

AV-Schau-Rahmen

Mensch mit Musik

Von der Magie der Musikfotografie

Rohentwurf

Markt Schwaben, 31. März 2020

Günther Keil

Was ist unser Fahrplan ?

Fotografieren von Tönen

Kurzbeschreibung Thema „Mensch mit Musik“

Anlass Städtewettbewerb 2020

„Von Musik erzeugenden Menschen (Gesang, Schuhplatteln...) bis zum menschlichen Interagieren mit Musik (Tanz – wenn die Musikquelle nicht erkennbar ist, so muss ein Zusammenhang erkennbar sein – Kleidung/Ballet/...)“ Themenstellung

So kann man Musik auch definieren:

„Musik ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen. Zu ihrer Erzeugung wird akustisches Material, wie Töne und Geräusche innerhalb des für Menschen hörbaren Bereichs, geordnet. Aus dem Vorrat eines Tonsystems werden Skalen gebildet.“ Wikipedia

Etwas anschaulicher

Musik ist eine Kunst aus Tönen. Die Töne können Gesang sein oder mit Instrumenten erzeugt werden. Man kann zum Beispiel mit einem Klavier, einer Gitarre, einem Schlagzeug oder mit einem Computer Musik machen. Es gibt Tausende von Musikinstrumenten. Klexikon

Wichtige verwendete Informationsquellen

- <https://www.klassik4kids.at/index.php>

Was bringt mir diese Diskussion ?

Anhand vorhandener Bilder wollen wir

- Information zu unterschiedlichen Aspekten des Themas „Mensch mit Musik“,
- Überblick über die verschiedenen Motive (=Inhalte, Ideen, Aussagen),
- Gedanken zu emotionalen Wirkungen,
- Anregungen zu eigenen Projekten

finden.

Ablauf der digitalen Diskussion

Ziel: Themenorientiertes Arbeiten

Mensch mit Musik

- Einleitung
- Sichtung vorhandener Bilder
- Sammeln von Ideen und Anregungen

Im Anschluss themenorientierte Bilddiskussion / FOTO-ECKE, sobald Corona es zulässt ?

Einleitung

Die Magie der Musikfotografie

Bildbeispiel für Menschen mit Musik

Zielgruppen: Was fotografieren wir für wen?

Zweck des Fotos

Dokumentation

Empfindungen

Kontemplation

Interpretation

Inszenierung

Input für Aktion

Arbeit an Thema

Aufruf zur Tat

Mich selber ?

Meinen Partner?

Fotofreunde ?

Foto-Verbände ?

Meine Familie ?

Gemeinde, Netze ?

Jahresausstellung ?

Kollegen ?

Auftraggeber ?

Kunstfreunde ?

etc, etc ...

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

(Anselm Adams)

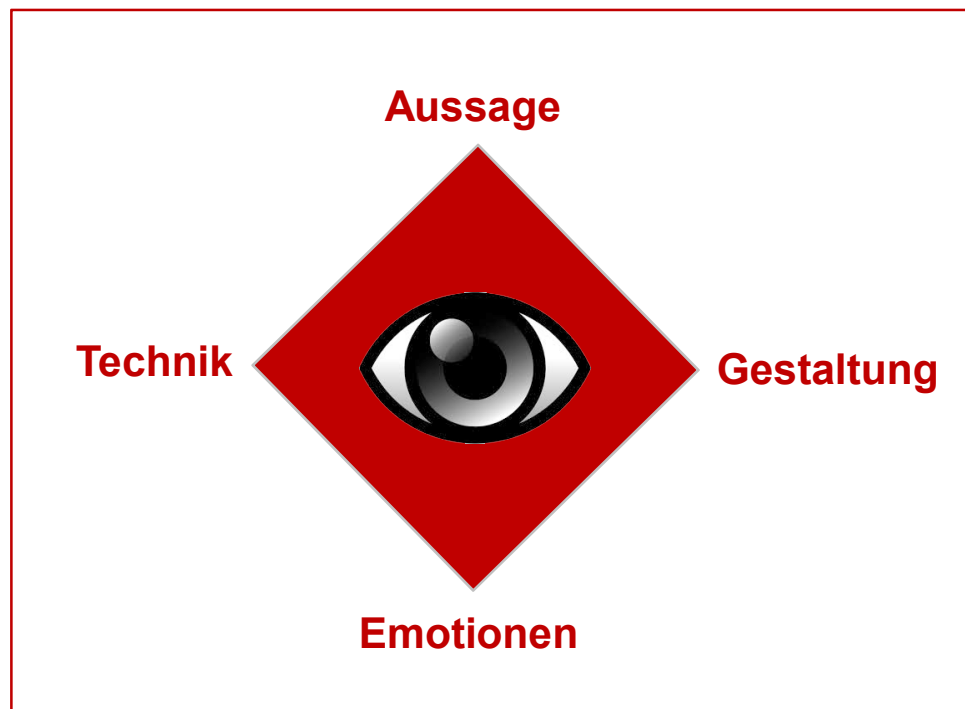
Welche Anforderungen ?

