

Bilder sehen lernen

BILDAUFBAU UND BILDWIRKUNG IN DER FOTOGRAFIE

Michael Degener
infomax websolutions GmbH

unsplash.com - © Patrick Dost

„Gute Bilder macht man, sie passieren einem nicht.“

Christian Westphalen

unsplash.com - © John Moanan

„An einem Bild sind immer
zwei Leute beteiligt:
der Fotograf und der
Betrachter.“

Ansel Adams (1902 -1984)

unsplash.com - © Agence Olloweb

Mögliche Erwartungshaltung aus Betrachter-Sicht:
(unvollständig und rein subjektiv)

Befriedigung eines
Bedürfnisses nach
Information

unsplash.com - © Agence Olloweb

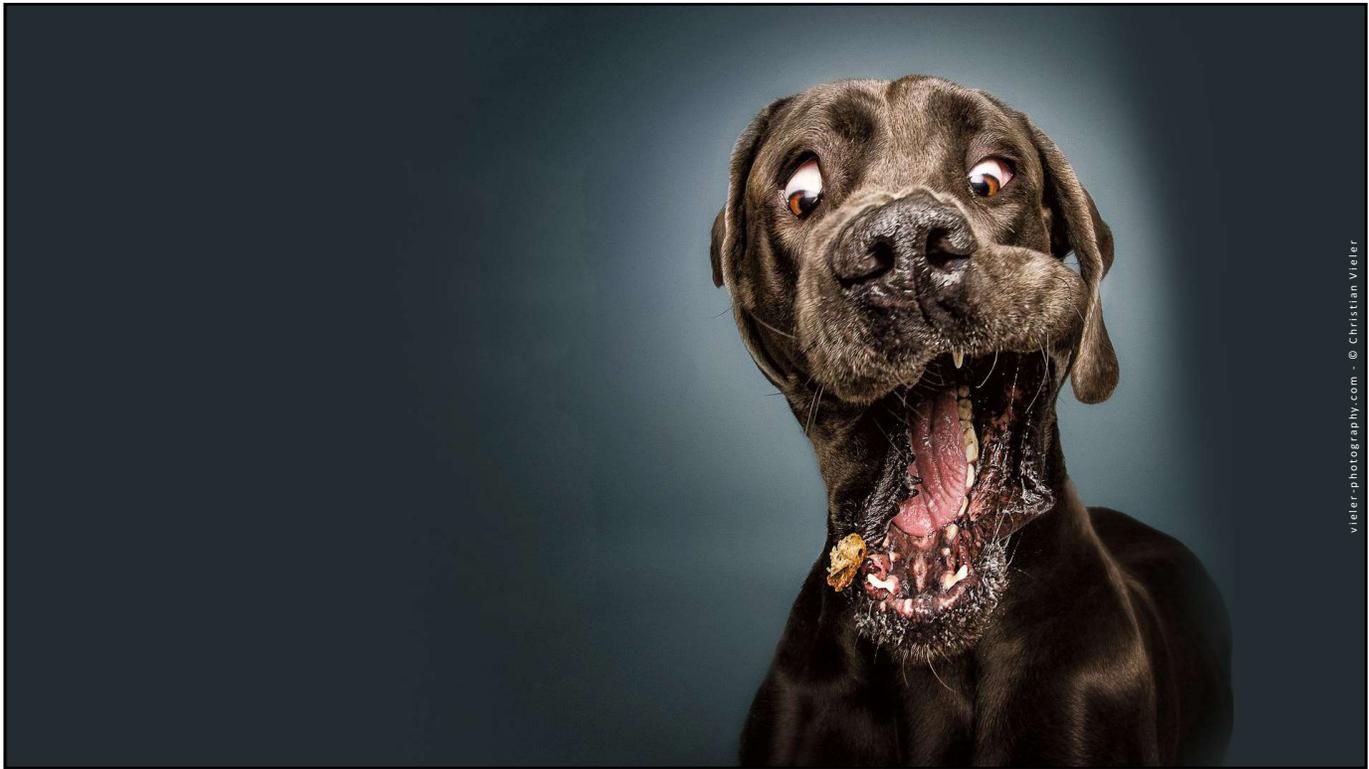
Mögliche Erwartungshaltung aus Betrachter-Sicht:
(unvollständig und rein subjektiv)

Befriedigung eines Bedürfnisses nach neuen Seherlebnissen

unsplash.com - © Agence Olloweb

unsplash.com - © Halil Ibrahim

faz.net - © dpa

© James Nachtwey

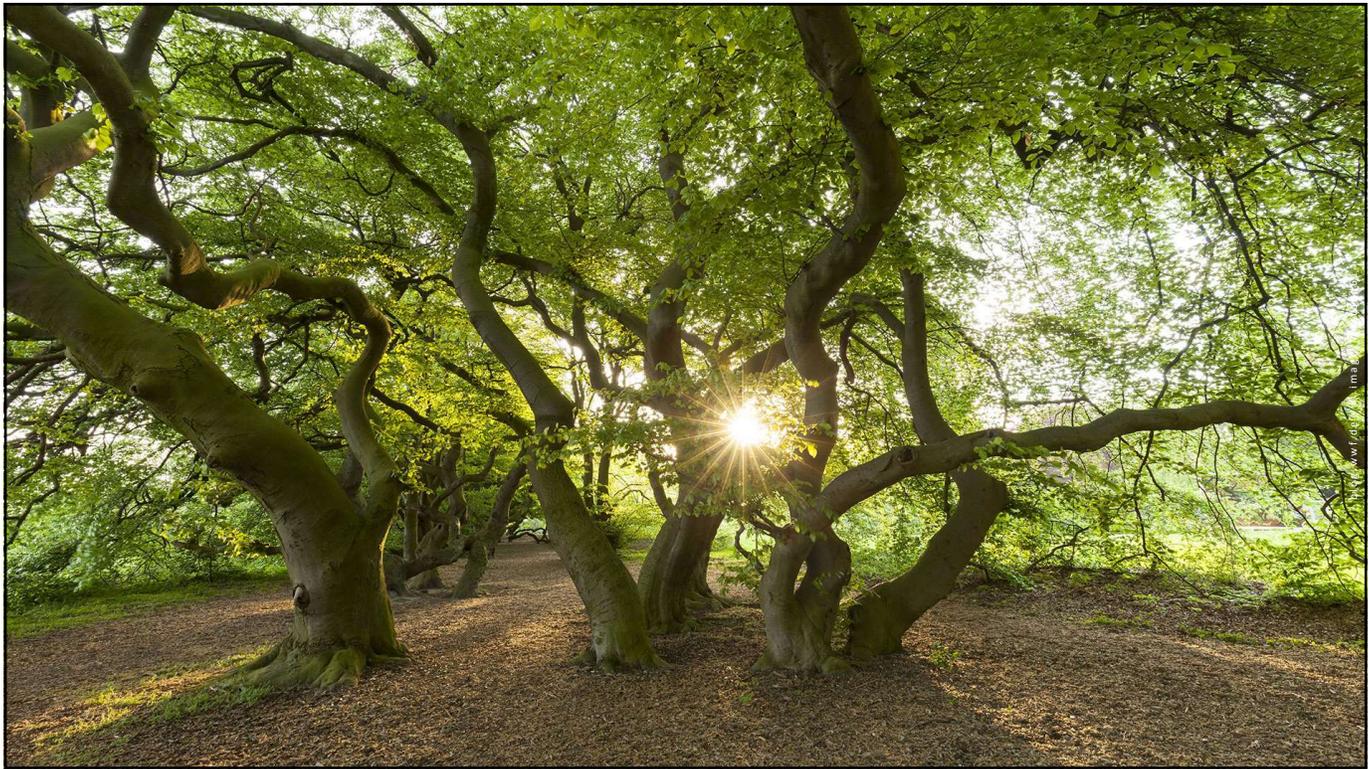
Mögliche Erwartungshaltung aus Betrachter-Sicht:
(unvollständig und rein subjektiv)

Befriedigung eines Bedürfnisses nach Schönheit und Harmonie

unsplash.com - © Agence Olloweb

Was macht gute Bilder aus?

