

Helion

Świat w obiektywie

W POSZUKIWANIU WIZJI

David duChemin

WYDANIE X ROCZNICOWE

Tytuł oryginału: Within the Frame, 10th Anniversary Edition: The Journey of Photographic Vision

Tłumaczenie: Piotr Cieślak

ISBN: 978-83-283-5810-2

© Grupa Helion SA 2019. Authorized translation of the English title: Within the Frame, 10th Anniversary Edition © 2019 by David duChemin, published by Rocky Nook, Inc.

All images © David duChemin unless otherwise noted.

Polish edition copyright © 2020 by HELION SA.
All rights reserved.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Helion SA
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: <http://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
<http://helion.pl/user/opinie/fotb10>
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Printed in Poland.

- Kup książkę
- Poleć książkę
- Oceń książkę

- Księgarnia internetowa
- Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treści

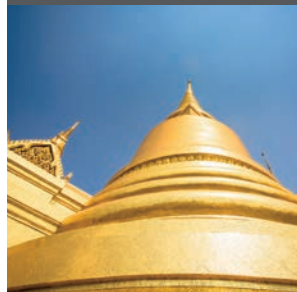
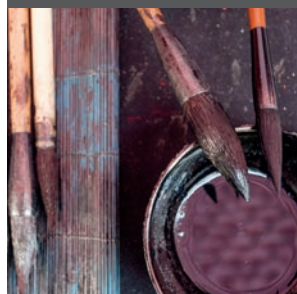
Przedmowa	ix
Wstęp	xii

ROZDZIAŁ 1.

Chodzi o wizję	2
Zrozumienie wizji	2
Pogoń za wizją	6

ROZDZIAŁ 2.

W kadrze	8
Fotografuj to, co Cię porusza	10
Porusz mnie	13
O tym, co w kadrze	15
O tym, co poza kadrem	18
Niedecydujące momenty	21
Wszystko jest względne	27
Iluzja egzotyki	28
Czas w kadrze	34
Długość czasu	34
Wybór chwili	38

ROZDZIAŁ 3.

Artysta i technik 40

Sprzęt jest dobry, ale wizja lepsza	42
Dobra ekspozycja	48
Najlepszy cyfrowy negatyw	49
Ustawianie ekspozycji światła	50
Zobaczyć światło	52
Wybieraj obiektyw na podstawie jego właściwości	58
Teleobiektywy	59
Jak najszerzej	63
Reguła trójkąta	68
Nie ma filtra „odratuj”	71
Natchnienie i zmęczenie	74

ROZDZIAŁ 4.

Opowiadanie historii 84

Uniwersalne motywy	86
Konflikt w kadrze	90
Esej fotograficzny	92
Zależności	99
Kierowanie uwagą	101
Pozostawianie wskazówek i prowokowanie pytań	105

ROZDZIAŁ 5.

Fotografowanie ludzi 112

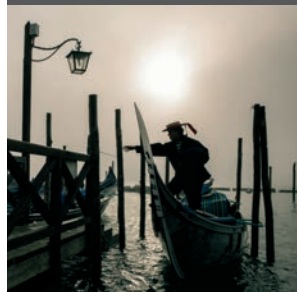
Nawiązywanie kontaktu z ludźmi	114
Bariera językowa	118
Wzrok prawdę Ci powie	122
Uwiecznianie emocji	126
O dawaniu i braniu	132

Nieetyczne kadry	135
Fotografowanie dzieci	137
Fotografowanie seniorów	142
Niepozowane i pozowane	149
Dlaczego warto robić niepozowane zdjęcia uliczne?	149
Wybiórczość	150
Abstrakcyjne portrety	157
Problemy ze światłem podczas fotografowania poza studiem	158
Jeszcze cztery	164

ROZDZIAŁ 6.