Was will ich ?

Was will ich Zielgruppen sagen ?

Mensch mit Musik – Gestaltungsmittel

Der Weg zum guten, zum tollen Bild führt über die

Abhängig von Zweck und Zielgruppe(n)

Welche Stärken soll Bild haben ?

Aussage

Welche Botschaft für wem?
Sagt das Bild was? Was Neues?

Technik

Wurde das Handwerkszeug
beherrscht ? Technische Mängel?

Gestaltung

Optimiert die Bildgestaltung die
Bildwirkung?

Emotionen

Löst das Bild beim Betrachten
Gefühle / Reaktionen aus?

Zielgruppe

Für wen ist das Bild gedacht ?

Dreiklang aus Verstand, Intuition und Kreativität

Musik mit den Augen hören

Welche ?

Art, Zweck

Womit ?

Vokal

Instrumental

Wann ?

Musizieren

Hören

Erleben

Aussage: Zweck der Musik

U-Musik (Unterhaltungsmusik)

- Populärmusik
- Musik mit afro- und lateinamerikanischen Wurzeln
- Elektronische Musik
- Rock und Metal
- Jazz
- Spirituelle & Geistliche Musik
- Volksmusik / Folk

E-Musik

- Musik des 13. bis 19. Jahrhunderts
- Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

Gebrauchsmusik (F=Funktionsmusik)

- Tänze: Flamenco
- Hymnen: Nationalhymne
- Gebrauchsmusik: Filmmusik
- Kaufhausmusik: ...
- Musik in der Werbung ...
- therapeutische Musik:

Foto macht Bilder und keine Töne, braucht Visualisierungshilfen

Aussage: Musik durch kreative Prozesse

Musik machen und erleben					
Komponieren	Lernen	Musizieren	Hören	Verarbeiten	Erleben
<ul style="list-style-type: none">• Nachdenken• Suchen• Analysieren• Kombinieren• Aufzeichnen	<ul style="list-style-type: none">• Ausbildung• Musikstück lernen• Improvisieren	<ul style="list-style-type: none">• Singen• Spielen• Bewegen• Beleuchten• Verstärken• Übertragen	<ul style="list-style-type: none">• Alleine hören• Konzerte• Open air• Straße	<ul style="list-style-type: none">• Empfindungen	<ul style="list-style-type: none">• Begeisterung• Mitmachen• Mitsingen• Tanzen• Marschieren• Therapien

Wann gibt es wirkstarke Visualisierungshilfen ?

Aussage: Visualisierung vokaler und instrumentaler Musik

Vokal → Visualisiert durch Mund und Körpersprache

■ Anzahl Sänger*innen

- Solist
- Gruppe
- Chor

■ Art der Musik

- E-Musik
- U-Musik
- Gebrauchsmusik

Instrumental → Visualisiert durch Instrument

Solist → Gruppe → Dirigent & Orchester

■ Blasinstrumente

- Blechblasinstrumente
z.B. Horn, Trompete, Posaune
- Holzblasinstrumente
z.B. Klarinette, Blockflöte, Querflöte

■ Saiteninstrumente

- Zupfinstrumente
z.B. Harfe, klassische Gitarre, E-Gitarre
- Streichinstrumente
z.B. Kontrabass, Violoncello, Violine,

■ Schlaginstrumente

- z.B. Becken, Trommel, Triangel, Schlagzeug, Glockenspiel
- Percussion, Rasselinstrument

■ Tasteninstrumente

- z.B. Klavier, Akkordeon, Flügel
- Elektronische Quellen

Visualisierung wird stark geprägt von Art und Darbietung der Musik

Was haben wir bisher schon bei anderer Gelegenheit bearbeitet ?