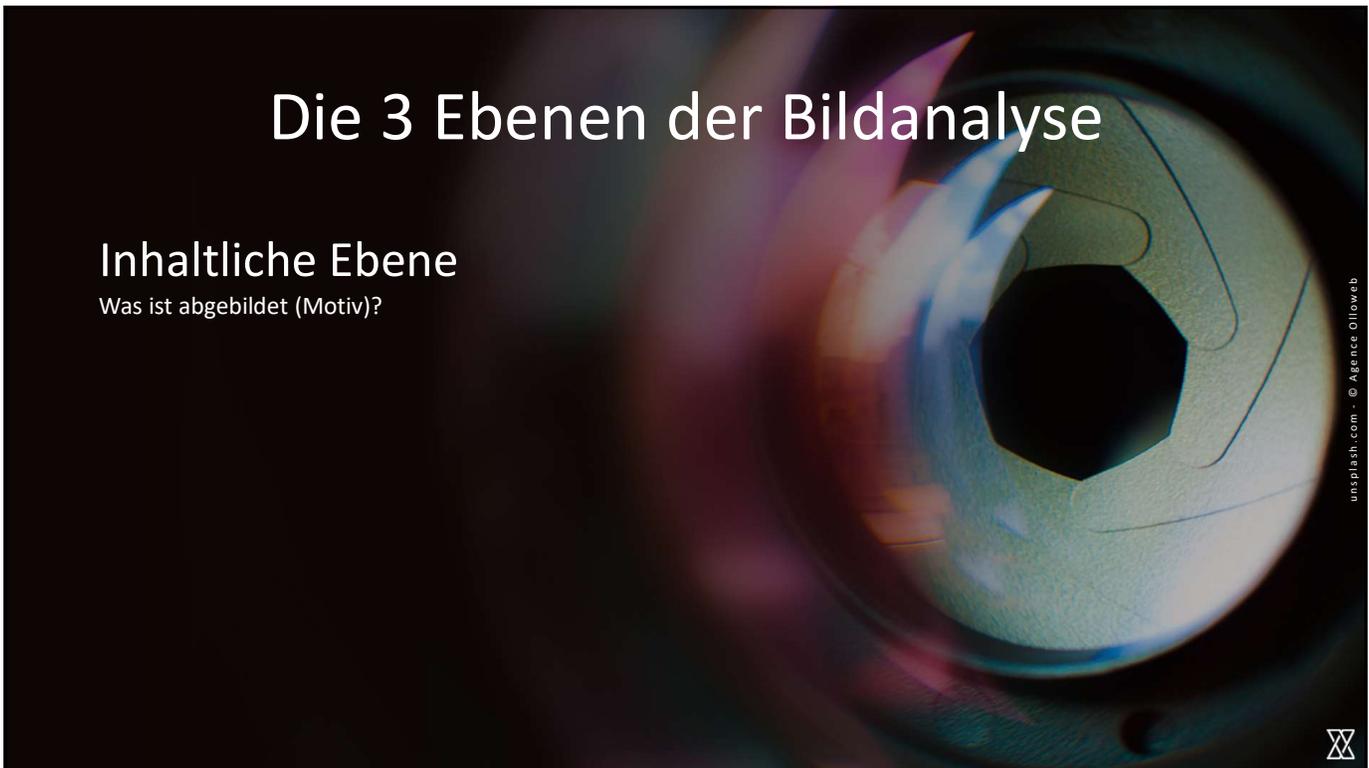

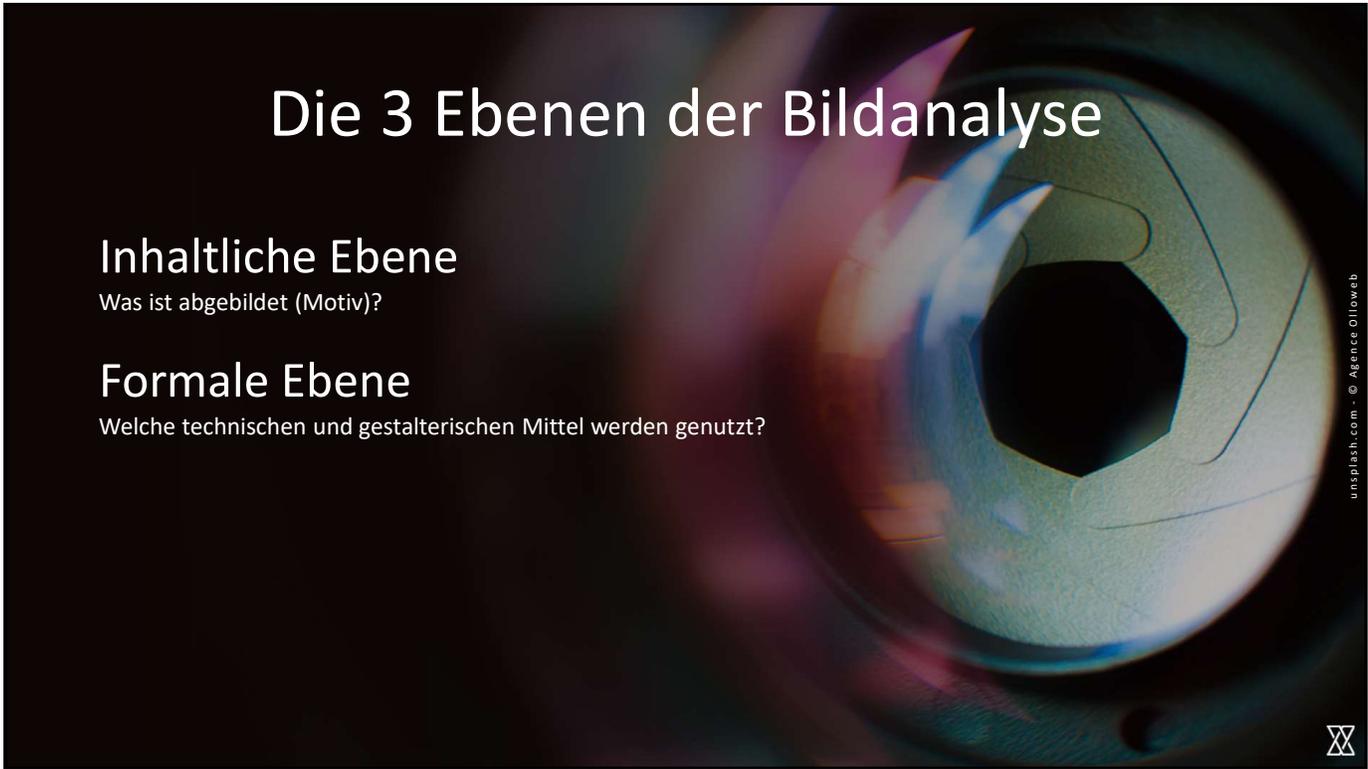
abendzeitung-muenchen.de - © dpa

neuschwansteintickets.de

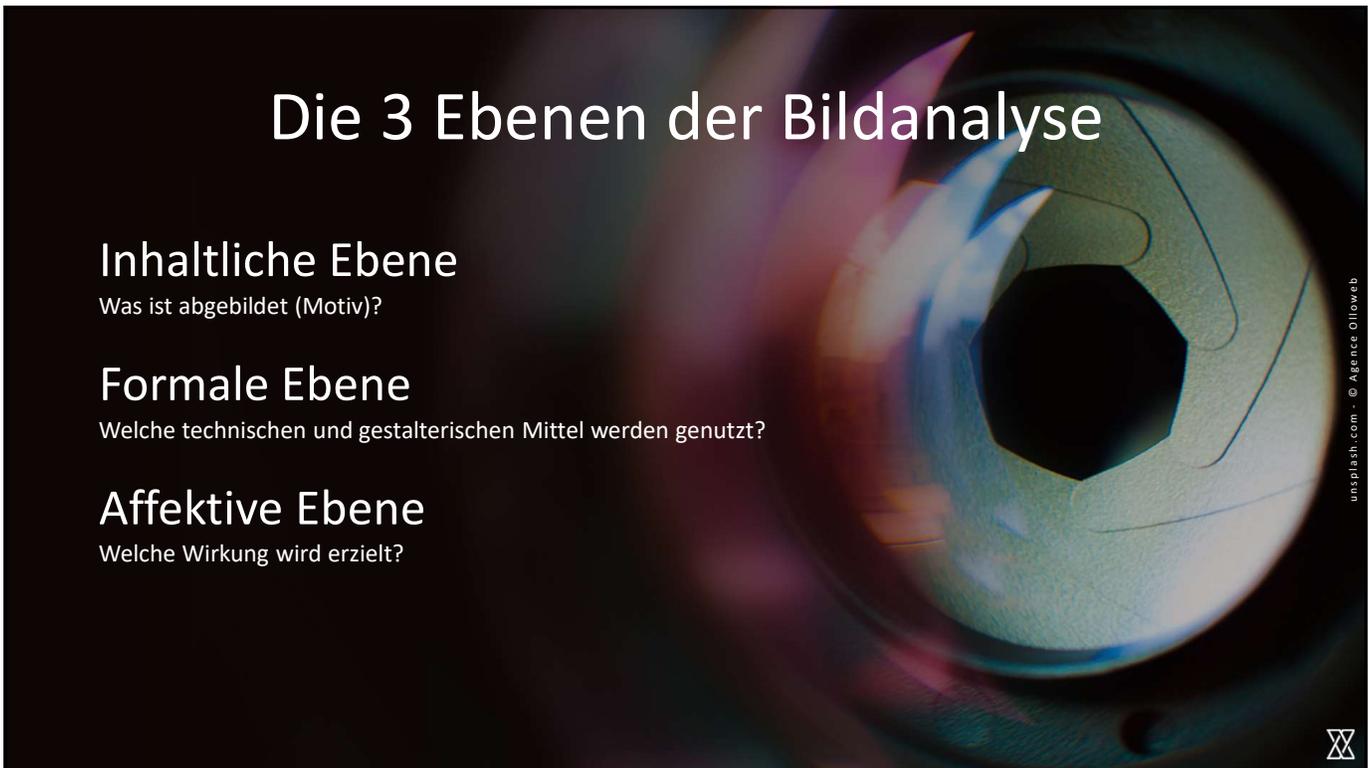

Die 3 Ebenen der Bildanalyse

Inhaltliche Ebene
Was ist abgebildet (Motiv)?

Formale Ebene
Welche technischen und gestalterischen Mittel werden genutzt?

unsplash.com - © Agence Olloweb

Die 3 Ebenen der Bildanalyse

Inhaltliche Ebene
Was ist abgebildet (Motiv)?

Formale Ebene
Welche technischen und gestalterischen Mittel werden genutzt?

Affektive Ebene
Welche Wirkung wird erzielt?

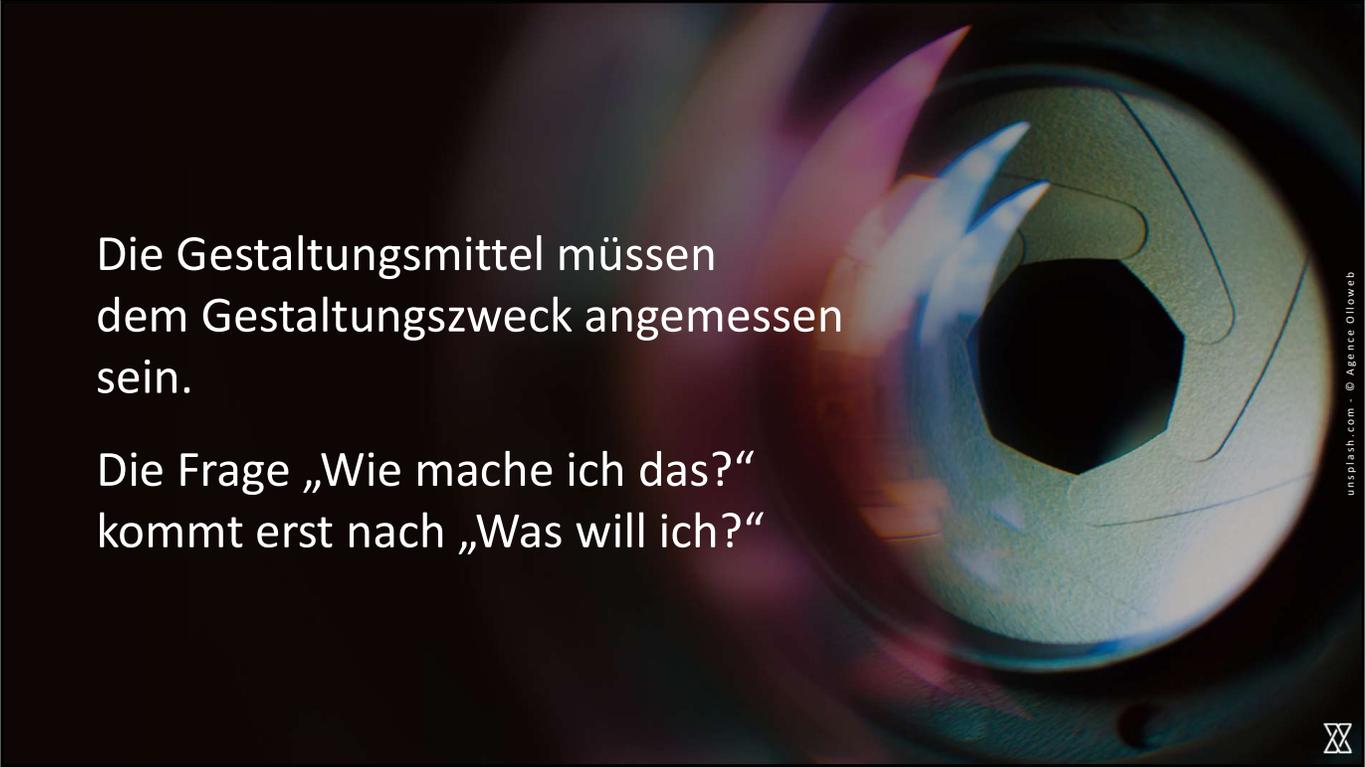
unsplash.com - © Agence Olloweb

Die Gestaltungsmittel müssen dem Gestaltungszweck angemessen sein.

unsplash.com - © Agence Olloweb

Die Gestaltungsmittel müssen dem Gestaltungszweck angemessen sein.

unsplash.com - © Agence Olloweb

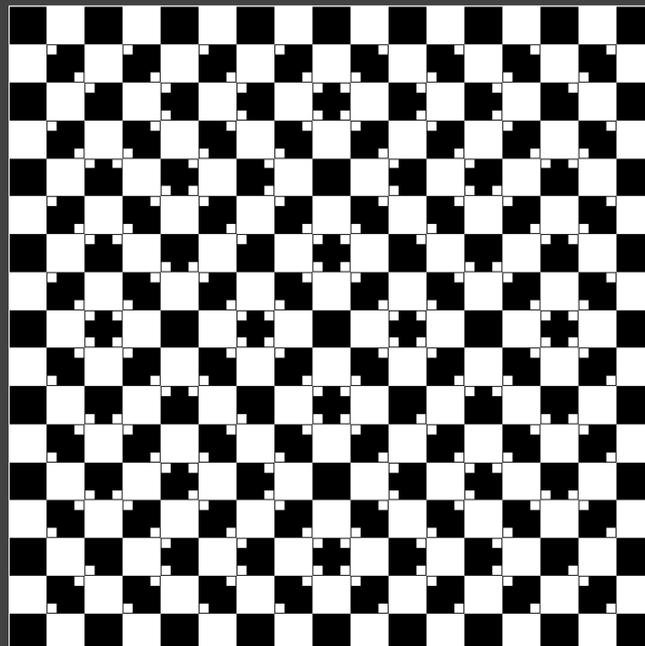
Die Frage „Wie mache ich das?“
kommt erst nach „Was will ich?“

Das menschliche Auge...

...weniger optisches Instrument als der vordere Teil unseres Gehirns.

