

FIND DIT FOTOGRAFISKE WHY

STORIES

7 trins guide

HELGA
THEILGAARD
ART AND
PHOTOGRAPHY

FIND DIT FOTOGRAFISKE WHY

Igennem årene har jeg haft hundredevis af deltagere på mine workshops, foredrag og mentorforløb. Og der er altid ét spørgsmål og en bekymring, der går igen: Hvordan kan jeg udvikle min fotografiske identitet og skabe en vision for mit arbejde?

Du kender det sikkert også. For i en travl hverdag som selvstændig fotograf drukner arbejdet med at udvikle dit fotografi og synliggøre dig i mængden alt for let. Denne ene dag tager den anden - og igen og igen må du konstatere, at du stadig ikke har skabt det fotografiske fundament, der skal danne rammen om dit fremtidige arbejde.

Det du skal se på er den største årsag til, at du måske ikke har den fotografiske positionering, du ønsker - og hvad du bør gøre i stedet. Den absolut største stopklods for, at du står skarpt frem som fotograf, så du brænder igennem og skiller dig ud i mængden af visuelt kaos. For hvordan gør du det? Hvordan får du de andre, alle de andre, til at forstå, at du kan noget som ingen andre kan? Og at du kan noget som alle har brug for? Hvilke midler skal der til for, at de forstår det? Det er først og fremmest billeder, der skal til.

Væsentlige billeder. Gode billeder. Billeder der betyder noget. For vi brænder kun igennem ved hjælp af én eneste kvalifikation: personlighed. Du må skærpe din fotografiske personlighed. Og derfor handler det om at få én altafgørende ting på plads, for at du kan positionere dig og leve af dit fotografi. Du skal finde ud af: hvad vil du fortælle med dine billeder?

Derfor har jeg lavet denne 7 trins guide STORIES, der hjælper dig med at afklare, hvad du vil fortælle med dit fotografi.

SANSNING

At fortælle en historie med billeder er ligesom at skrive med ord. Det er ikke kameraet, der tager billedet, men dig, der står bag. Som fotografer kan vi arbejde og undersøge, hvor vores billeder kommer fra. Billederne kommer fra vores fantasi, vores nysgerrighed, vores spørgsmål, vores hjerter, vores minder, vores drømme og fra alle de ting, der gør os til mennesker.

Det at fotografere er at undersøge sig selv og sin omverden: Du fotograferer dine møder med fremmede eller velkendte ansigter, dyr, væsner og ting. Fotografierne er fulde af tegn, der fortæller om det, du har mødt, men også om, hvordan du har mødt det. Som fotograf skaber du ikke kun fortællinger om verden, men også i og med verden, afprøver og diskuterer, hvordan du som individ og kultur står i relation til dine omgivelser.

Vi kan tale om, at der i fotografiet er et hemmeligt rum og inde i alle mennesker er der et hemmeligt rum, hvor vores personlige sindelag bor. Det afspejler, hvad vi kan lide, og hvad vi holder af.

Der skabes billeder ud fra de ting, som vi bærer rundt på inde i os selv. Det er det stof vi arbejder med. Vores sansninger af verden, bliver til billeder på noget af det vi indeholder. Vores fotografier fortæller altså noget om, hvem vi er, hvordan vi afkoder verdenen, om grænser, længsler og drømme.

SANSNING

Tænk over de situationer, hvor du har haft de stærkeste oplevelser eller minder i dit liv.

Hvad kendetegner dem?

Dine noter:

TID

Tiden er den altafgørende faktor, når du skal tage et godt fotografi. At bruge lang tid på at fastholde noget, der sker inden for kort tid. At det afgørende øjeblik ikke kan kontrolleres eller planlægges på forhånd, men opstår, når du tager dig tiden til at være der, hvor du er. At hvis du holder øjnene åbne, vil du snart begynde at se hændelser og tilfælde rundt omkring dig, som flygtigt kommer og går. Du ser, hvordan elementerne pludselig placerer sig i forhold til hinanden og danner et motiv.