Aussage in/durch

- Street Fotografie
- Events, Konzerte
- Nacht der Musik

Gestaltung

- Schnappschuss
- Bilder voller Dynamik
- Licht einfangen
- IRIS-Bildgestaltung

Technik

- Hohe ISO-Zahlen
- Langzeitbelichtungen
- Bildserien

Was sollten wir sonst noch beachten ?

Sichtung vorhandener Bilder

Eure Erfahrungen mit Musikfotografie

Ablauf der Sichtung bei einer digitalen Bilddiskussion

Pro Autor*in (bis zu 5 Bilder):

- Hochladen Bilder in eine online-Galerie unter www.ccms.de
- Bilder-Sichtung ab einem bestimmten Termin, zu dem alle Bilder hochgeladen sind
- Bewerten der Bilder durch Markierung mit bis zu 5 Sternen
- Kommentare pro Bild abgeben als Feedback für Autor*in
- Allgemeine Anregungen

Ablauf einer klassischen Sichtung an einem Clubabend

Pro Autor*in (5 Min, wenn 15 Personen):

- Bereitstellen Bilder auf Stick, Kopieren, Namenspräfix
- Ablauf der 3 Bilder
- Auswahl des besten Bildes (Markierung)
- Besprechen dessen markanten Bildeigenschaften

Ablauf aller besprochenen Bilder

Sammeln von Ideen und Anregungen

Was haben wir alles bemerkt

Aussage: Was soll das Foto sagen ?

Inhalt

- Arbeitstitel
- ...

Umfeld zu beachten?

- ..

Motiv

- Haupt- und Nebenmotive
- Typische Motiv-Elemente
- Typische Beziehungen zueinander
 - inhaltliche Übereinstimmung/Harmonie
 - inhaltliche Gegensätze/Kontraste
 - inhaltliche Ergänzung/Fortführung
 - ...
- Typische Abläufe
- ...

Zu vermittelnde Aussagen

- Wichtige Schlagworte
- Markante Wertungen
- ...

Hilfreiche Fotothemenbereiche

- Studiofotografie
- Porträtfotografie

- Licht einfangen
- Street Fotografie
- Event-Fotografie
- Reisefotografie
- ...

Was soll der Betrachter im Bild „lesen“

Aussage: Notizen

- **Weitergabe als Kommentar in digitaler Bildgalerie**

Emotionen: Berühre den Bildbetrachter

Angenehm

Stolz	Leidenschaft
Freude	Zuneigung
Wohlgefühl	Erstaunen
	Seriosität

Unangenehm

Nüchternheit	Abneigung
Langeweile	Unruhe
Traurigkeit	Angst

Wir wollen den Bildbetrachter (un)angenehm emotional berühren !!!

Horche in Dich hinein, was Du fühlst ...

Denn:

Wer nichts fühlt, kann nichts ausdrücken

Ein Bild muss nicht erfunden, es muss empfunden werden

Quelle: Irgendwo im Internet gefunden

- Fotografieren von Emotionen
- Im Bild ausdrücken, was man als Fotograf fühlt
- Auslösen von Emotionen durch das Bild

Emotionen: Welche Gefühle möchte ich berühren ?