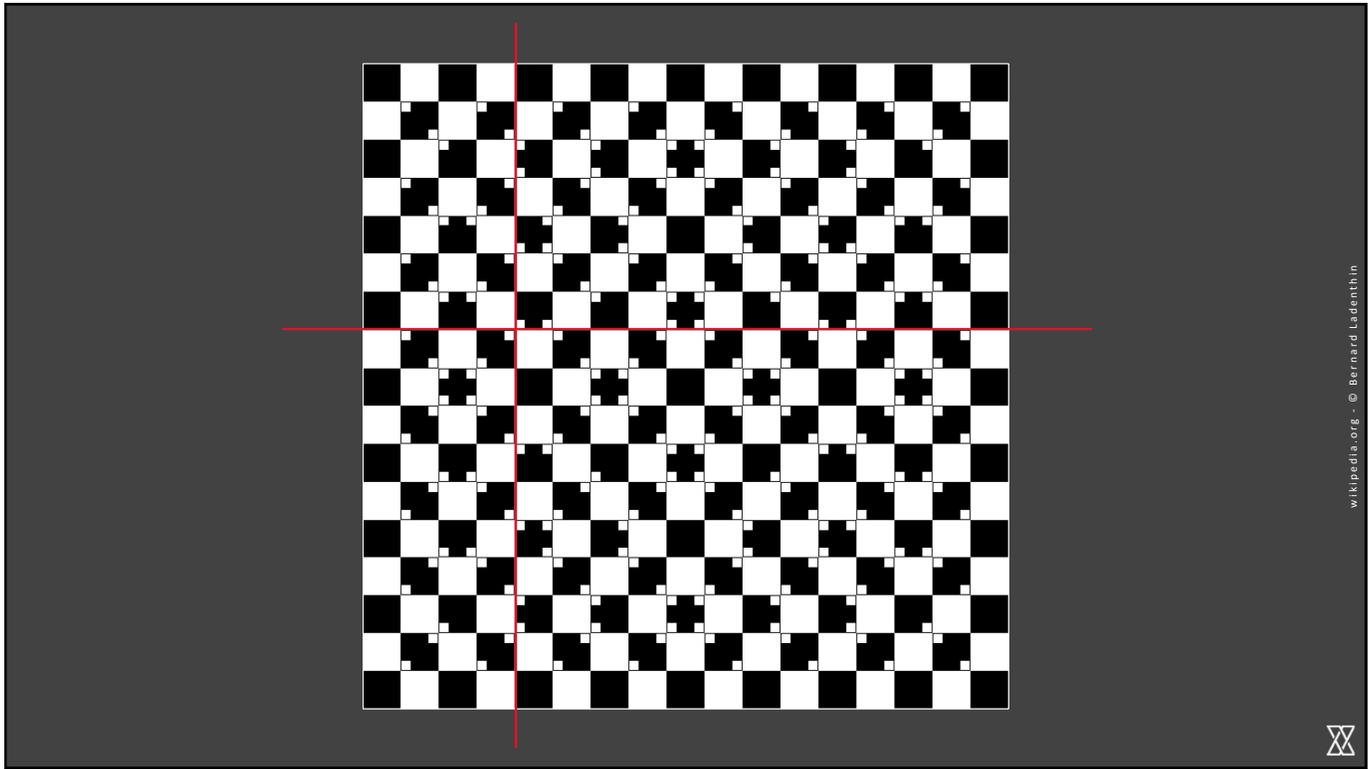

unsplash.com - © Amanda Daljorn

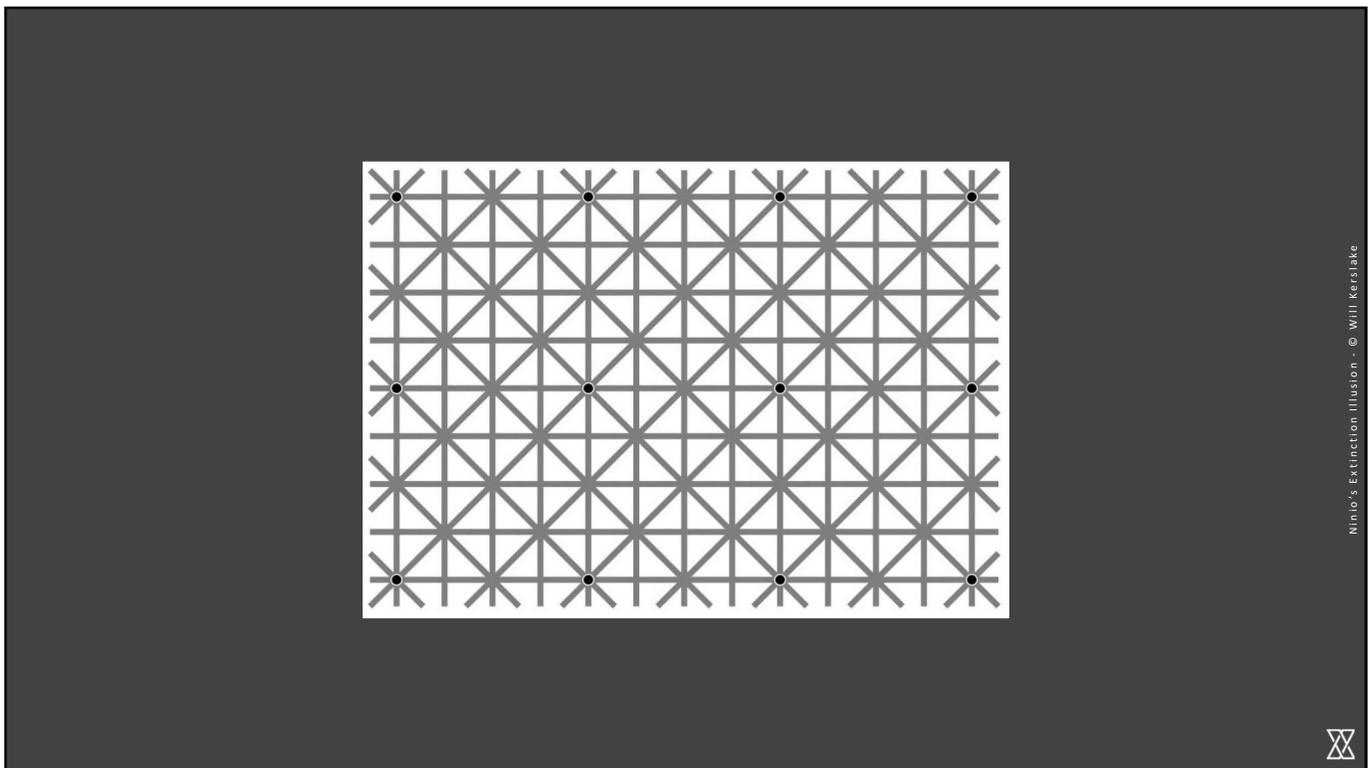

wikipedia.org - © Bernard Laderthin

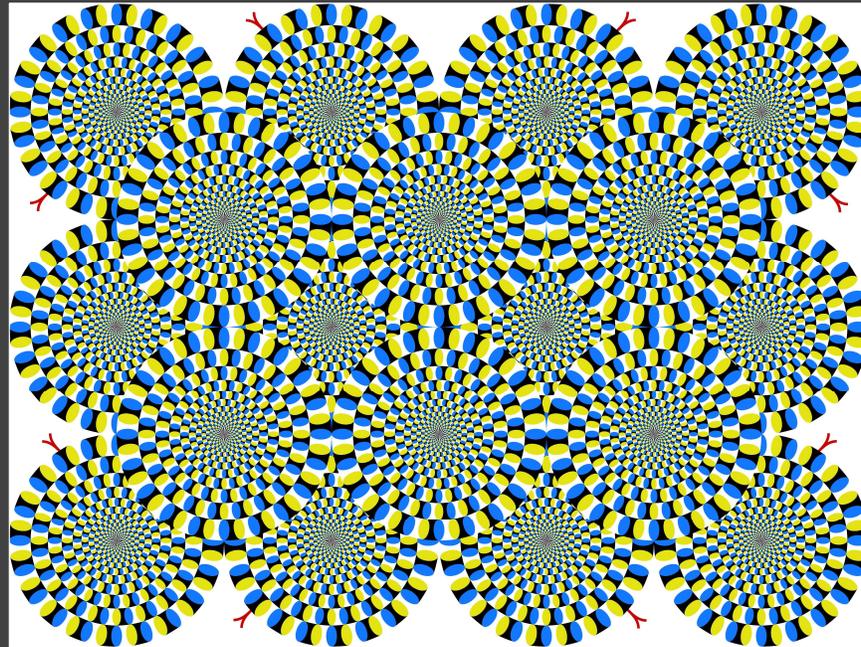

wikipedia.org - © Bernard Lodenhain

Miró's Extinction Illusion - © Will Kerlake

nitsumei.ac.jp © Akiyoshi Kitaoka

Das menschliche Auge...

Unsere Wirklichkeit wird von unserem Gehirn konstruiert.

Sehen ist also eher ein kognitiver als ein optischer Vorgang und unterscheidet sich damit grundlegend vom Fotografieren.

unsplash.com © Amanda Dalbjorn

Auge vs. Kamera

- Das, was ist, und das was wir wahrnehmen, sind zwei unterschiedliche Dinge.

unsplash.com - © Amanda Dalbjorn

Auge vs. Kamera

- Das, was ist, und das was wir wahrnehmen, sind zwei unterschiedliche Dinge.
- Das, was wir wahrnehmen, und das, was wir fotografieren, sind zwei verschiedene Dinge.

unsplash.com - © Amanda Dalbjorn

Auge vs. Kamera

- Das, was ist, und das was wir wahrnehmen, sind zwei unterschiedliche Dinge.
- Das, was wir wahrnehmen, und das, was wir fotografieren, sind zwei verschiedene Dinge.
- Um gute Bilder zu machen, müssen wir die wesentlichen Punkte des Wahrgenommenen bewusst erfassen und wieder zu einem Bild zusammensetzen.

Fotografie ähnelt damit einem Übersetzungsvorgang.

unsplash.com - © Amanda Dalbjorn

„Wer sehen kann,
kann auch fotografieren.
Sehen lernen kann
allerdings lange
dauern.“

Werbepspruch der Leica-AG

unsplash.com - © Amanda Dalbjorn

„Die ersten 10 000
Aufnahmen sind die
schlechtesten.“

Helmut Newton (1920 -2004)

unsplash.com - © Amanda Daljorn

Die 3 Ebenen der Bildanalyse

Inhaltliche Ebene

Was ist abgebildet (Motiv)?

Formale Ebene

Welche technischen und *gestalterischen Mittel* werden genutzt?

Affektive Ebene

Welche Wirkung wird erzielt?

unsplash.com - © Agence Olloweb

Bildgestaltung

Bildgestaltung bedeutet, ein Bild harmonisch und ansprechend aufzubauen.

Mit Aufbau ist die Art und Weise gemeint, wie die verschiedenen Elemente einer Bild-Szene - Motiv und Umfeld - innerhalb des Bildes angeordnet sind.

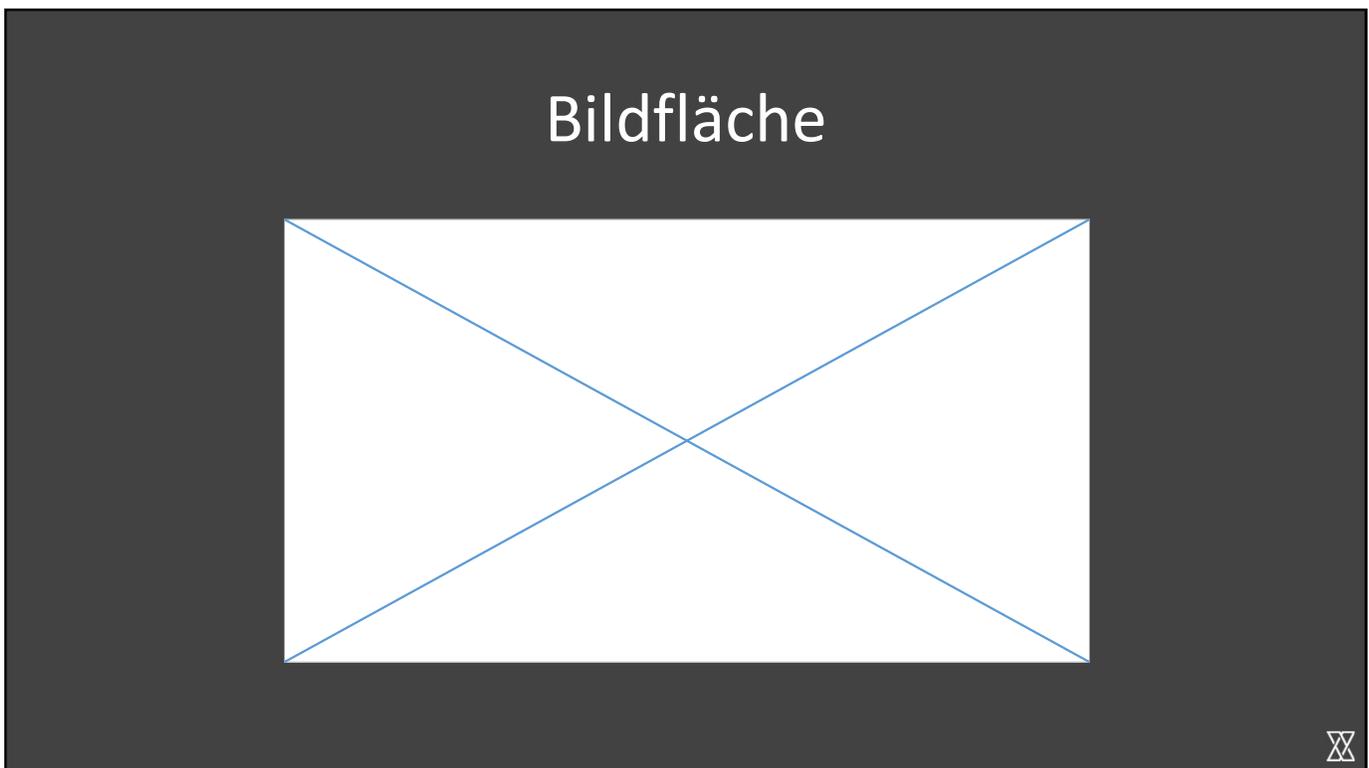
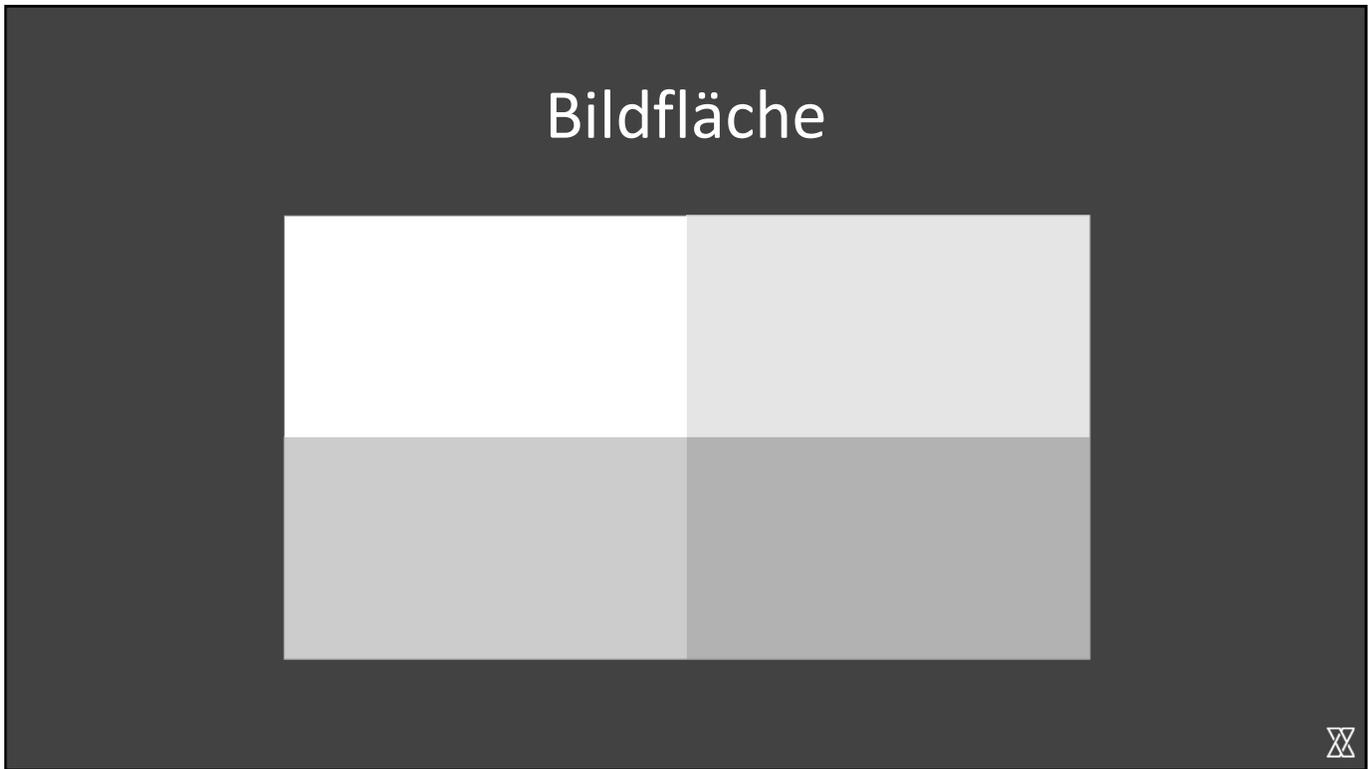

