

MODULE 4

STORIES - VERTEL EEN VERHAAL

My Lights & Lines Photography

Oefening: schrap wat niet past - detail/gelaagdheid/humor

INHOUD MODULE 4

Spontane foto's vs.
poseren
Verhaal vertellen
Do's & Don'ts
Toepassingen
Opdrachten

STORIES!

Door Hannah Vanderwaeren

MOMENTS OVER MOUNTAINS

De derde pijler is meteen ook mijn favoriet - Verhaal. Uiteindelijk maken we foto's omwille van het verhaal dat eraan vast hangt. Je mag de mooiste locatie hebben met het mooiste licht, maar zonder verhaal. En geloof me, dan is dat echt een holle doos. Een mooie holle doos, maar nog steeds een holle doos ;) Oftewel: Moments over Mountains!

Wij willen dus een verhaal vertellen. En dit kan je doen door verschillende beelden met elkaar te combineren, maar ook één enkel beeld kan al een heel verhaal vertellen. And that's where the magic happens!

SPONTANE FOTO'S VS. POSEREN

Wanneer we foto's maken van mensen zullen we vaak gaan zeggen wat ze moeten doen, hoe ze zich moeten positioneren. Of mensen voelen zelf al aan dat ze naar de lens moeten kijken en lachen (de ene al wat ongemakkelijker dan de andere). Geposeerde foto's zijn leuk omdat je de geportretteerde op die manier goed ziet en volledig in beeld hebt. Maar dit is niet altijd het meest fotogeniek en ook niet altijd het meest waardevol wanneer we kijken vanuit een 'verhaalstandpunt'.

Daarnaast vinden veel mensen zichzelf 'spontaan' beter op foto plakken. Je vangt op die manier ook meer echte emoties.

De kunst is om het juiste evenwicht te zoeken tussen poseren (al gebruik ik liever het woord 'sturen') en spontane momenten vangen. Hoe doe ik dat vaak? Mensen op een bepaalde plaats positioneren en hen dan vragen om iets te doen bv. tegen elkaar praten, een stukje rondwandelen, een mopje vertellen, naar elkaar kijken,... jij staat klaar met je camera en dan is het enkel nog een kwestie van het knopje op het juiste moment in te drukken.

Een andere mogelijkheid is om helemaal niet te sturen en je te focussen op wat er voor je lens allemaal gebeurt. Je zet niets in scène, maar bent alert en fotografeert spontane momenten.

Betekent dit dat je nooit nog geposeerde foto's mag maken? Uiteraard niet! Wees je gewoon bewust van de beperkingen.

VERHAAL VERTELLEN

Ik hoor je al denken: allemaal goed en wel, maar hoe vertel ik nu een verhaal met een foto? Daar heb ik een aantal richtlijnen en trucjes voor! We overlopen er samen een aantal:

Humor. Dit werkt altijd. Spontane gekke bekken, gniffelende kindjes, grappige blikken die uitgewisseld worden, absurde situaties,... Kortom alles wat grappig is en nog grappiger wordt doordat het moment bevroren wordt. Al kan het ook subtieler. Ik zag onlangs een geweldige foto van een collega-fotograaf waarbij een bruidskoppel onder een paraplu in de gietende regen stond. Vlak naast hun zag je een auto staan met als nummerplaat 'DRY'. Het is iets subtiel en niet iedereen zal het opmerken, maar die foto zou niet hetzelfde geweest zijn zonder die auto.

Momentjes. Elke situatie heeft een rode draad. een verjaardagsfeest waarbij de jarige kaarsjes uitblaast, cadeautjes die uitgepakt worden, een wandeling in het bos, een etentje,... Wanneer je echter doorheen die rode draad probeert te kijken, kom je heel veel 'micromomentjes' tegen. En die zijn vaak véél interessanter en minder voor de hand liggend dan de rode draad. Een mopje dat verteld wordt, een knuffelend koppel op de achtergrond,... Een voorbeeldje: Onlangs fotografeerde ik een huwelijk. We waren met z'n allen aan het wachten tot we het stadhuis binnen mochten wandelen. Plots zag ik dat een mama aan het broekje van haar baby (met volle luier dus) rook. Op zo'n moment sta ik direct klaar om die blik die gaat volgen te fotograferen. En jawel, ik had hem ;) Vlak daarna legde ze de baby op de grond en begon ze de luier te verversen. Buiten. Tussen een menigte. Op de grond. Dus ook dit heb ik gefotografeerd. Want dat is gewoon grappig en vertelt een verhaal over baby's die altijd op de meest onmogelijke momenten een vuile luier hebben. Bijvoorbeeld.

OPDRACHTEN

Maak een week lang elke dag een foto van jullie dagelijkse bezigheden. Zoek het ongewone in het gewone en maak elke dag één beeld. Maak gebruik van (een aantal van) de technieken die je leerde.