Angenehm

Stolz

- Triumphgefühl
- Identifikation
- Zugehörigkeit

Freude

- Lustig sein
- Glück
- Begeisterung
- Humor/Witz

Wohlfühl

- Zufriedenheit
- Romantik
- Zartheit
- Sanftheit
- Entschleunigung
- Ruhe

Leidenschaft

- Spannung
- Erregung
- Liebe, Erotik

Zuneigung

- Mitgefühl, Mitleid
- Dankbarkeit
- Verehrung

Erstaunen

- Verwunderung
- Überraschung
- Neues / Verblüffendes
- Unerwartetes
- Faszination
- Staunen

Seriosität

- Zuverlässigkeit
- Ehrlichkeit

Unangenehm

Nüchternheit

- Rationalität
- Zweckmäßigkeit
- Unveränderlichkeit
- Zeitlosigkeit

Langeweile

- Unlust
- Leere

Traurigkeit

- Sorge
- Tristesse, Melancholie
- Sehnsucht
- Heimweh

Abneigung

- Widerwillen
- Belastung
- Ekel
- Verachtung

Unruhe

- Rätselhaftes
- Ungeduld
- Dramatik
- Wildheit

Angst

- Schreck, Panik
- Verzweiflung
- Drohung
- Provokation
- Aggression

Emotionen: Notizen

- **Weitergabe als Kommentar in digitaler Bildgalerie**

Gestaltung: Checkliste der Gestaltungsmittel

Achte darauf bei Aufnahme und Nachbearbeitung

1. Bildformat, -ausschnitt

- Quadrat, Rechteck, Panorama
- Richtungstendenz
- Natürlicher Rahmen
- Randpartien, störende Stellen

2. Annäherung, Erkennbarkeit

- Möglichst nah, Einfachheit
- Vordergrund - Hintergrund - erkennbare Strukturen
- Tonwerte, Kontraste gut abgestuft
- Ähnlichkeiten nutzen
- (Gewollte) Bildaussage getroffen

3. Blickwinkel, Räumlichkeit

- Perspektive (Zentral-, Augen-, Frosch-, Vogelperspektive)
- Vordergrund, Mitte, Hintergrund, Luftperspektive, Tiefe

4. Komposition: Bildelemente

- Horizontale, Vertikale, L-Form
- Linien gerade, gebogen
- Diagonale, Gegendiagonale
- Symmetrie, Asymmetrie, Drittel-Regel, Goldener Schnitt
- Formen 2D: Kreise, Rechteck,...; 3D: Kugel, Würfel, ...

5. Komposition: Farbe

- Notwendigkeit
- Farbtöne (verwandt, komplementär, kontrastig)
- Helligkeit, Sättigung, Kalt-Warm
- Menge eingesetzter Farben (viele, flächig, wenig, dominant)

6. Licht, Beleuchtung

- Leuchten, Low / high key
- Seitenlicht, Gegenlicht, Drauflicht, Licht von unten, Vignette
- Tageslicht, Available Light, Kunstlicht, Mischlicht, gefiltertes / gefärbtes Licht

7. Details, Schärfe

- Totale Schärfe, Tiefenschärfe
- Selektive Schärfe (Vordergrund, auf Auge, bildwichtige Stellen)
- Bewegung, Bewegungsunschärfe
- Gestaltung mit Unschärfen

8. Emotionale Wirkung auf Betrachter

- Positive Wirkung
- Negative Wirkung

Gestaltung: Notizen

- **Weitergabe als Kommentar in digitaler Bildgalerie**

Technik: Womit setze ich meine Ideen um ?

Was ist in der Fototasche ?

- Kamera
- Objektive
- Blitzgerät
- Stativ
- Sonstiges Zubehör

Was brauche ich bei der
Bildbearbeitung und Präsentation ?

Wie setze ich das optimal ein ?

Technik während Aufnahme

- Kamera
- Objektive
- Diverses Zubehör

Technik für Bearbeitung

- PC und Bildschirm
- Software wie Lightroom,
Photoshop

Technik für Präsentation

- Drucker, Dienstleister
- Foto-Buch, Web-Seite
- Audiovisuelle Schau ...

Vermeide unnötige Mängel

Technik: Notizen

- **Weitergabe als Kommentar in digitaler Bildgalerie**

Eigene Projekte ?

Laufende und künftige Projekte

- **Weitergabe als Kommentar in digitaler Bildgalerie**

Danke bis zum nächsten Mal