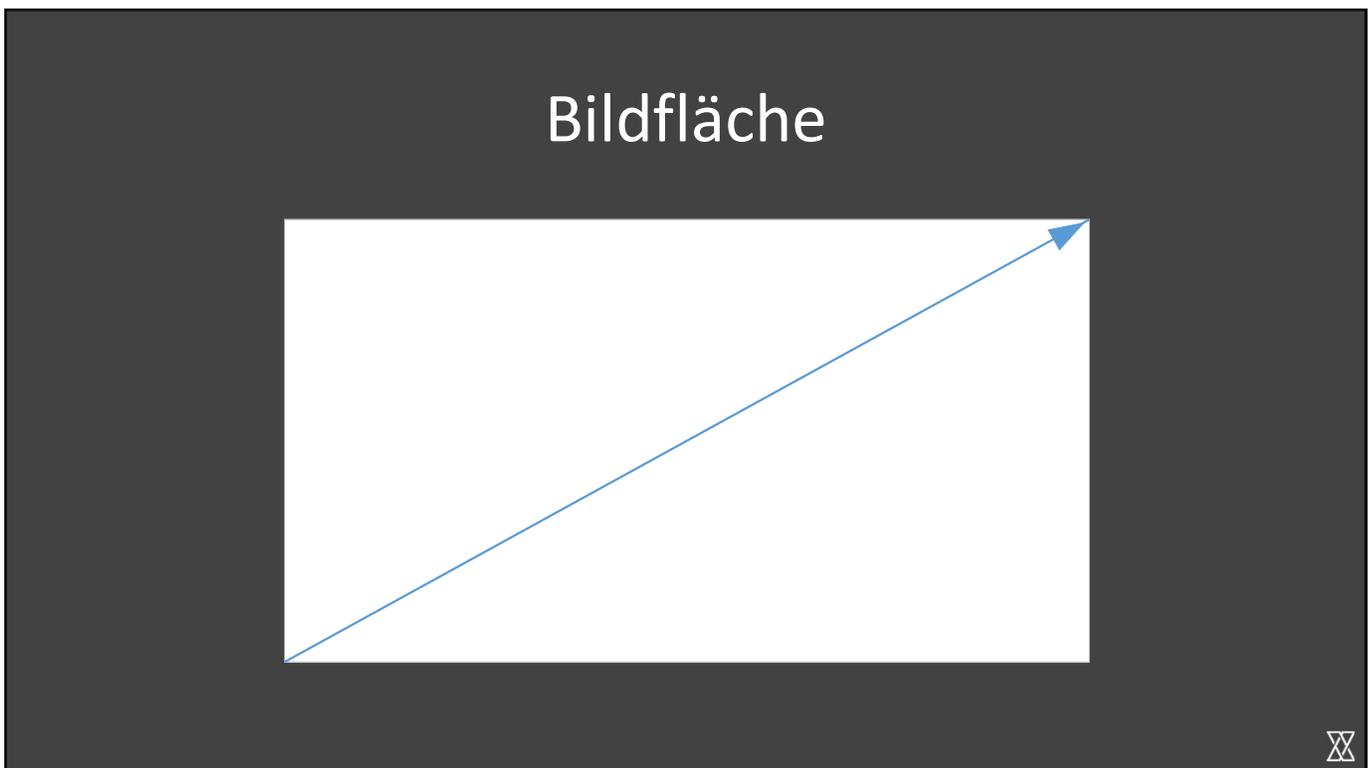
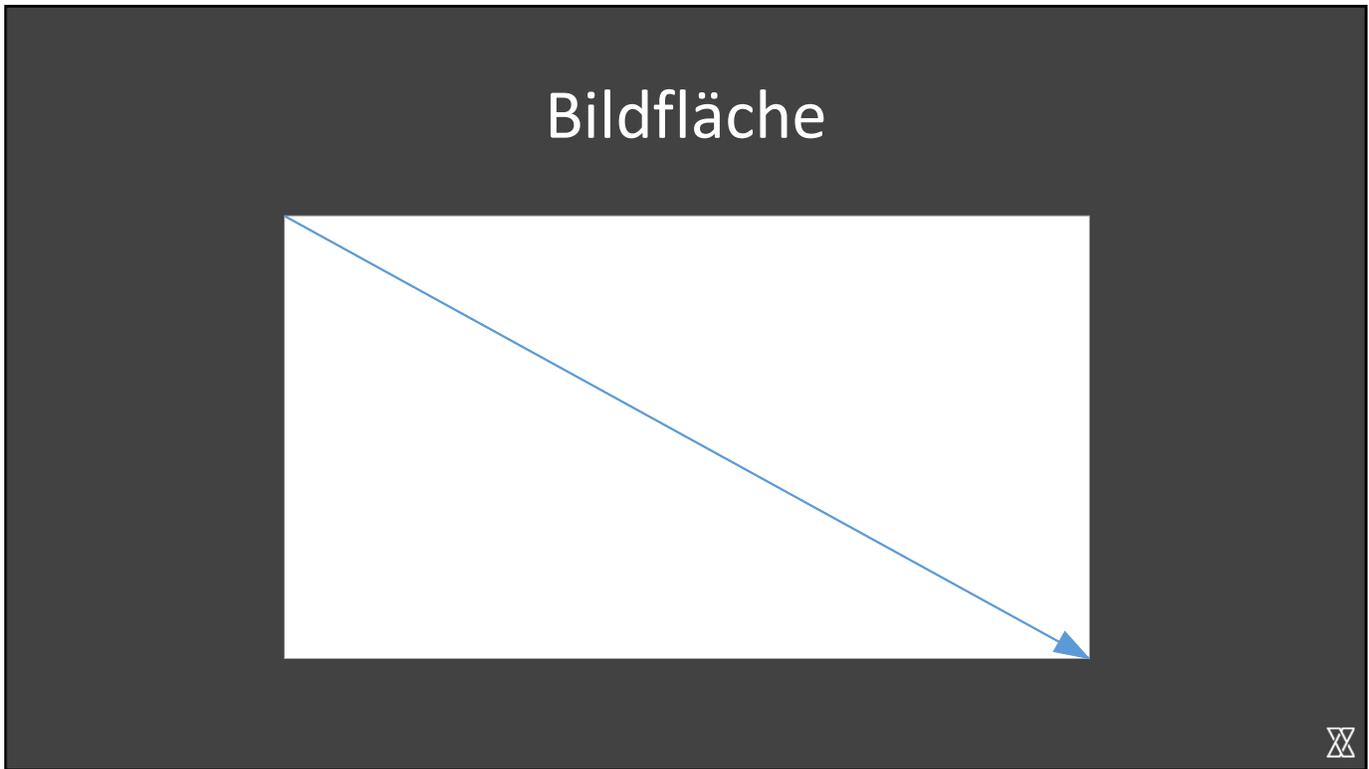
img.pplash.com - © John Mcenan

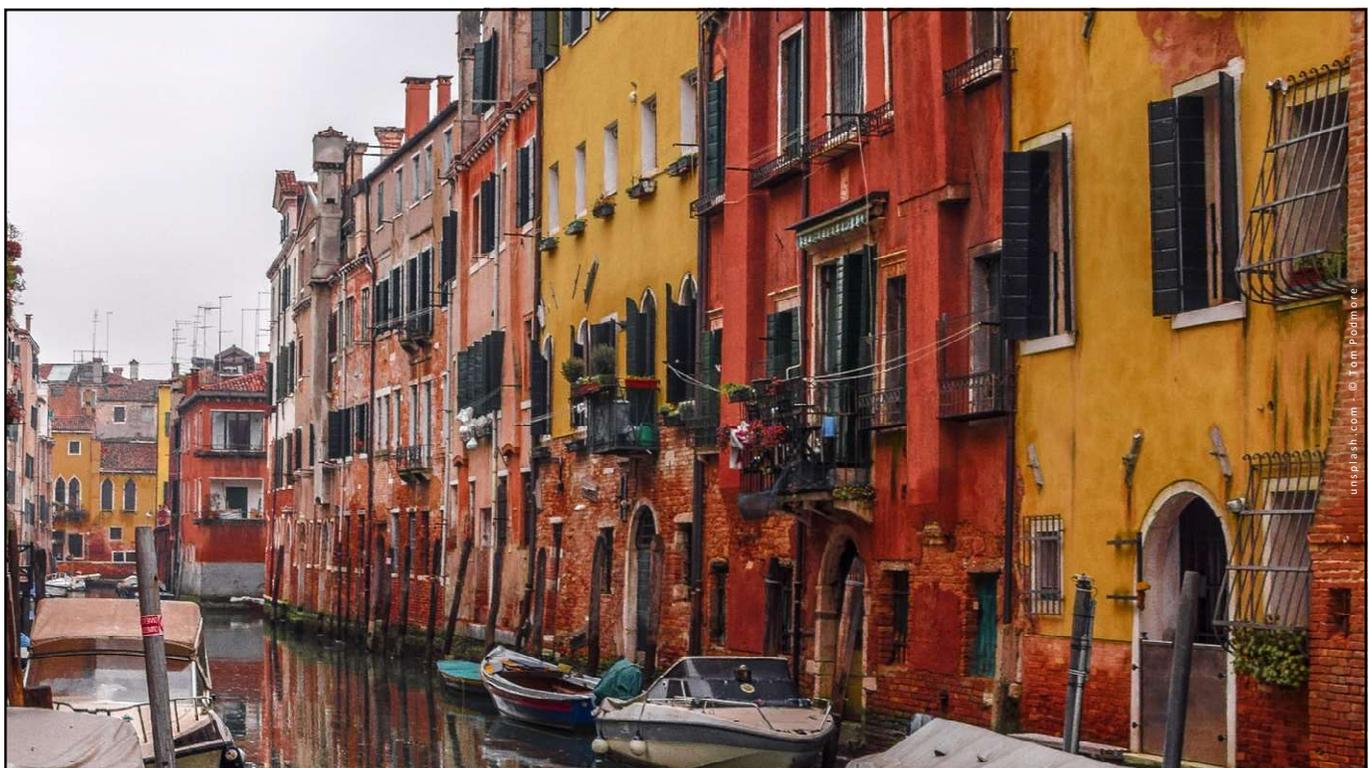

Bildfläche

Bildformat

Schon die Wahl des Bildformats ist für die Bildwirkung von Fotos entscheidend.

Bereits die Festlegung, welches Format das Foto haben soll, trägt zu einem großen Teil zum Gesamteindruck bei.

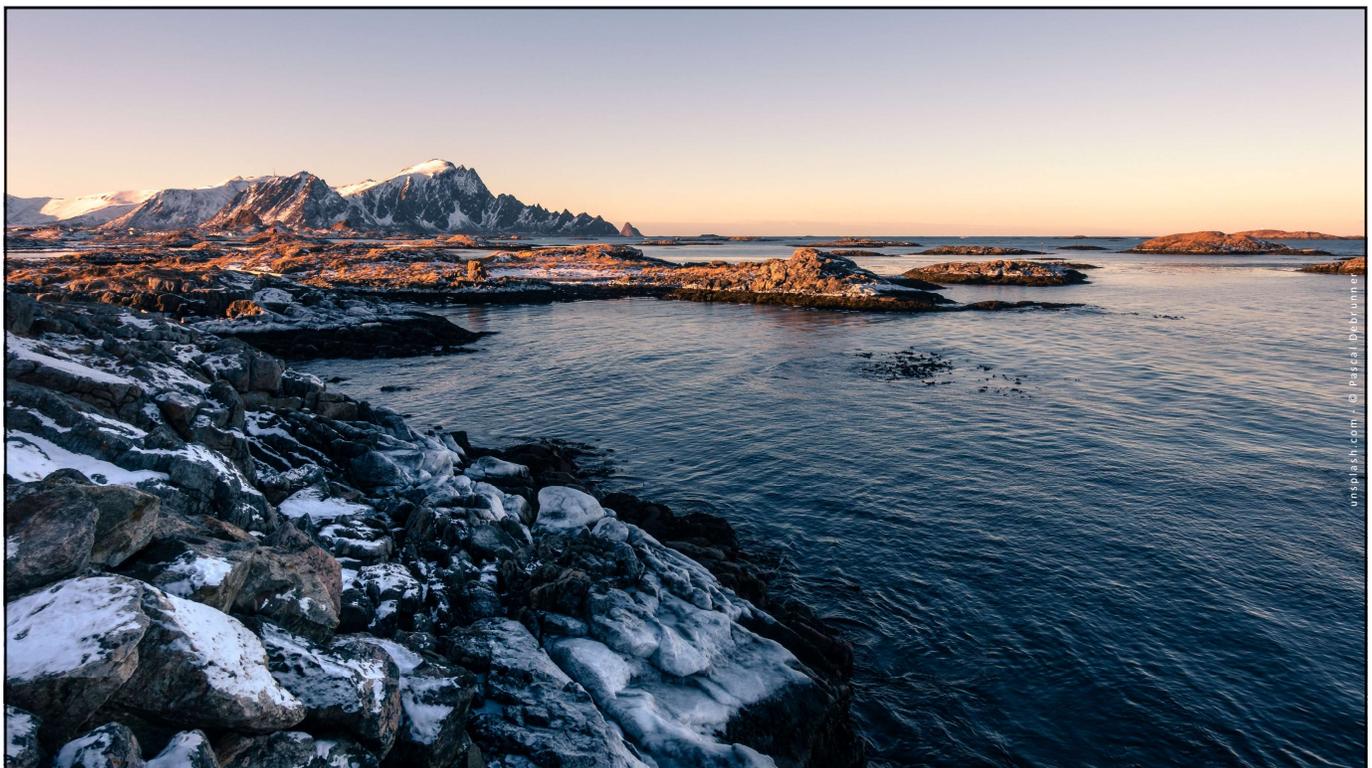
Bildformat

- **Querformat**
Ruhe, Weite, beruhigend, passiv
- **Hochformat**
dynamisch, aktiv, Nähe
- **Quadrat**
absolute Gleichmäßigkeit, Ruhe, statisch, spannungslos

unsplash.com - © Jonathan Reger

unsplash.com - © Perseid Debuin

Bildformat

- **Querformat**
Ruhe, Weite, beruhigend, passiv
- **Hochformat**
dynamisch, aktiv, Nähe
- **Quadrat**
absolute Gleichmäßigkeit, Ruhe, statisch, spannungslos