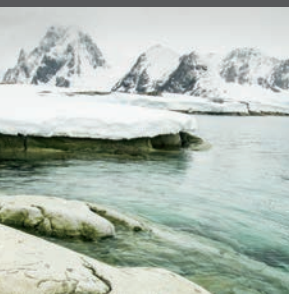
Fotografowanie miejsc 170

Rekonesans	172
Zwiady	175
Niewygórowane oczekiwania	177
Bądź przygotowany	182
Więcej niż pocztówka, czyli o korzyściach z włączęgi	187
Zwolnij	191
Klimat miejsca, czyli o poszukiwaniu doznań	192
Bądź obecny: wrażliwość fizyczna i emocjonalna	194
Bądź we właściwym miejscu...	196
...we właściwym czasie...	196
...z właściwym nastawieniem	199
Fotografowanie znanych miejsc	202
Symboliczne obrazy zwykłych miejsc	204
Tworzenie zdjęcia	207
Czekaj	209
Szukaj	211
Twórz	211

Pierwiastek ludzki	213
Element skali	215
Krajobrazy	218
Tworzenie głębi za pomocą warstw	226
Fotografuj duże	230
Fotografuj małe	234

ROZDZIAŁ 7.

Fotografowanie kultur 240

Wrażliwość kulturowa	243
Badaj i zadawaj pytania	244
Wartości i tabu	246
Inne nie znaczy złe	246
Wszyscy jesteśmy inni, wszyscy jesteśmy tacy sami	248
Historia i bohaterowie	250
Fotografia kulinarna	253
Festiwale i święta	257
Fotografowanie sztuki	261
Fotografowanie języka	263
Fotografowanie wiary	265
Pamiętaj o głębszych motywach i znajdź sposób, by je pokazać	266
Okaz szacunek	270

Podsumowanie 274

ROZDZIAŁ 1.

Chodzi o wizję

WIZJA JEST POCZĄTKIEM I KOŃCEM FOTOGRAFII.

To coś, co skłania do sięgnięcia po aparat i decyduje o tym, na co spojrzysz i co zobaczysz. O tym, jak zrobisz zdjęcie i dlaczego. Bez wizji nie ma fotografa.

Zrozumienie wizji

Wizja jest wszystkim; podróż zwana fotografią jest zaś jej odkrywaniem, pozwalaniem, by się rozwijała, zmieniała i znajdowała ujście poprzez aparat fotograficzny i odbitkę. Nie jest to coś, co znajdujesz i przyswajasz raz na zawsze — ona zmienia się i dojrzewa wraz z Tobą. Rzeczy, które Cię pasjonują, złością, napędzają — to elementy Twojej niepowtarzalnej wizji. Ona jest tym, co uważasz za piękne, brzydkie, dobre, złe lub harmonijne. Gdy Ty nabierasz doświadczenia, Twoja wizja ulega zmianie. Zmieniają się historie, które chcesz opowiadać, i sprawy poruszające

► 60 mm, 1/125 s @ f/10, 800 ISO
Varanasi, Indie.

w Tobie czule struny i to samo dzieje się z wizją. Mam nadzieję, że będziesz podążał za nią przez całe życie, ucząc się nie tylko patrzeć wnikliwiej, ale wyrażać ją coraz lepiej i dobitniej.

Jej poszukiwanie i wyrażanie jest podróżą, a nie celem. Warto o tym pamiętać, gdyż jest to odtrutka na zniechęcenie, z jakim nieuchronnie mierzy się każdy twórca. Na przeświadczenie, że nie potrafimy zobaczyć niczego nowego, nie mamy nic do powiedzenia albo że nasze ostatnie dobre zdjęcie to już melodia przeszłości. Wtedy warto sobie przypomnieć, że ta podróż nie dobiegła jeszcze kresu. Dopóki istniejemy, żyjemy i wchodzimy w relacje ze światem i ludźmi, będziemy mogli to komentować. A w miarę nauki i praktykowania naszego rzemiosła znajdziemy lepsze, wymowniejsze sposoby.

Wizja może być ulotna. Nie zawsze potrafimy od razu i świadomie zareagować na to, co nas otacza. Nie zawsze udaje się nam przejrzeć uczucia, jakie budzi w nas sytuacja, którą mamy przed oczami. W takich przypadkach aparat fotograficzny często jest czymś więcej niż narzędziem rejestrującym – staje się środkiem pozwalającym dostrzec ją wyraźniej. Akt patrzenia przez wizjer, wykluczanie perspektyw i elementów, burzenie harmonii – wszystko

*Tak jak zdolność
widzenia, wizję
można albo zanie-
dbać i pozwolić
jej marnieć,
albo doskonalić
i uczytelniać.*

to pozwala jej się wyłonić. Fakt, że aparat fotograficzny pomaga nam dostrzegać, w pewnym sensie oznacza, że jest on naszym partnerem w tym procesie, a owo partnerstwo różni fotografów od malarzy. Jesteśmy w symbiozie, ale nie z technologią, lecz z kadrem, który jest czymś niezmiennym pomimo wszystkich funkcjonalnych zmian, jakie zaszły w dziedzinie fotografii.