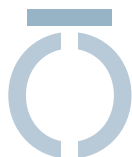
Og det er denne uendelige brug af tid for at nå det afgørende øjeblik, der er fotografiets hemmelighed. Har vi kun begrænset tid, så må vi nøjes med de tilfældige og overfladiske iagttagelser. Hvis ikke vi tager os tid, får vi de hurtige og overfladiske billeder, der kun viser os klicheerne. Det kommer som regel til at bekræfte vores fordomme i stedet for at fortælle os noget nyt.

Når vi som fotografer har tid til fordybelse og til at interessere os oprigtig for de mennesker og steder, vi fotograferer, så kan billederne være med til at nedbryde vores fordomme og gøre små øjeblikke uendelige.

TID

Fotografer tre billeder, der tager udgangspunkt i de stærkeste oplevelser eller minder, du har haft.

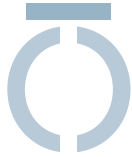
Brug tiden som metode. Sæt tid af til optagelsen og brug minimum en dag på at fotografere. Vær på udkig. Bliv ved med at tænke. Brug tid. Bliv hængene. Vær tålmodig. Stop ikke med at stille spørgsmål, for der er ikke noget korrekt svar. Der er kun brøkdeler af øjeblikke, der tilsammen måske kan konstruere en historie eller fange en følelse, en begivenhed, en erfaring, eller...

OBSERVERING

Billedudvælgelse er en af de sværeste discipliner for fotografer at mestre. Men også en af de vigtigste, for det er her, du med tiden begynder at lokalisere din fotografiske personlighed. Observer dine billeder. Men enhver analyse af billederne med komposition, lys og fortælling skal kun gøres efter, at du er færdig med fotograferingen. Tænk før og efter, men ikke under fotograferingen.

Når du er færdig med at fotografere opgaven, så lav et kontaktark, som du printer ud, så du fysisk har et overblik og kan vælge de bedste billeder. For at træffe et valg skal du fokusere på de billeder, der rammer dig hårdt med deres anslag og fortælling. De billeder, der pirrer dig, har indflydelse på dit sind, udfordrer din fantasi og måde at se verden på. Den gode billedudvælgelse kræver et trænet øje og et åbnet sind.

OBSERVING

OPGAVE

Udvælg 10 billeder fra din fotografering, billedbehandle dem, print dem og hæng dem op på din opslagstavle.

Derefter tager du 5 af dine bedste opgaver eller egne projekter, du har lavet igennem årene, og printer ud. Hæng alle billederne op på en opslagstavle eller læg dem på gulvet.

Dine noter:

REFLEKSION

Hvad gør et fotografi til et godt fotografi?

Efter min mening kan dette besvares enkelt: for at et fotografi skal være godt, skal det skabes, ikke bare tages. Ved at fokusere på, hvorfor du vælger at fotografere noget og ikke at fotografere noget andet begynder du at afsløre mere af dig selv i et billede. Du foretager en række bevidste valg og interagere med det, der er foran dig.

Se på dine billeder, gå frem og tilbage over nogle dage. Er der mønstre, der går igen i den måde, du fotograferer på? Er der en måde, hvorpå de strukturer og rytmer begynder at udvikle sig til en form for tænkning eller en måde at se på? Et emne, et tema, en fortælling eller noget andet, du er drevet af at fotografere?

Sæt dine tanker på stand-by: gå en tur, løb, lyt til musik - gør noget du holder af, der ikke har med fotografi at gøre.

Dine noter:

IMPULS

Fotografiet i sig selv er ingenting - det er kun en måde at udtrykke sig på. Grundlæggende drives du som fotograf frem af en dyb, indre impuls – din motivation. Af at blive ved med at være nysgerrig, fortsætte rejsen og fortælle med dit blik, hvordan du ser verden.

Det interessante er ikke svarene, men spørgsmålene. Og at du er passioneret omkring det, du fotograferer. Det er det dit fundament og din indre impuls skal bygge på.