unsplash.com © John Moenan

Unsplash.com - © Christian Wiedinger

Unsplash.com - © Patrick Hendry

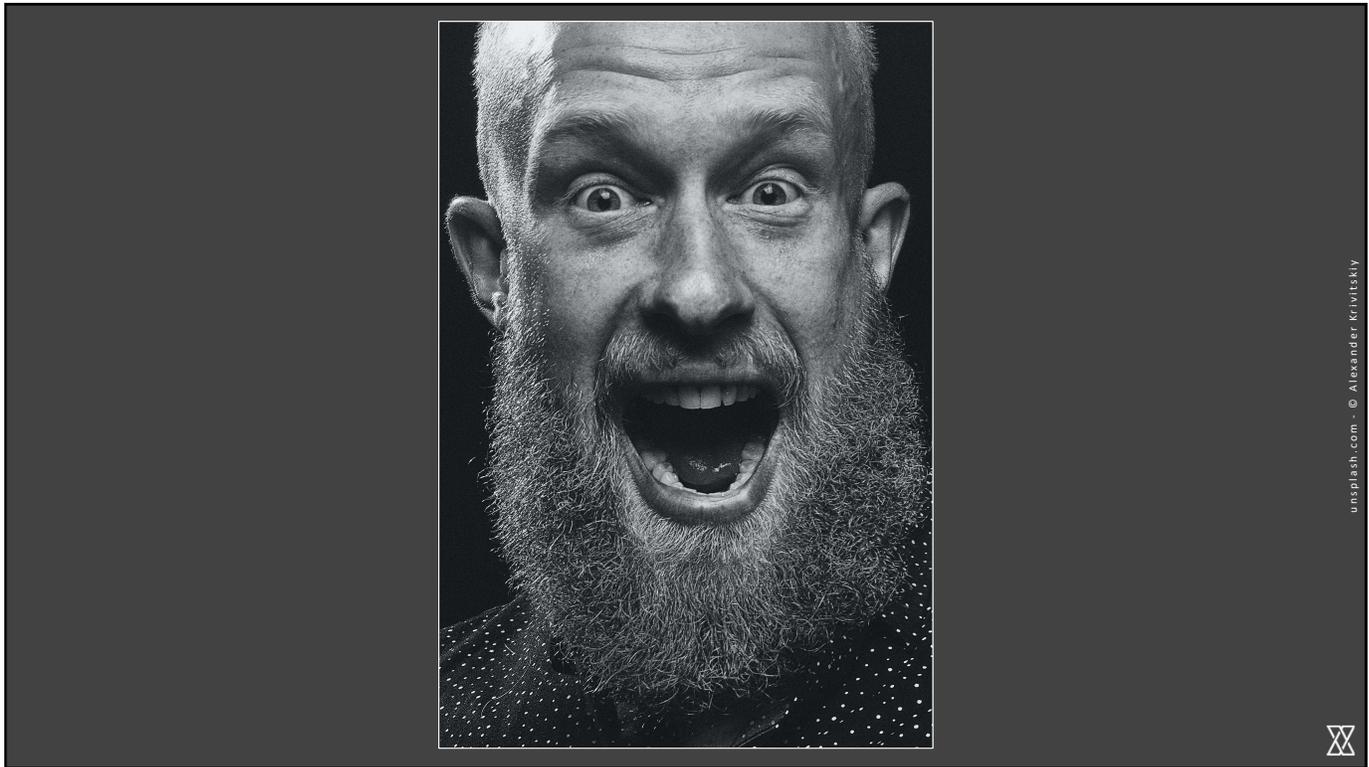

davidkoester.de/wp-content/uploads/2017/07/Island-wasserfall-

unsplash.com - © Peng Chen

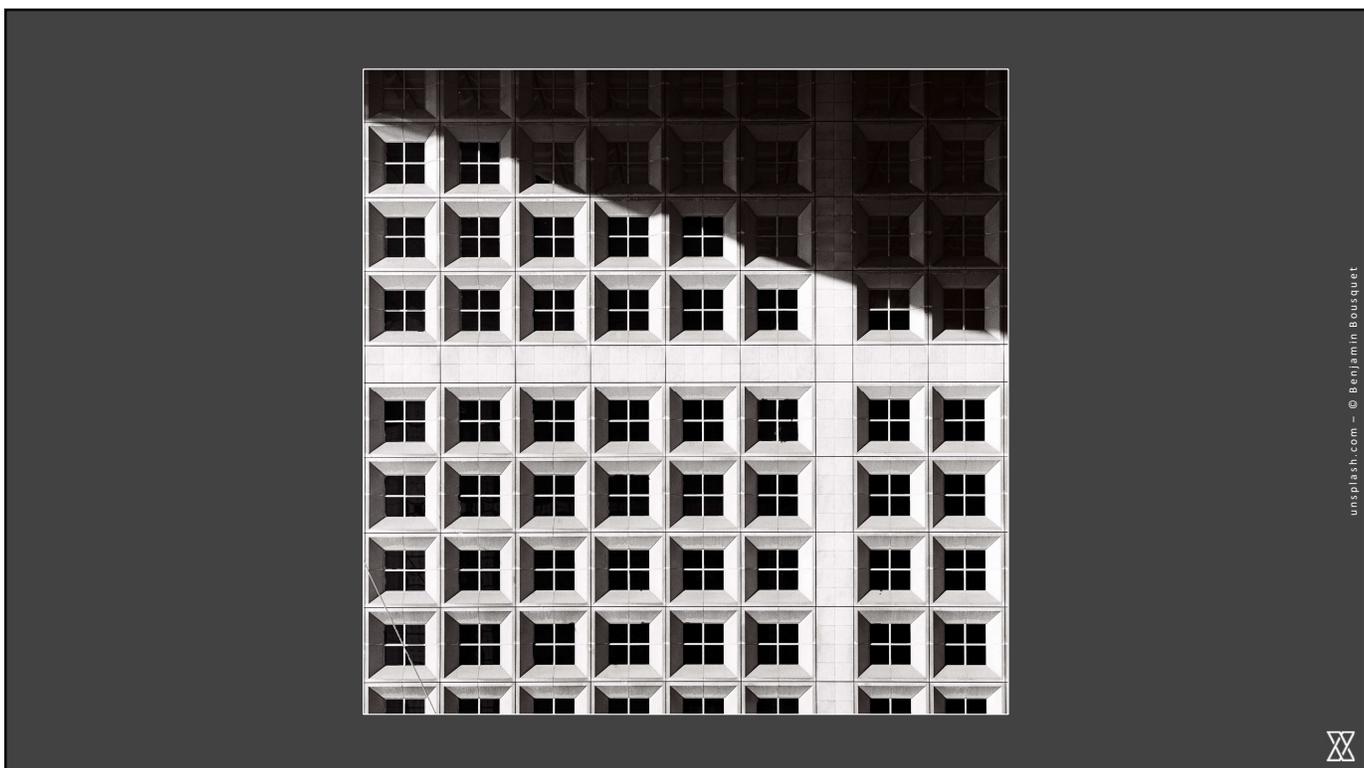
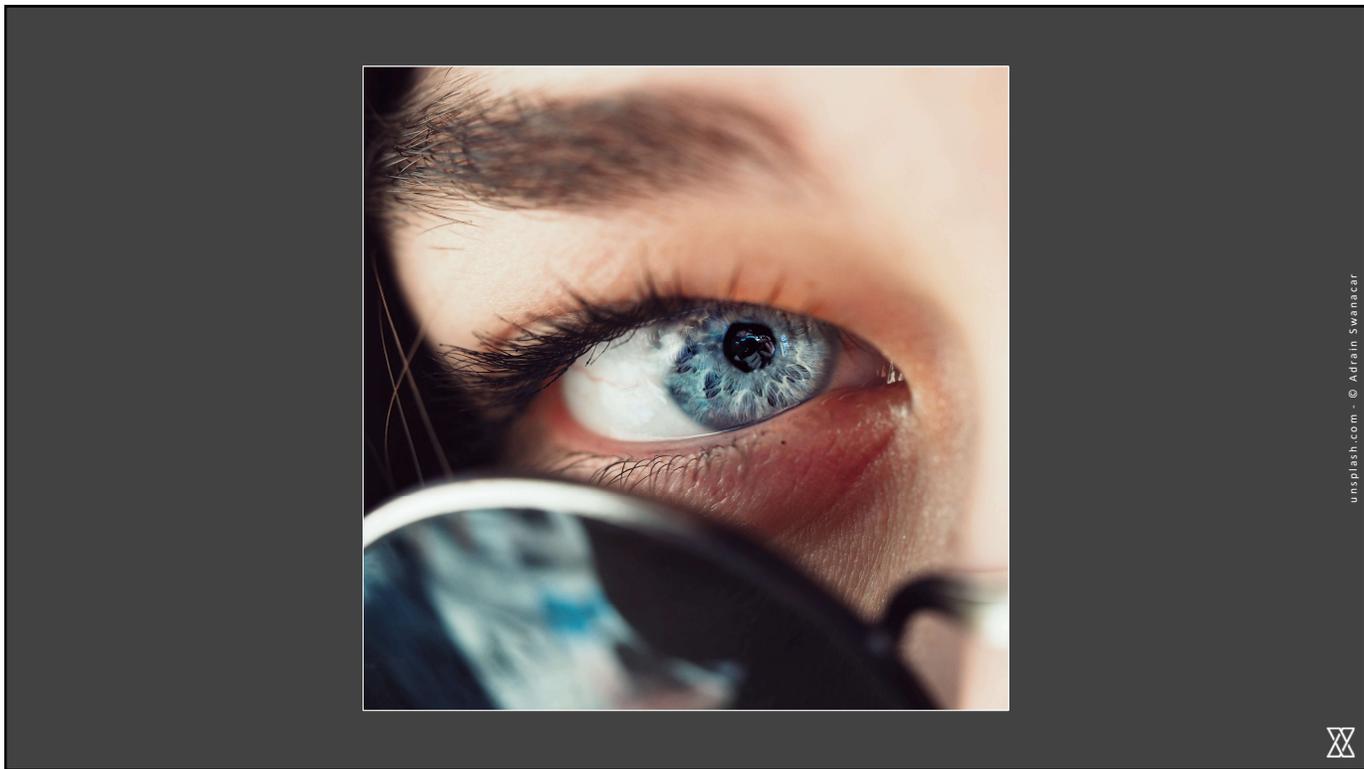
Bildformat

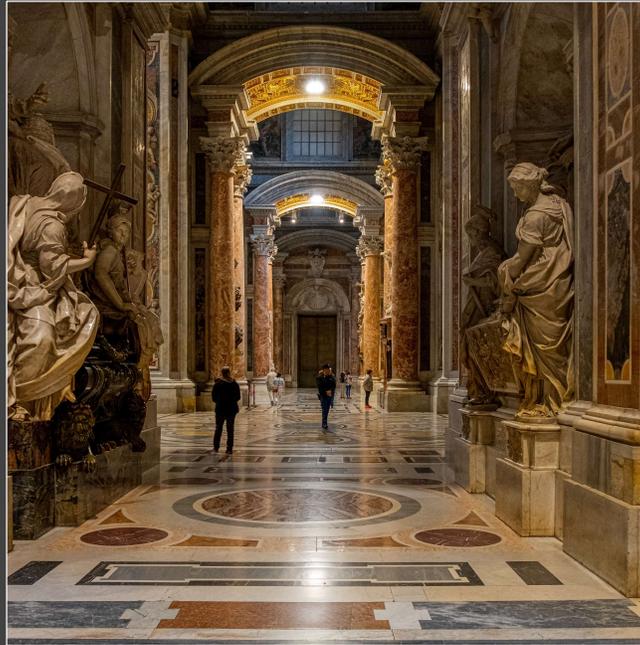
- **Querformat**
Ruhe, Weite, beruhigend, passiv
- **Hochformat**
dynamisch, aktiv, Nähe
- **Quadrat**
absolute Gleichmäßigkeit, Ruhe, statisch, spannungslos

unsplash.com - © John Moohan

unsplash.com - © Burkard Meyendriesch

Bildausschnitt

Jedes Bild setzt sich aus zwei Elementen zusammen:

Motiv und Umfeld.

Mit dem Motiv wird die Aussage kommuniziert. Das Umfeld umfasst das, was um das Bildmotiv herum erscheint.

unsplash.com - © John Moohan

Bildausschnitt

Jedes Bild setzt sich aus zwei Elementen zusammen:

Motiv und Umfeld.

Mit dem Motiv wird die Aussage kommuniziert. Das Umfeld umfasst das, was um das Bildmotiv herum erscheint.

Generell gilt: Je enger der Bildausschnitt, desto aussagekräftiger wird das Hauptmotiv.

img.plash.com - © John McManan

photocommunity.de/photo/rlp-portraet-im-querformat-fohant-ist-ig/3221180

Bildaufbau

Beim Bildaufbau geht es darum, wie die einzelnen Elemente innerhalb der Komposition angeordnet werden.

Ob dabei ein harmonischer, symmetrischer oder asymmetrischer Aufbau gewählt wird, hängt u.a. davon ab, welche Bildwirkung erzielt werden soll.

unsplash.com - © James Amari

Bildaufbau

- **Harmonie**
Goldener Schnitt, Drittel Regel
- **Symmetrie**
Muster, Reihung
- **Asymmetrie**
Gegensätze

unsplash.com - © James Amari

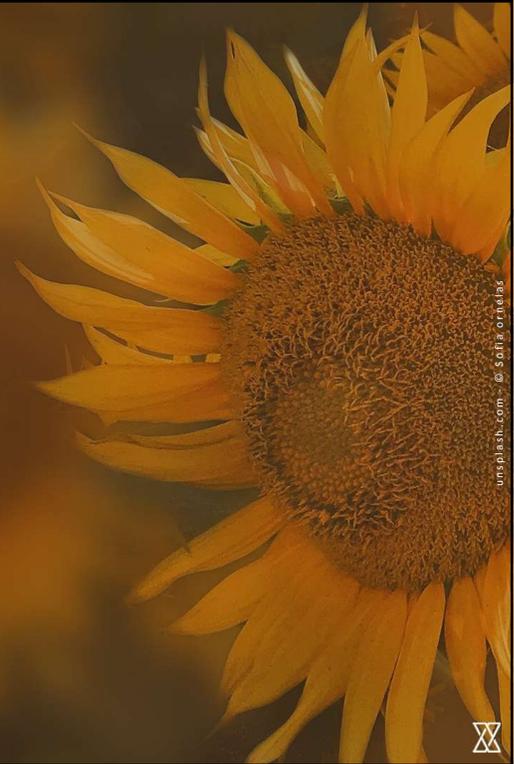
Fibonacci Folge

Die Fibonacci-Folge ist die unendliche Folge natürlicher Zahlen, die mit zweimal der Zahl 1 beginnt. Im Anschluss ergibt jeweils die Summe zweier aufeinanderfolgender Zahlen die unmittelbar danach folgende Zahl:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Auch in der Natur spielen Zahlen eine bedeutende Rolle.

Das Aussehen von Blüten der Sonnenblumen, Tannenzapfen oder Blumenkohl wird von einer mathematischen Folge, der so genannten Fibonacci-Folge, bestimmt.

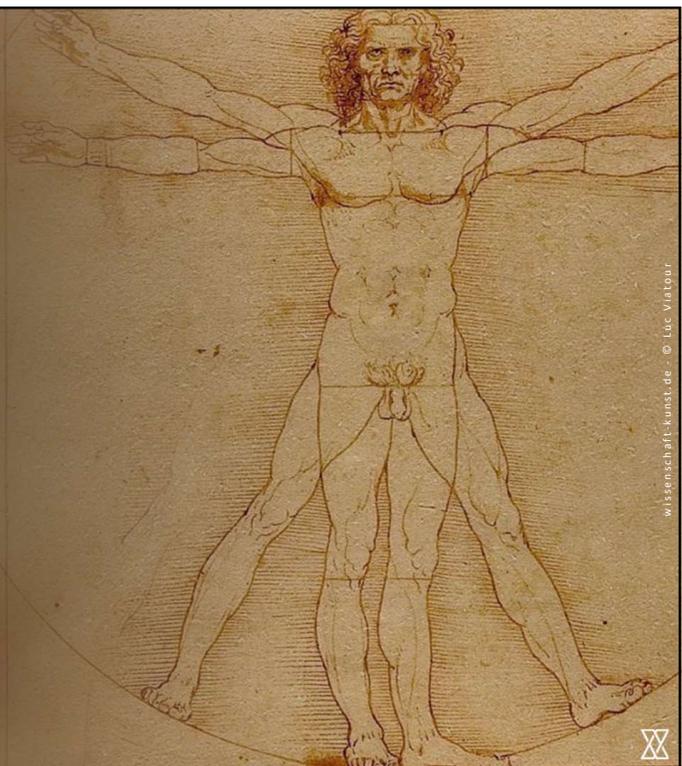
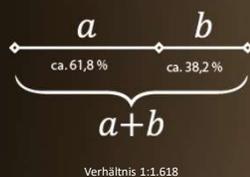
unsplash.com - © Sadia Ordeas