Granicę rozwoju wizji często wytyczają nasze umiejętności. Gdy zyskujemy nowe narzędzia i wiedzę, pozwalające wyrazić ją lepiej – głębiej i pełniej – ona także zyskuje przestrzeń do głębszego i pełniejszego rozwoju. Co więcej, moim zdaniem, wizja zawsze nieznacznie wyprzedza owe narzędzia. Z tego względu wciąż będziemy trochę poirytowani ich niedoskonałością bądź brakami warsztatowymi, które nie pozwalają nam jej urzeczywistnić. W tym tkwi sedno artystycznej podróży i zarazem przyczyna trudności, jakich przysparza nam niekiedy doskonalenie naszego rzemiosła. Jeśli nie kochasz fotografii za samo dążenie do wyrażenia siebie i znajdujesz satysfakcję jedynie w docieraniu do celu, Twoja podróż będzie pasmem rozczarowań. Nie tylko zapewne nigdy owego celu nie osiągniesz, ale też przegapisz piękno samej wyprawy i płynącą z niej radość.

Tak jak zdolność widzenia, wizję można albo zaniedbać i pozwolić jej marnieć, albo doskonalić i uczytelniać. Im głębiej wnikamy w świat oraz w wynikające z obcowania z nim własne przemyślenia i uczucia, tym wyraźniejsza staje się nasza wizja. Uczymy się formułować nie-uświadomione wcześniej wrażenia i myśli. Ci z nas, którzy posługują się fotografią jako środkiem wyrazu, robią to obrazem. A im wyraźniejsza jest wizja, tym lepiej potrafimy ją manifestować za pośrednictwem właściwie dobranej optyki, ekspozycji, kompozycji albo cyfrowej ciemni.

Pogoń za wizją

Życie fotografa polega na odkrywaniu wizji i wyrażaniu jej czysto obrazowymi metodami. Czasami wizja znajduje nas sama; kiedy indziej musimy za nią gonić.

Ta książka jest po trosze o jednym i drugim. Zamieszczone w niej zdjęcia i historie są efektem minionych dziesięciu lat fotografowania i podróżowania po świecie w poszukiwaniu przygody i piękna w spotkaniach z ludźmi, miejscami i kulturami. Ale to nie książka o moich fotograficznych wojażach — rzecz w niej jest raczej o szukaniu i uzewnętrznianiu wizji poprzez zdjęcia. Równie dobrze mógłbym ją odnaleźć, nie ruszając się z domu.

Moja wizja ma charakter globalny. Najbardziej fascynują mnie ludzie, miejsca i kultury, których jeszcze nie pochłonęła pełząca homogenizacja Zachodu. Kocham kolory i faktury tych miejsc, vitalność życia oraz rytuały i symbolikę kultur, które jeszcze nie uległy tyranii noszenia jednakowych dżinsów i wyznawania tych samych przekonań. Moje zdjęcia powstają pod wpływem tego światopoglądu i mam nadzieję, że go odzwierciedlają. Gdyby tę książkę napisał ktoś inny, mógłby zebrać cały materiał zdjęciowy w Nowym Jorku albo w Pradze. Ale ja podążam za swoją wizją, tak jak Ty będziesz podążał za własną w miejscach, które temu sprzyjają. Najważniejsze jest, by gonić za nią z rozmysłem i pasją i nie dopuszczać do tego, aby miał na nią wpływ ktokolwiek poza Tobą.