IMPULS

Du skal nu vende tilbage til dine fotografier med ét spørgsmål i hovedet, når du ser på dem:

Lav gerne en brainstorm på et stykke papir eller post-it, hvor du skriver alle de ord ned, der kommer til dig. Formuler dit svar i en sætning.

ENERGI

At fotografere handler i høj grad om at finde den energi, der skal bære dig frem. Det er her din drivkraft ligger til at fotografere billeder, der betyder noget.

Derfor er det vigtigt, at du finder et emne, som du brænder for at fotografere. Vær nysgerrig. Lær så meget, som du kan om dit emne.

Den tid, du bruger, din tålmodighed og din indlevelsesevne er afgørende. Kom tæt på. Hav et åbent hjerte og sind. Omkreds dit emne. Engager dig. Stil spørgsmål. Og svar så: Hvorfor laver du de fotografier, som du gør?

ENERGI

OPGAVE

Hvorfor laver du de fotografier, som du gør?

Dine noter:

SKABELSE

Med dit kamera kan du fotograferer, hvad som helst. Udfordringen er at gå fra blot at dokumentere, hvad der er foran dig, til at have en autentisk stemme. En fotografisk personlighed.

At finde sin fotografiske personlighed begynder med at spørge sig selv, hvad driver mig som fotograf? For fotografi handler ikke om fotografering. Det handler om livet. Det handler om at fokusere på dit personlige forhold til verden, dine holdninger og engagement i de situationer, du dokumenterer - på det fysiske, politiske, moralske og æstetiske niveau.

Vi har en tendens til at være meget i vores tanker. Men det kan have den modsatte virkning, hvis du tænker for meget, når du tager et billede, fordi det mere bliver en handling i hjernen end det er en følelse i kroppen, sjælen eller hjertet. Baggrunden for din fotografiske personlighed, din stil og måde at se på er dybt siddende inde i din selv. Det at have en fotografisk personlighed handler om, hvad der er vigtigt at fotografere, snarere end at være optaget af, hvad andre fotografere og gør. Derfor er det vigtigt, at du vender tilbage til din egen oprindelse, og finder noget dybere i sjælen end et intellektuelt postulat om, hvad der allerede er derude.

SKABELSE

Med udgangspunkt i de trin i guiden STORIES, du nu har gennemgået, så stil dig selv spørgsmålet:

Når du har besvaret det spørgsmål skal du gå ud og tage ét billede på det, du vil fortælle med dine billeder. Få det printet og hæng det op, hvor du altid kan se det. Et billede som for dig gør dit spørgsmål klart og giver mening i din videre proces med at kunne arbejde og skabe billeder ud fra dit fotografiske fundament.

TIL DIG, DER VIL HAVE MERE!

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Photographer Helga Theilgaard nyhedsbrev er gratis og indeholder viden om fotografiets metoder og greb, inspiration og små opgaver. Tilmeld dig på www.helgatheilgaard.com.

Følg med på Facebook

Er du på Facebook så kig forbi Photographer Helga Theilgaard side. Her deler Helga Theilgaard løbende artikler, tilbud, udstillinger og gode råd. Her kan du også møde andre, der interesserer sig for fotografi og dele dine indsigter og erfaringer.

Deltag på en åben workshop

Photographer Helga Theilgaard tilbyder en række intensive workshops og arrangementer. Se hvilke workshops, der passer bedst til netop dig på www.helgatheilgaard.com.

Vælg et personligt forløb

Skal der være 100 procent fokus på dig? Hvis ja, så er et personligt mentorforløb med Helga Theilgaard måske noget for dig. Alle forløb foregår over Skype og ved behov mødes vi i København.

Book et foredrag eller en workshop

Vil du booke Helga Theilgaard til et foredrag, workshop eller et undervisningsforløb, så kontakt Helga Theilgaard på mail@helgatheilgaard.dk eller mobil 26 84 40 43 eller læs mere på www.helgatheilgaard.com.

Er du interesseret i at arbejde mere sammen med mig?

Så book en kort gratis samtale med mig i min kalender <https://photographerhelgatheilgaard.simplybook.it>