Goldener Schnitt

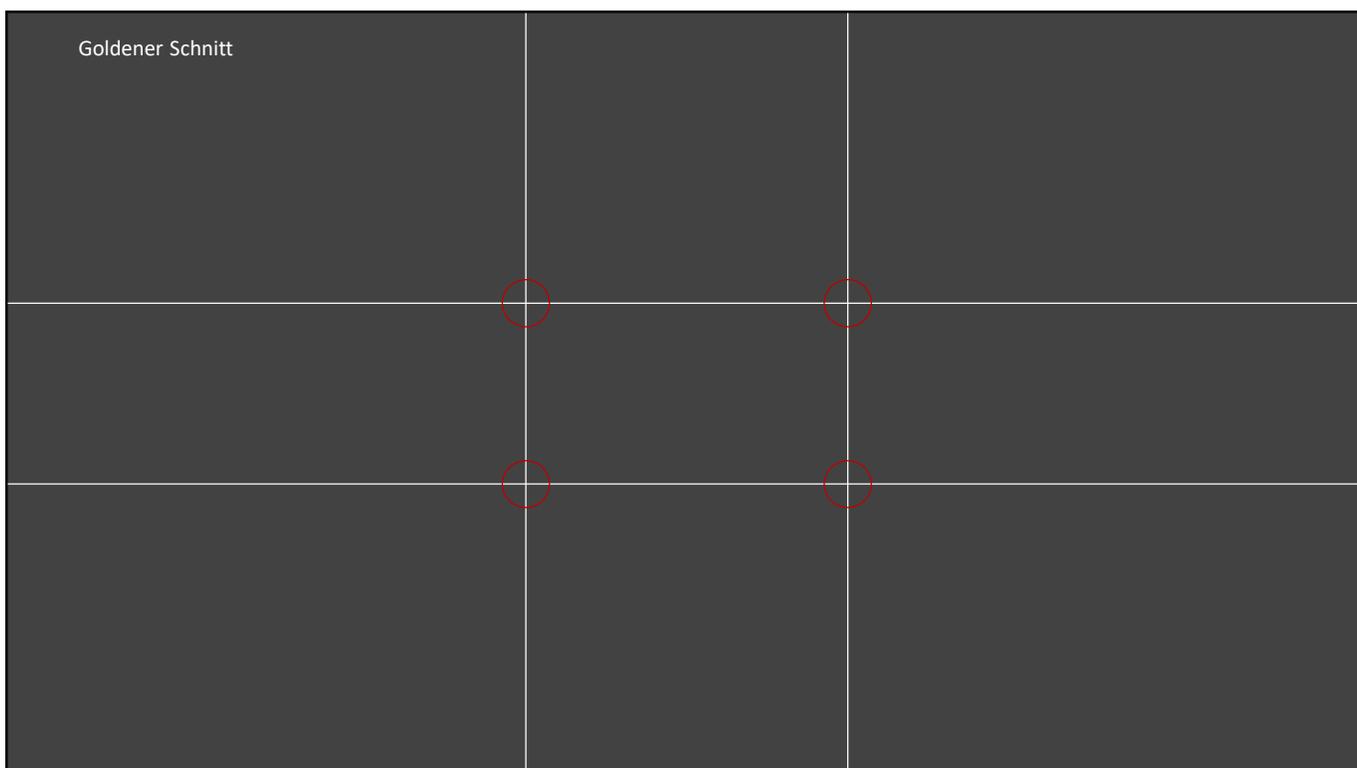
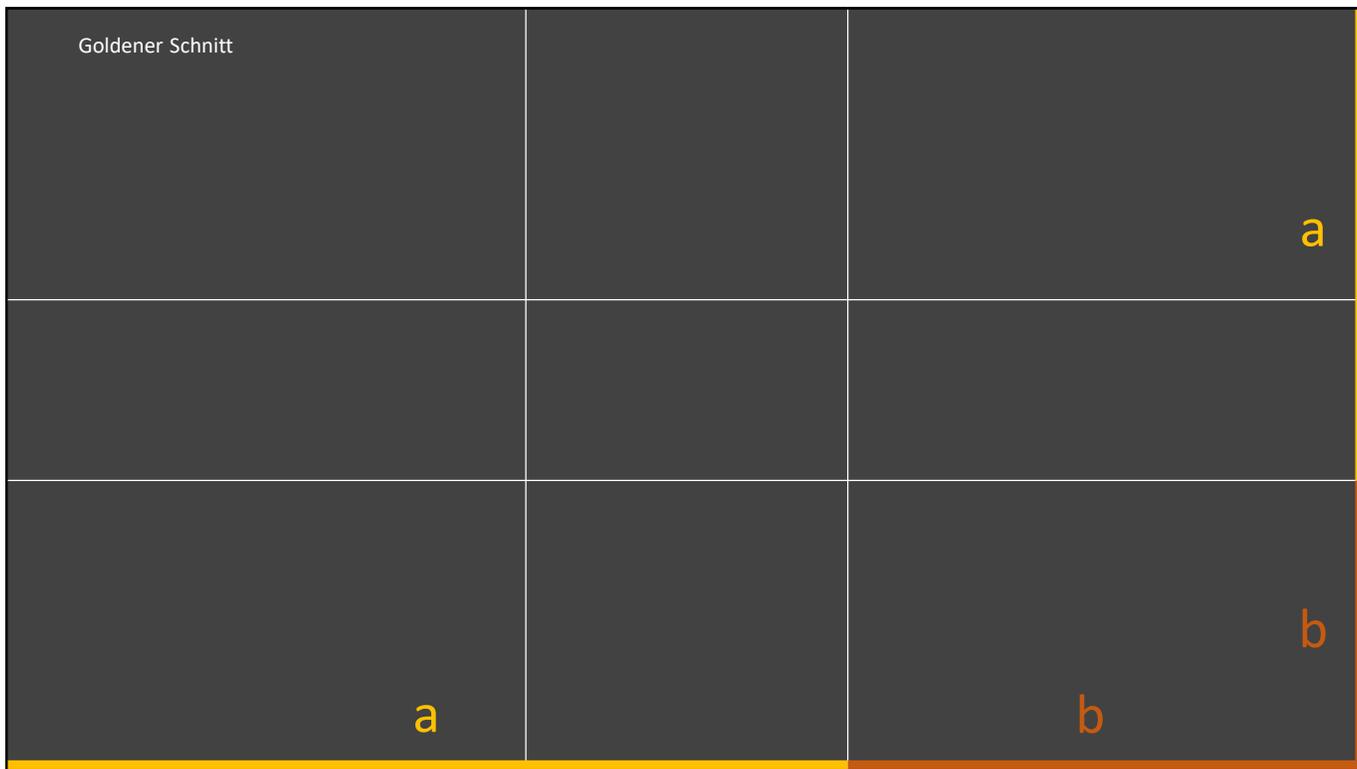
Als Goldener Schnitt wird das Teilungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe bezeichnet. Der Goldene Schnitt gilt als das klassische Proportionsverhältnis schlechthin.

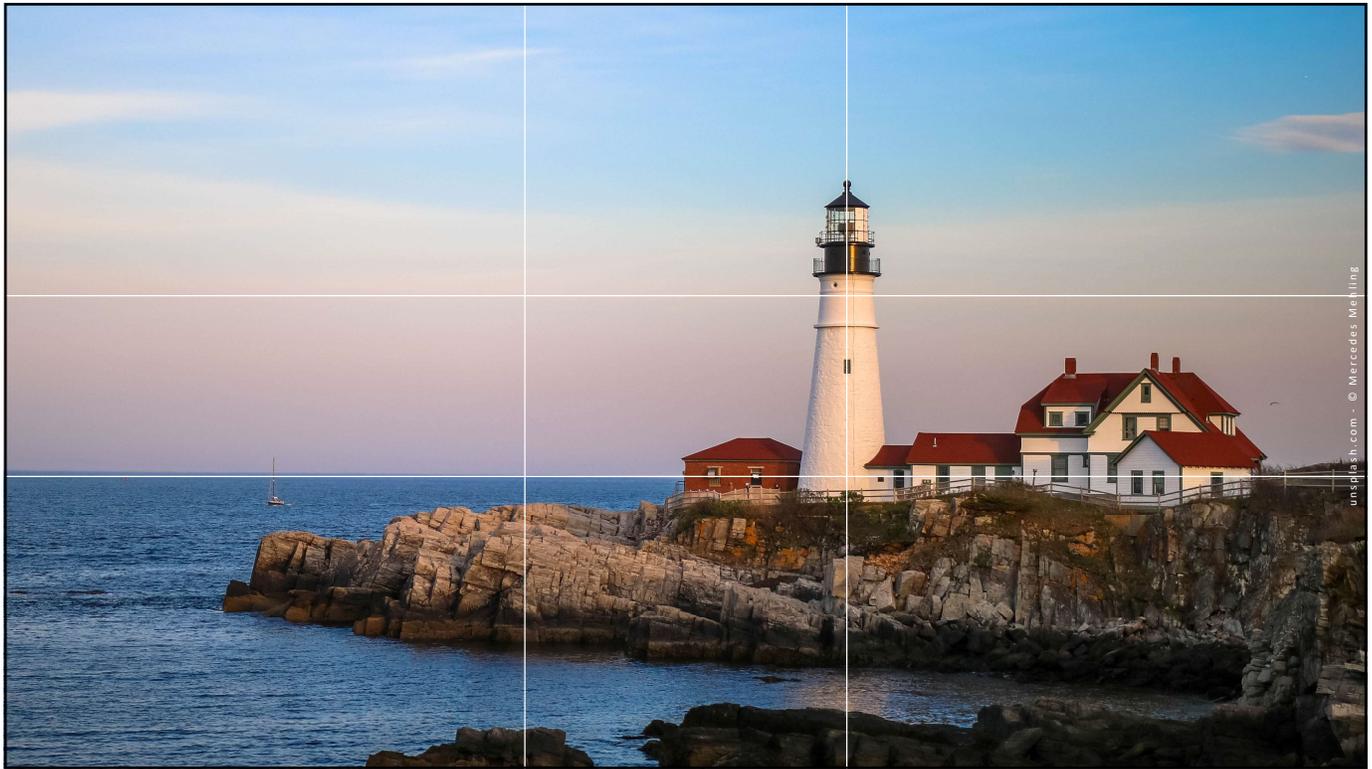
Eine Teilstrecke a verhält sich zur Teilstrecke b wie die Gesamtstrecke $a + b$ zu a .

