นอันว่าท่านมีสิทธิที่จะเข้าอบรม แต่จะไม่มีการสอนย้อนหลัง นอกจากท่านจะรออยู่ในเวลาเย็นหลังจากที่การอบรมในตารางได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผมยินดีที่จะอยู่นอกเวลาและสอนในส่วนที่ขาดให้โดยไม่คิดค่าอบรมเพิ่มเติม
9. การอบรมจะมีขึ้นที่ STUDIO ของผม ณ บางปะกอก แม้ว่าจะสถานที่ภายนอกจะไม่หรูหรา แต่ภายใน STUDIO มีความมาตรฐาน และอุปกรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดทั้งผู้ทำการอบรมและผู้เข้ารับการอบรม และเพื่อเป็นการประกันได้ว่าผู้จัดการอบรมจะไม่มีการบอกเลือนคอร์สของการอบรม

Pict@ca 5 CONTENTS

MAKEUP 6

12 LOW KEY

HIGH KEY 16

20 PORTRAIT

SOFT NUDE 28

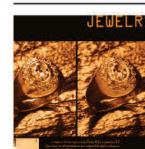
54 INDOOR FOR OUTDOOR

STILL LIGHT 60

62 AQUARIUM

JEWELRY 70

74 COMPOSITE

ราคาเล่มละ 575 บาท

Pict@ca
Key to Photography
081-486 3877

Makeup

ในการถ่ายภาพบุคคล (โดยเฉพาะการถ่ายภาพผู้หญิง) ช่างภาพทุกคนคงอยากจะให้งานของตนออกมาเป็นที่ยอมรับของผู้พบเห็น ดูแล้วเป็นภาพที่สวยงาม แต่หลายๆ ท่านก็มักจะผิดหวัง ภาพที่ได้มันไม่สะกดใจผู้พบเห็นตามที่ตัวเองต้องการแม้แต่ในใจของช่างภาพผู้นั้นเองก็ยังไม่อยากที่จะยอมรับในผลงานของตนเอง

มาในครั้งนี่ ผมจะแนะนำวิธีการถ่ายภาพนางแบบเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม ซึ่งถ้าคุณปฏิบัติตามนี้แล้ว คุณจะรู้ว่าการถ่ายภาพนางแบบไม่ใช่ของยาก มันเป็นเรื่องแค่ปัญหาเส้นผมบังภูเขา ถึงแม้จะเป็นช่างภาพหัดใหม่ก็สามารถที่จะทำได้ไม่ยาก คือ

1. หาคณสวยๆ มาเป็นแบบถ่ายภาพ
2. หาเสื้อผ้าสวยๆ มาให้นางแบบใส่
3. หาเครื่องประดับเช่น สร้อย หมวก และอื่นๆ มาประกอบ
4. หาฉากหรือวิวสวยๆ มาให้นางแบบยืน นั่งหรือนอนเพื่อการถ่ายภาพ
5. หาอุปกรณ์ประกอบฉากเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ขอนไม้ ฯลฯ มาให้นางแบบประกอบท่าทาง
6. เลือกทางแสงที่สวยงาม หรือจัดแสงให้สวย
7. รู้จักใช้ช่างแต่งหน้าที่มีประสบการณ์มาช่วยเรา

ความสำคัญของช่างแต่งหน้า

1. หากเราได้ผู้เป็นแบบหน้าตาสวยสักเพียงใด แต่ไม่ได้รับการแต่งหน้าหรือการแต่งหน้าไม่ดีพอ นางแบบสาวสวยคนนั้นอาจจะสวยน้อยลงเมื่อเป็นภาพที่ปรากฏออกมาจากกล้อง

2. หากนางแบบที่เราหามาได้ยังไม่สวยแต่ขาดพอช่างแต่งหน้าผู้มีประสบการณ์สามารถที่จะเหลาใบหน้าของนางแบบคนนั้นใหม่ให้กลายเป็นคนละคนได้ ดังที่ท่านจะได้ชมจากภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้

ผมอยากให้ช่างภาพทุกคนเห็นความสำคัญของช่างแต่งหน้า เพราะผมมีประสบการณ์มามากพอในการถ่ายภาพบุคคลและภาพที่ผมนำมาแสดงให้เห็น ไม่มีภาพใดที่นางแบบไม่ได้รับการแต่งหน้า

สำหรับในบทนี้ นอกจากผมจะบอกให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักความสำคัญของช่างแต่งหน้าแล้ว ผมยังได้ยกตัวอย่างของการเหล่านางแบบเสียใหม่มาในภาพที่ท่านได้ชม และยังมีการบอกวิธีการตั้งทางแสงแบบพื้นฐานง่ายๆใน STUDIO ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบอีกด้วย

ภาพที่นำมาประกอบนี้เป็นภาพเบื้องหลัง ส่วนหนึ่งของคอร์สการอบรมการแต่งหน้าและการถ่ายภาพให้แก่ คุณศิวพงษ์ ซึ่งได้ใช้เวลาอยู่กับเราที่ STUDIO ถึง 5 วัน เพื่อเรียนถ่ายภาพ 3 วัน และเรียนแต่งหน้า 2 วัน ซึ่งเป็นที่พอใจของคุณศิวพงษ์เป็นอย่างมาก และนี่ก็อยากจะให้ท่านอื่นๆ ได้ ทราบถึงเทคนิคและความลับต่างๆของการถ่ายภาพในราคาที่ไมสูงเหมือนอย่างที่คุณศิวพงษ์ ได้ทุ่มเงินลงไป คุณศิวพงษ์จึงตัดสินใจทุ่มเงินอีกก้อนมาเพื่อเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการผลิตหนังสือเล่มนี้ให้ออกมาสู่สายตาของท่านผู้อ่าน

Rawadee Chaipanya
Makeup Artist

Camera: Canon EOS 300D

Lens : Sigma 70-300 Macro

Flash : Excella