ĆWICZENIE TWÓRCZE

Usiądź z kartką i sporządź listę. Może być bardzo chaotyczna — nikt inny nie będzie jej oglądał. Spisz to, co kochasz, a potem napisz, za co kochasz te rzeczy. Możesz na przykład napisać: „podróżowanie”. Świetnie. Co najbardziej kochasz w podróżowaniu? Jedzenie? Nowe przygody? Dzikość? Samą podróż? A może napiszesz „miasta” albo „życie w mieście”. Co w tych tematach Cię pasjonuje? Zaskakujące sytuacje? Nieoczekiwane spotkania? Co w owych zaskakujących sytuacjach jest dla Ciebie najciekawsze? Drąż najgłębiej, jak umiesz. A potem przejrzyj swoje zdjęcia z kilku poprzednich lat albo choćby z kilku minionych miesięcy i zastanów się, czy odzwierciedlają one te zainteresowania. Te pytania oraz odpowiedzi na nie stanowią drogowskazy do Twojej wizji. Wyjdź poszukać bliskich Ci miejsc i doświadczeń. ■

PROGRAM PARTNERSKI

— GRUPY HELION —

1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW w działający bankomat!

Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!

<http://program-partnerski.helion.pl>

GRUPA
Helion

ZDJĘCIE Z DUSZĄ: FOTOGRAFUJ TO, CO KOCHASZ!

Aby zrobić zdjęcie, które porusza najgłębsze emocje i przykuwa uwagę na dłużej, nie potrzebujesz kosztownego sprzętu. Owszem, profesjonalizm narzędzi jest ważny, jednak dużo istotniejsze są wizja, empatia, szacunek i niezaspokojona ciekawość. Najlepsze zdjęcia powstają dzięki intuicji, są wynikiem znanego fotografom wewnętrznego konfliktu między artystą i technikiem. Tylko połączenie rzemiosła i sztuki umożliwi stworzenie zdjęć, które opowiadają prawdziwe historie, ukazują piękno i godność, przenoszą widza wprost na ulicę, do świątyni, do czyjegoś ogrodu czy domu. Odnalezienie w sobie tej subtelnej równowagi, wizji i intuicji nie jest proste.

Ta książka mówi o sztuce fotografowania. Choć nie brakuje tu wskazówek odnoszących się do technicznej strony robienia zdjęć, opowiada przede wszystkim o pasji fotografowania: o tym, że uchwycenie ludzi, miejsc czy kultur na obrazie udaje się tylko tym, którzy znaleźli swoją wizję i odkryli w sobie palące pragnienie pokazania własnego sposobu odbierania świata. Zainspiruje Cię do opowiedzenia swoich historii z takim zaangażowaniem i tak przekonująco, jak to jest tylko możliwe dzięki fascynującej sile fotografii. Dowiesz się, jak robić naprawdę dobre zdjęcia — dobre, czyli takie, które są wspólnym dziełem serca i umysłu, emocji i rozumu. Ale to nie wszystko, co znajdziesz w tej książce. Jest pełna barw, światła, ciepła i uczy wizualnej wrażliwości — to cechy doskonałych zdjęć!

W tej książce znajdziesz wskazówki i inspiracje do fotografowania:

- w kolorze oraz w czerni i bieli
- ludzi na pełnych wyrazu portretach
- miejsc zwyczajnych i niezwykłych
- krajobrazów i detali
- sprzętem najprostszym i profesjonalnym

David duChemin jest podróżnikiem, humanitarystą, pisarzem, prowadzi warsztaty w różnych częściach świata. Najlepiej jednak jest znany z pięknych fotografii, łączących znakomitą kompozycję z niezwykłą ekspresją. Założył popularny serwis dla pasjonatów fotografii amatorskiej — Craft & Vision. Napisał kilka znakomitych książek poświęconych sztuce fotografowania; w Polsce ukazały się dwie: *Sztuka fotografowania. 60 pomysłów na lepsze zdjęcia* i *Zdjęcia z duszą* (Helion).

Helion helion.pl HELION SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel.: 32 230 98 63 helion@helion.pl	Sprawdź nasze szkolenia! SZKOLENIA AKADEMIA IT & BUSINESS WWW.SZKOLENIA.HELION.PL	KOD KORZYŚCI Słęgnij po więcej! ▶ ISBN 978-83-283-5810-2 9 788328 358102
INFORMATYKA W NAJLEPSZYM WYDANIU		Cena: 59,00 zł

rockynook