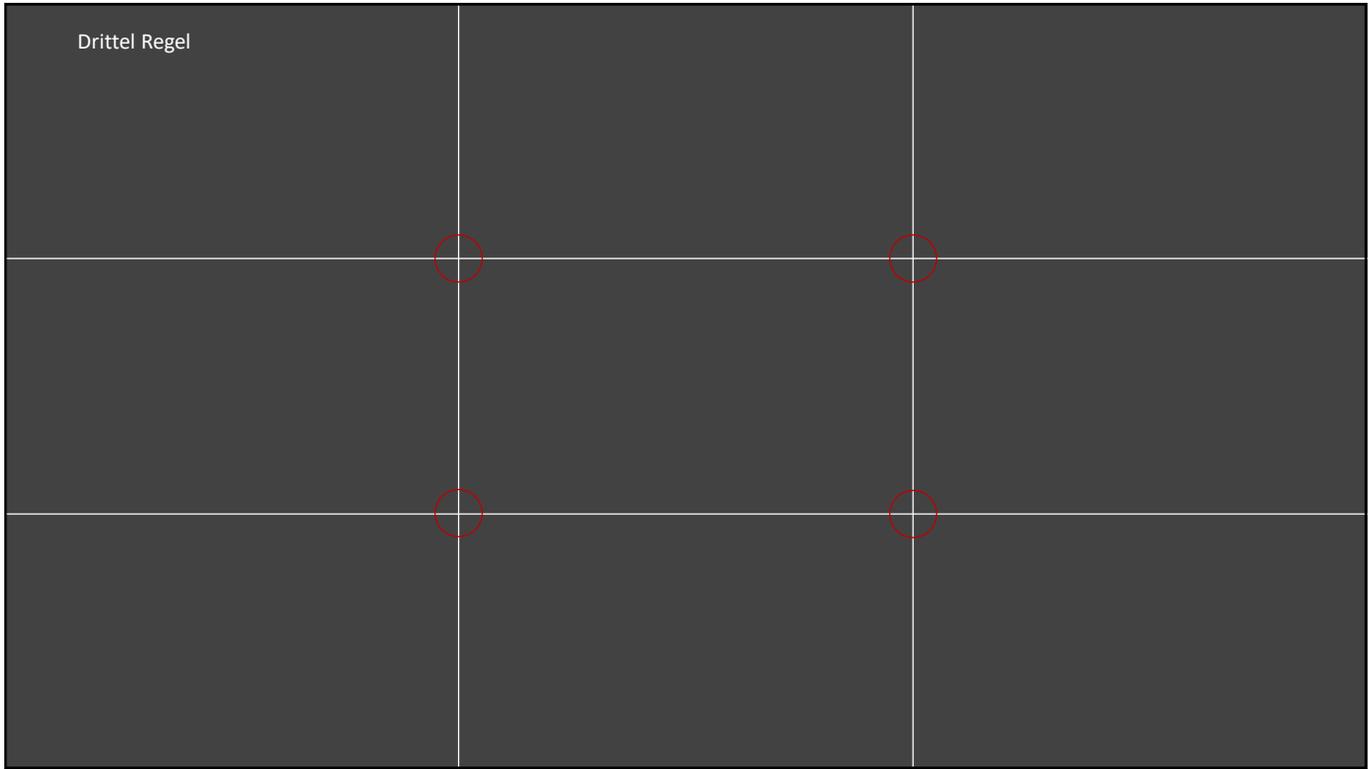

wissenschaft-kunst.de - © Luc Viatour

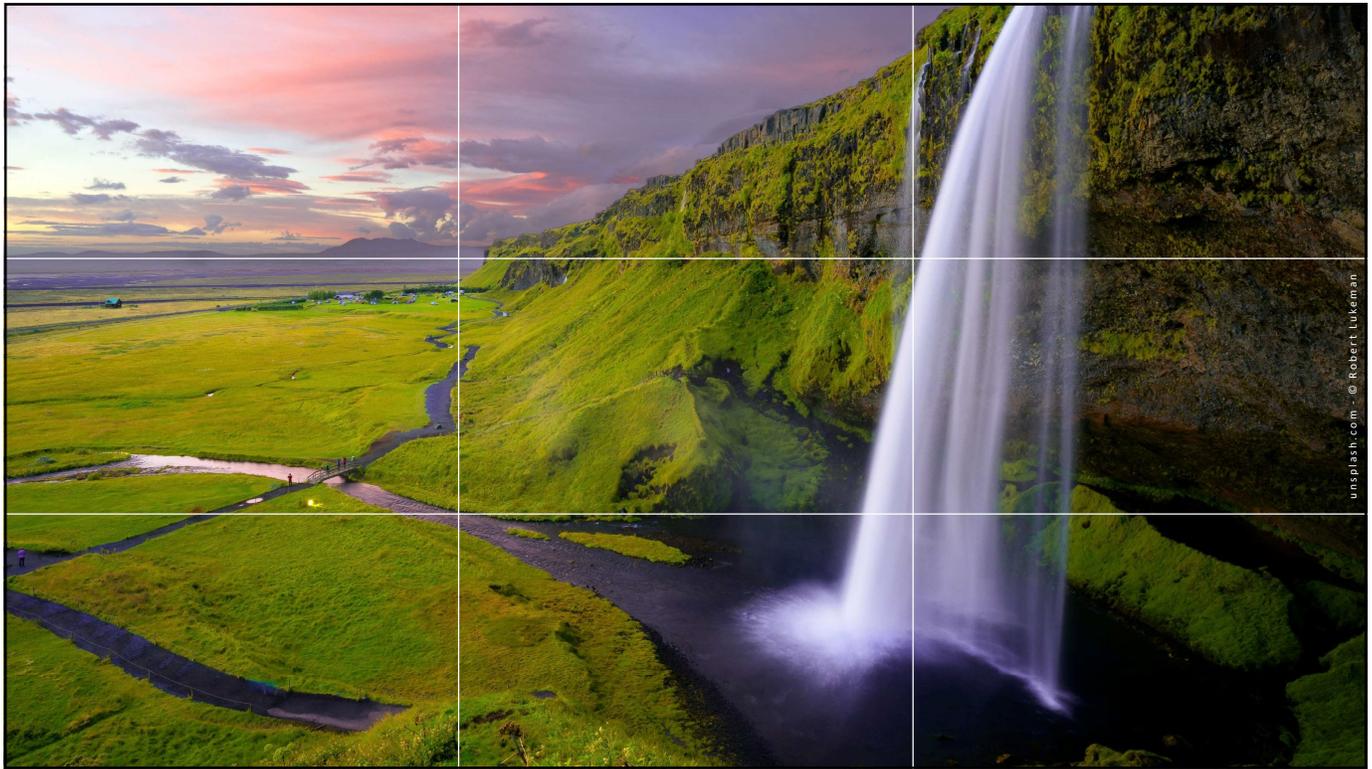

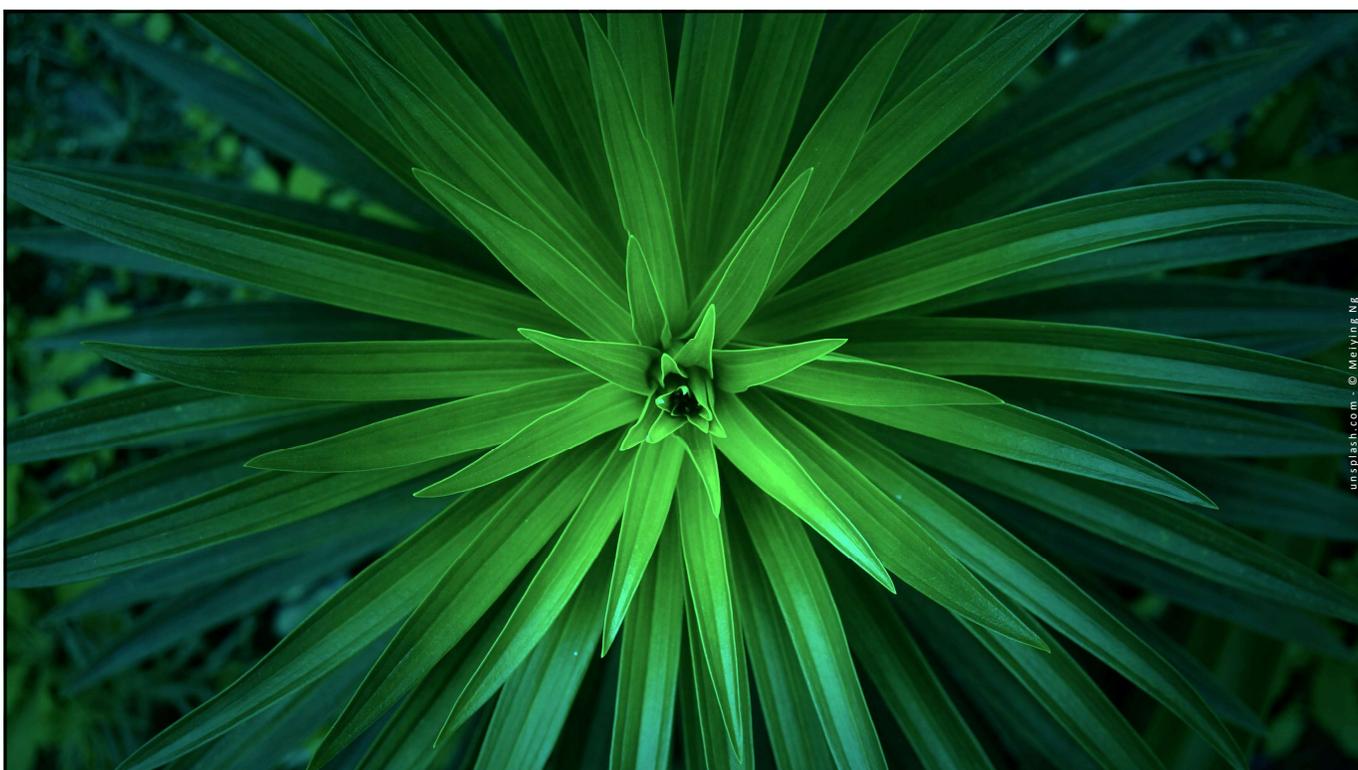
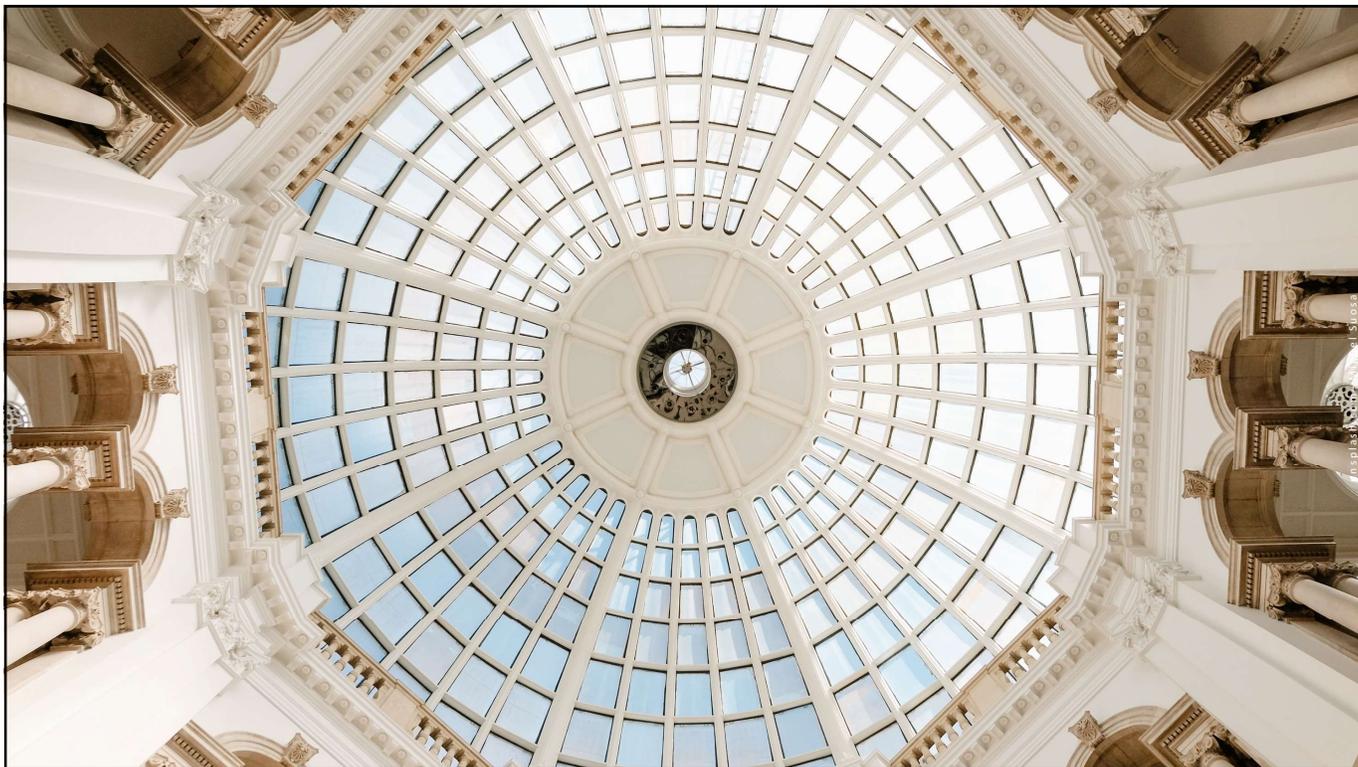

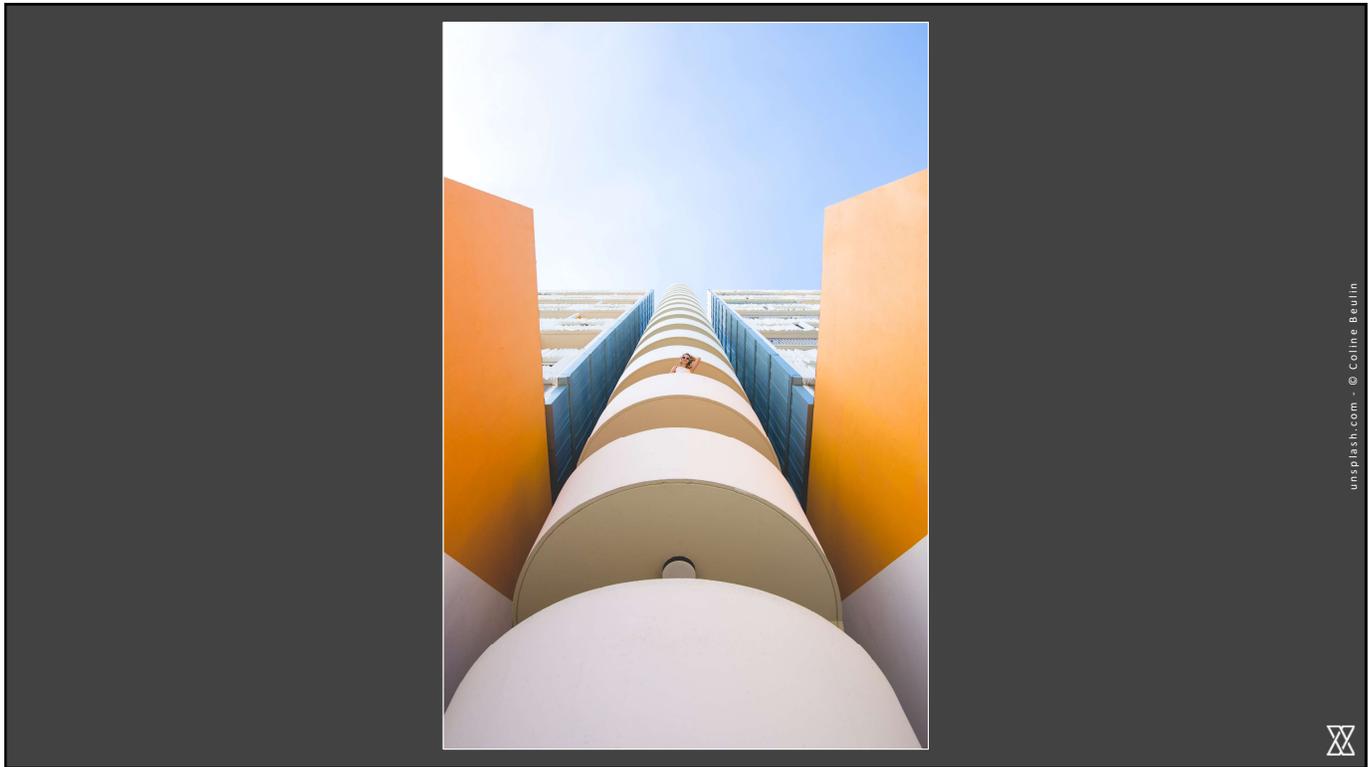

Bildaufbau

- Harmonie
Goldener Schnitt, Drittel Regel
- Symmetrie
Muster, Reihung
- Asymmetrie
Gegensätze

Bildaufbau

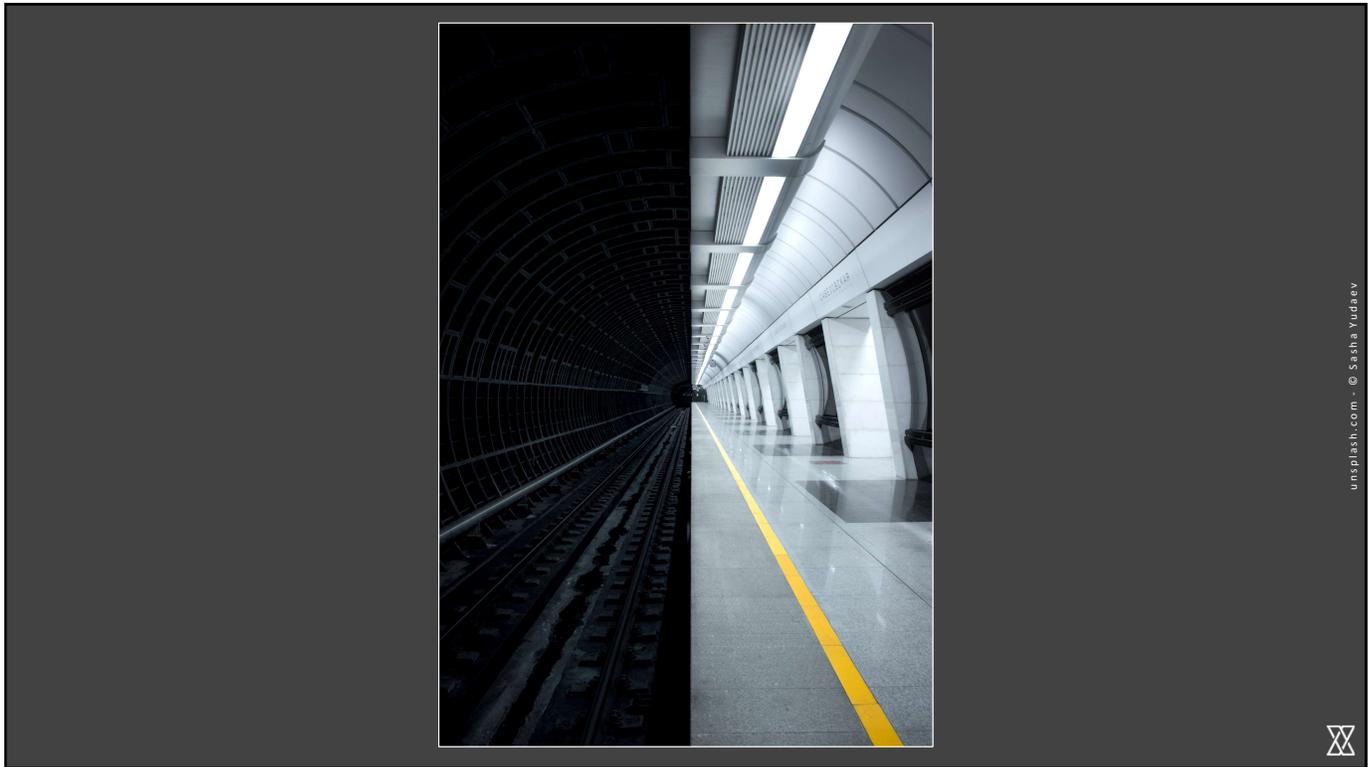
- Harmonie
Goldener Schnitt, Drittel Regel
- Symmetrie
Muster, Reihung
- Asymmetrie
Gegensätze

unsplash.com - © James Amari

unsplash.com - © Matt Pflumer

unsplash.com - © Sasha Yudaev

d.pixi.de - © Sasha Yudaev

Perspektive

Die Perspektive ist ein entscheidendes Element der Bildgestaltung.

Ein „Perspektivwechsel“ kann zu überraschenden Ergebnissen führen und die Bildaussage erheblich beeinflussen.