Maak een vrije reeks van min. 3 beelden. Zorg dat deze foto's bij elkaar passen of een verhaal vertellen. Gebruik (een aantal van) de technieken die je leerde.

Detail: moeder hegt haar arm om haar zoon..

Momentje: een getuige strijkt haar sjaal tussen het klaarmaken door...

Detail/Moment: gast toont de trouwring aan de hand van de bruidegom aan een kindje..

Verschillende lagen. Een verhaal vertellen in één beeld lukt goed wanneer je gebruik maakt van gelaagdheid. Wat betekent dit? Je maakt je foto zodanig dat je twee dingen tegelijk gebeuren op een beeld. Ideaal gezien gaan die twee dingen met elkaar in interactie. Klinkt misschien nog wat vaag, maar ik geef er een voorbeeldje bij.

Deze foto werd gemaakt tijdens een burgerlijk huwelijk. Ik fotografeerde de mensen in de zaal met het koppel op de voorgrond zodat het leek alsof het koppel naar de genodigden keken. Op dat moment passeert er iemand van de stad doorheen het gangpad en doet teken naar iemand die een foto maakt. Soms zijn dit 'lucky shots', maar als je je ervan bewust bent dat dit soort dingen mogelijk zijn, zal je merken dat je dit soort foto's veel vaker zal maken

Details. Details dragen, zeker in een reeks foto's, enorm bij bij het verhaal. Denk aan een hand op iemands schouder, iemand die een schep uit z'n bord neemt, een glas dat ingeschonken wordt.

Emoties. Niets heeft zo'n vertellende waarde als emoties die af te lezen zijn van iemands gezicht. Een intense lach, maar ook een traan, een kind met een huilbui, een boze peuter, waterige ogen, een liefdevolle blik. Probeer ze te vangen!

Verschillende soorten shots (zie module 3).

DO'S & DON'TS

Do's

- Probeer kinderen zoveel mogelijk spontaan te fotograferen. Ze laten zich niet sturen en dit toch proberen wekt vooral frustratie op.
- Zoek het speciale in het vanzelfsprekende. De meest gewone dagdagelijkse dingen zijn fotogeniek vanuit het juiste standpunt en met het juiste verhaal.
- Wees alert voor de momenten dat er misschien iets gebeurt en houd je camera klaar. Bv. Begint iemand te spreken? Houd je klaar om lachbuien of traantjes te fotograferen.

Don'ts

- Forceer mensen niet om op foto te staan. Het vertelt niets en je zal ze ook niet vastleggen 'zoals ze echt zijn'. Kies liever voor een spontaan moment.
- Wanneer je te veel gaat sturen, zal je mensen niet fotograferen vanuit wie ze echt zijn. Kies niet voor geforceerde poses omdat ze nu eenmaal mooi lijken, maar probeer meer te doen en verder te kijken.

"There is one thing a photography must contain, the humanity of the moment."

- Robert Frank

TOEPASSINGEN

Kinderen fotograferen.

- Volg ze in hun spel en stuur niet
- Geef ze een opdracht, bv. verstopt een schat en laat ze die samen zoeken aan de hand van een schatkaart, laat ze kevertjes zoeken, bloempjes plukken, een race lopen,...
- Plan een activiteit samen met de kinderen en fotografeer ze. bv. koekjes bakken, plantjes verzorgen, bessen plukken, vissen,...
- Fotografeer niet enkel de leuke momenten, maar ook de (peuter)crisissen, valpartijen, troostmomentjes,...
- Laat ze dansen
- Maak een parcours

Baby's fotograferen.

- Fotografeer de verzorging van de baby, tijdens het eten, knuffelmomentjes, aanrakingen,...
- Doe dit binnen in de vertrouwde omgeving. Op deze manier krijg je het gevoel van de intieme cocon waarin je op dat moment woont.
- Kies voor zacht licht, dit past beter bij het 'zachte' van een baby. (bv. zacht strijklicht naast een raam)
- Fotografeer het leven zoals het is. Dat is bij een baby zeker niet altijd rozengeur en maneschijn. bv. het uren rondwandelen met een baby met krampjes, nachtelijke voedingen, ontplofte luiers hoort er ook bij en vertelt veel meer dan een lieflijk slapend baby'tje.

Feestjes fotograferen.

- Fotografeer de rode draad, maar ook de 'moments in between' met een vleugje humor.
- Omdat dit een volledige reeks is, is het vaak handig om gebruik te maken van verschillende soorten shots om de kijker mee te nemen in het verhaal.

Combineer dit alles met de technieken die je leerde tijdens deze cursus. Denk aan humor, gelaagdheid, emoties, details, soorten shots, perspectief, licht, ... Dit vergt uiteraard oefening, maar je zal zien dat het meer en meer een gewoonte zal worden.