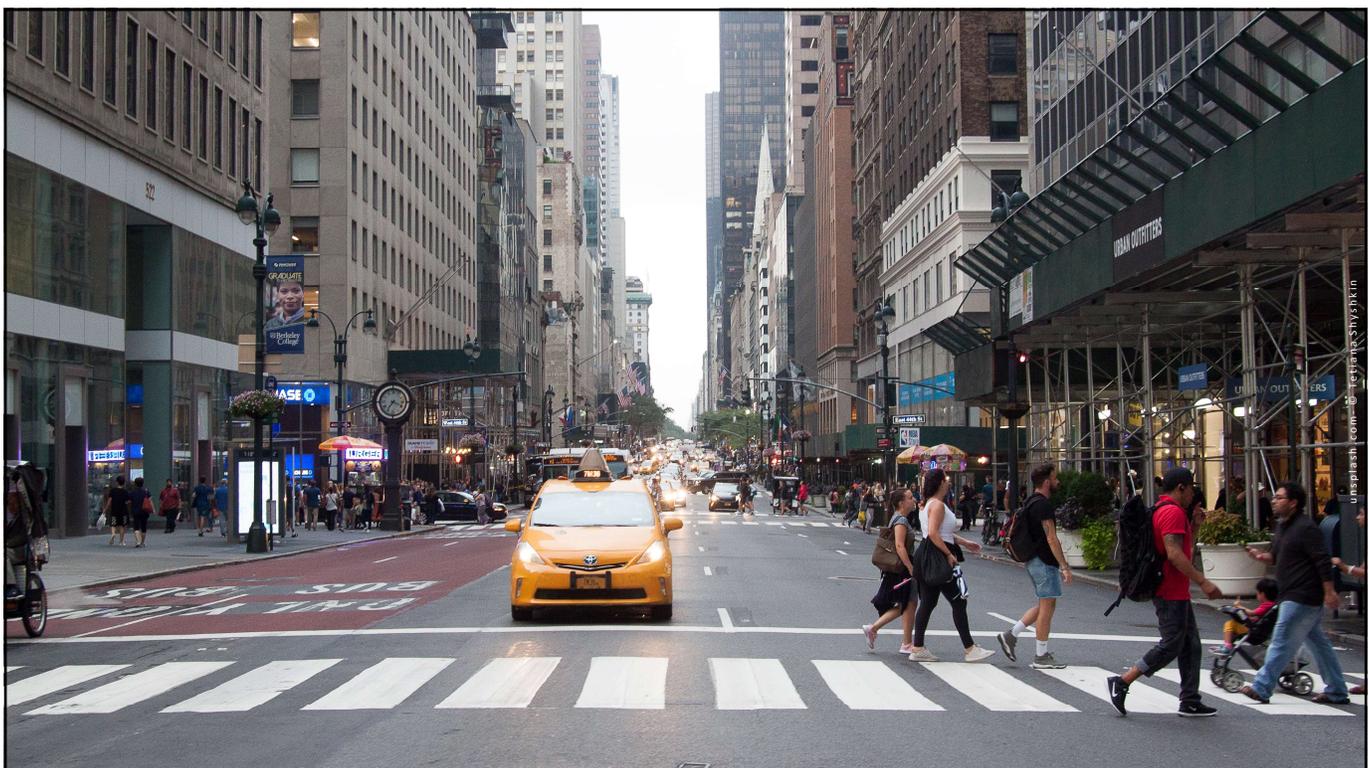
Die Perspektive wird durch eine Veränderung der Kameraposition erreicht, d. h. der Standort des Fotografen ist entscheidend.

Perspektive

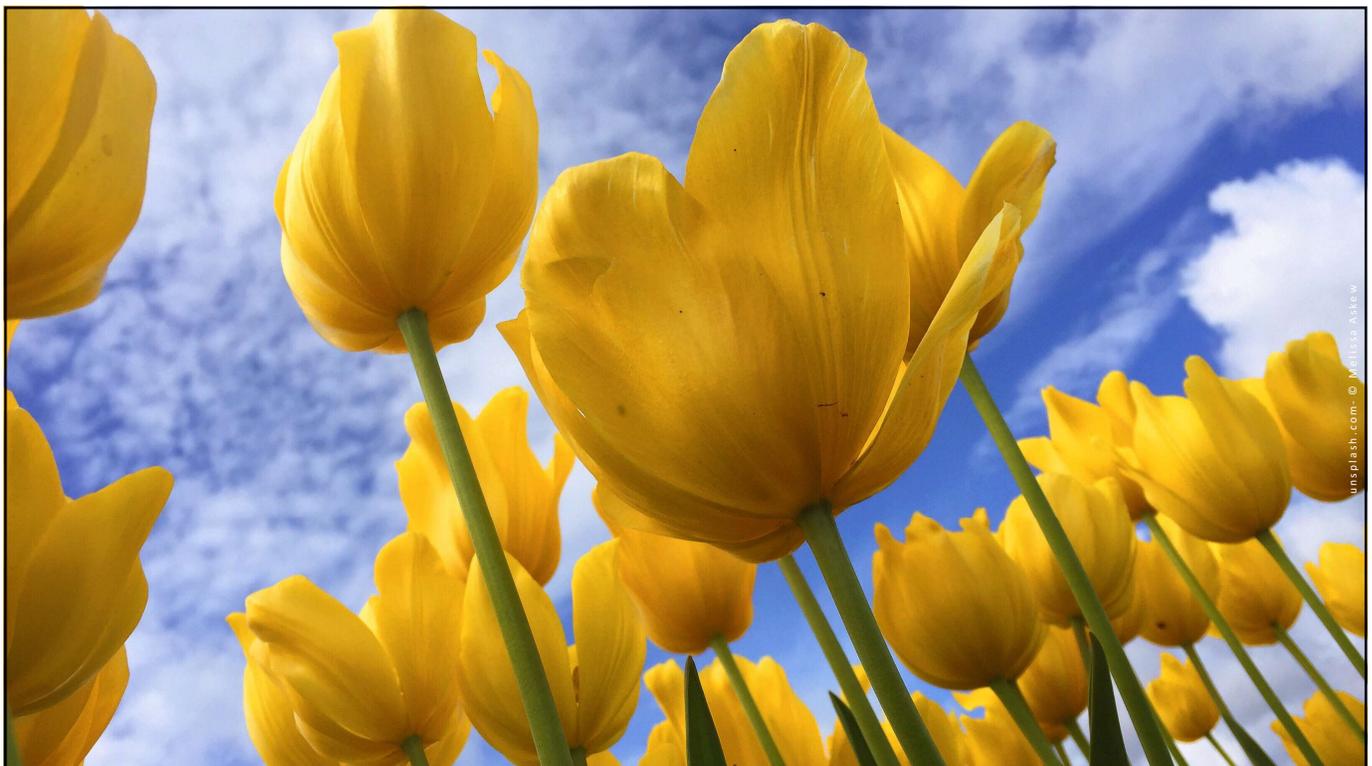
- Normalperspektive / Zentralperspektive
- Untersicht / Froschperspektive
- Obersicht / Vogelperspektive
- Kreativperspektive

Perspektive

- Normalperspektive / Zentralperspektive
- Untersicht / Froschperspektive
- Obersicht / Vogelperspektive
- Kreativperspektive

www.infomax.com © Marco Kattifa

Anne Bertling
FOTOGRAFIE

annebertling.fotografie.de · © Anne Bertling

Perspektive

- Normalperspektive / Zentralperspektive
- Untersicht / Froschperspektive
- Obersicht / Vogelperspektive
- Kreativperspektive

annebertling.fotografie.de - © Anne Bertling

Perspektive

- Normalperspektive / Zentralperspektive
- Untersicht / Froschperspektive
- Obersicht / Vogelperspektive
- Kreativperspektive

unsplash.com - © Angela Bailey

unsplash.com - © Angela Bailey

flickr.com © Steven Guzzardi

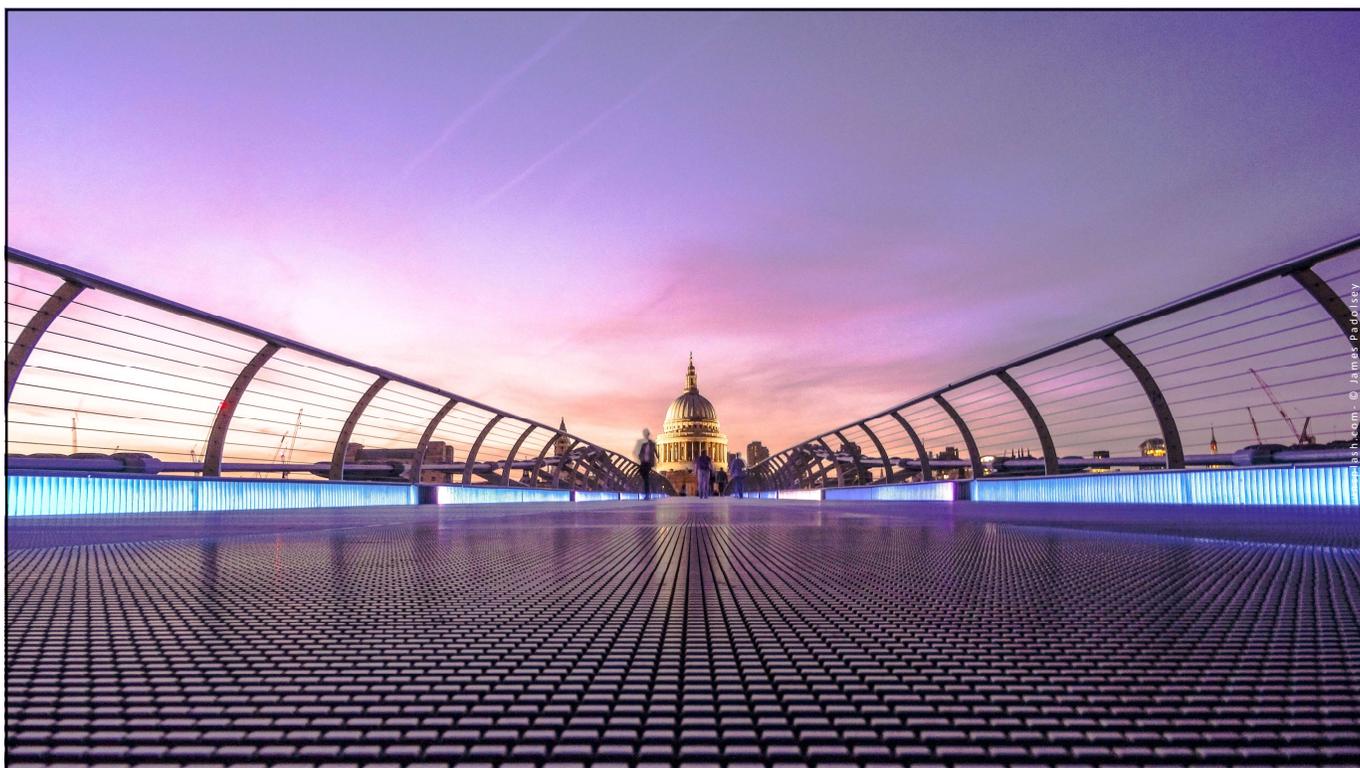

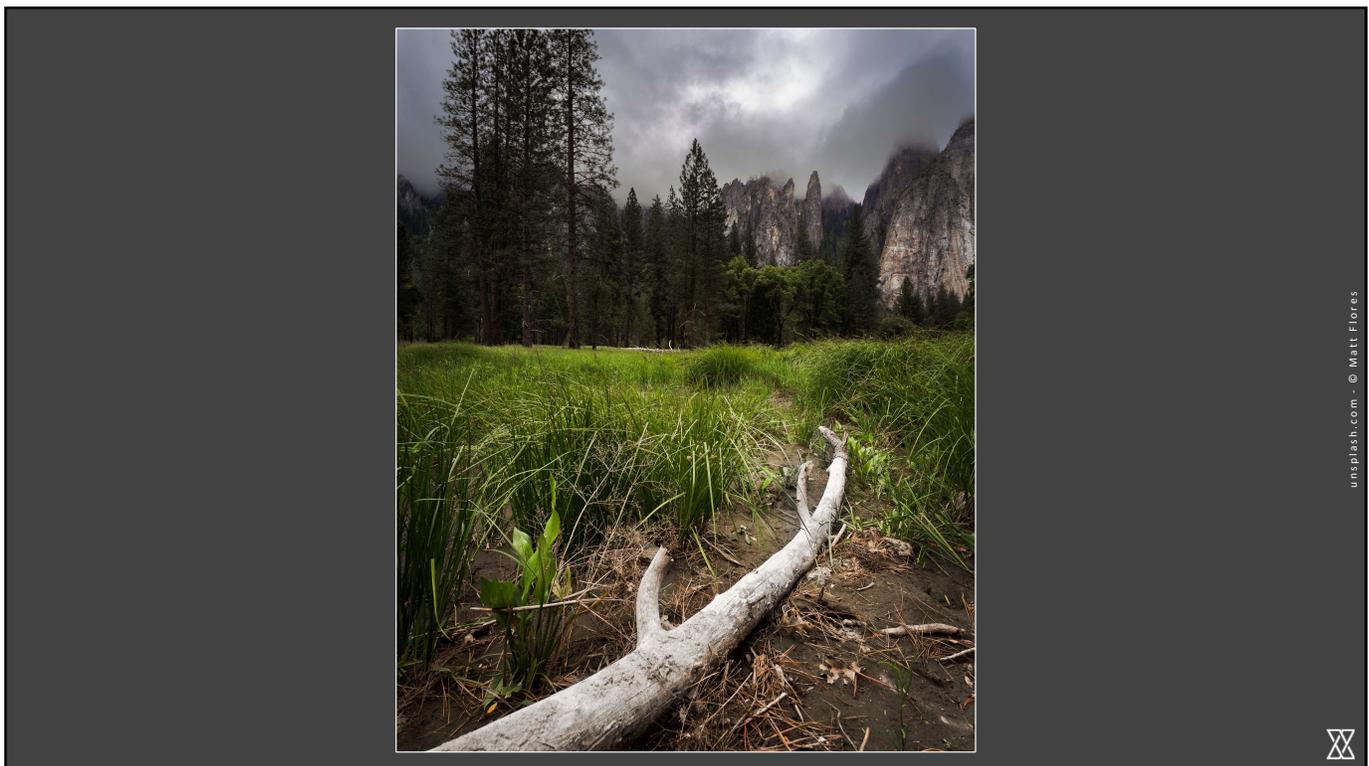
unsplash.com © Randy Jacob

Führende Linien

Führende Linien sind ein einfaches Konzept der Bildkomposition. Die Augen des Betrachters werden entlang vertikaler, paralleler, diagonaler und sogar starker horizontaler Linien geführt.

Dabei müssen die Linien nicht unbedingt gerade verlaufen, auch kurvige Linien können ein hohes gestalterisches Potenzial haben.

unsplash.com © Kelly Siskam