

Inhalt

- 5 Vorwort von Martin Breutmann
- 12 Einführung

Grundlagen der Gestaltung

16 Von der Idee zum Bild

Der Fotograf gestaltet 16 / Einschränkungen der Gestaltung 19 / Der gestalterische Vorgang 20 / Gewichtung von Inhalt, Form, Technik 21 / Der Einfluss der Bildbearbeitung 21

22 Der Wahrnehmungsprozess

Schritte der Wahrnehmung 22 / Wahrnehmung im engeren Sinne 22 / Unterbewusste Bewertung 23 / Schematisches Verstehen 24 / Einstieg ins Bild 26 / Blickverlauf im Bild 27 / Mentale Verarbeitung 28 / Wie Fotos wirken 30 / Speicherung von inneren Bildern 30

31 Bilder gezielt gestalten

Motivation 31 / Motive 32 / Wunsch und Wirklichkeit 33 / Einsatzzweck und Ziele 34 / Bildgestaltung als Mittel zum Zweck 34 / Was Sie in diesem Buch finden ... 36 / ... und was nicht 37

Komposition

40 Bildformat

Seitenverhältnisse 40 / Querformat 41 / Querformatiges Panorama 42 / Hochformat 43 / Hochformatiges Panorama 44 / Quadrat 45 / Formate erzeugen 46 / Formatlimitierungen 47

48 Bildausschnitt

Geschichten erzählen 48 / Zeigen und Nicht-Zeigen 50 / Subjektives Kombinieren 51 / Der richtige Standort 52 / Einstellungsgrößen 52 / Wie Bildausschnitte wirken 54 / Zufällige Bildausschnitte 54

56 Anschnitt

Vollständige Abbildung 56 / Reduktion optischer Dominanz 57 / Nähe durch Anschnitt 57 / Anschneiden, nicht abschneiden 58 / Gewusst wo 59 / Teilung des Hintergrunds 60

61 Anordnung von Bildelementen

Bildelemente 61 / Gestalttheoretische Grundlagen 62 / Anzahl der Bildelemente 64 / Haupt- und Nebenelemente 65 / Der Goldene Schnitt 66 / Gittermethoden 66 / Symmetrie und Asymmetrie 67 / Anordnung eines Hauptelements 68 / Anordnung von zwei Bildelementen 70 / Anordnung mehrerer Bildelemente 70 / »Wimmelbilder« 71

72 Bildebenen

Drei, zwei, eine Ebene(n) 72 / Vordergrund 73 / Mittelgrund 74 / Hintergrund 74 / Gewichtung 75

Bildgrafik

78 Punkte

Entstehung 78 / Ankerpunkte und Eyecatcher 79 / Mehrere Punkte 80 / Störende Punkte 80 / Unsichtbare Punkte 81

82 Linien

Entstehung 82 / Linienführung 83 / Geschlossene Linienführung 84 / Bewegung und Gegenbewegung 84 / Horizontale Linien 85 / Vertikale Linien 87 / Schräge und diagonale Linien 89 / Gebogene Linien 92 / Linienkontraste 92

94 Formen

Entstehung 94 / Organische und Symbolformen 95 / Geometrische Formen 96 / Kreise und Ovale 96 / Dreiecke 97 / Rechtecke, Quadrate und Rauten 97 / Sterne und Kreuze 98 / Formen im Bild 99 / Formkombinationen 99

100 Strukturen und Wiederholungen

Entstehung 100 / Wirkung von Strukturen 101

Inhalt

Standpunkt und Blickwinkel

104 Der Kamerastandpunkt

Wahl des Standorts 104 / Größenverhältnisse 105 / Anordnung und Überlappung 106 / Aufnahmehöhe und Perspektive 107 / Normalsicht 107 / Aufsicht 108 / Untersicht 109

111 Eigenschaften von Objektiven

Grundlagen 111 / Bildwinkel 112 / Bildwinkel und Sensorgröße 112 / Gestalten mit kleinen Sensoren 113 / Brennweitenbereiche 113 / Wirkung von Normalobjektiven 114 / Wirkung von großen Bildwinkeln 115 / Sonderfall Fischaugen 117 / Wirkung von kleinen Bildwinkeln 117 / Wirkung von Makroaufnahmen 119 / Wirkung von Tilt-Shift-Aufnahmen 120

Licht

124 Beschaffenheit des Lichts

Viel oder wenig Licht 124 / Hartes und gerichtetes Licht 125 / Weiches und diffuses Licht 126 / Qualitäten von Tageslicht 127 / Qualitäten von Kunstlicht 128

129 Richtung des Lichts

Frontales oder Mitlicht 129 / Gegenlicht 130 / Seitenlicht 131 / Oberlicht 132 / Unterlicht 133 / Ungerichtetes Licht 133

134 Lichtquellen und ihre Farbe

Tageslicht 134 / Kunstlicht 135 / Blitzlicht 136 / Weißabgleich 137 / Mischlicht 138

139 Schatten

Schatten sehen 139 / Schatten im Bild 140 / Schatten als Motiv 141

142 Lichtführung

Wegweiser Licht 142 / Schatten reduziert 143 / Über- und Unterbelichtung 143

Farbe und Schwarzweiß

146 Wirkung einzelner Farben

Der Farbkreis 146 / Der doppelte Farbkegel 146 /
Assoziationen und Emotionen 147 / Wärme und kalte
Farben 148 / Farbhelligkeit 149 / Farbsättigung 149 /
Farbtöne und ihre Wirkung 150 / Farbton Rot 150 /
Farbton Orange 151 / Farbton Gelb 152 / Mischfarbe
Gelbgrün 153 / Farbton Grün 153 / Mischfarbe Blaugrün 154 /
Farbton Blau 154 / Farbton Violett 155 / Mischfarbe
Rotviolett 155 / Unbunte Farben 155 / High-Key und
Low-Key 156 / Metallfarben 158 / Neonfarben 158 /
Gedächtnisfarben 158

159 Wirkung von Farbkombinationen

Harmonische Farben 159 / Disharmonische Farben 160 /
Farbklänge 160 / Musikalische Farbklänge 161 /
Kontrastierende Farben 162 / Der Farbe-an-sich-Kontrast 162 /
Der Komplementärkontrast 163 / Der Kalt-warm-Kontrast 164 /
Der Hell-dunkel-Kontrast 164 / Der Qualitätskontrast 165 /
Der Quantitätskontrast 166 / Simultan-, Sukzessiv- und
Flimmerkontrast 166

167 Wirkung von Graustufen

Realität ohne Farbe 167 / Umwandlung in Graustufen 168 /
Kontraststeuerung 169 / Monochrome Bilder und
Tonungen 170

172 Farben in der fotografischen Praxis

Farbe als Hauptelement 172 / Farbige Eyecatcher 173 /
Farbige Nebenelemente 174 / Nachbearbeitete Farben 175

Schärfe und Unschärfe

178 Schärfe und Unschärfe erzeugen

Fokussierung 178 / Schärfentiefe 179 / Schärfeeindruck 180 /
Unschärfe durch Trübungen 181

182 Mit Schärfe und Unschärfe gestalten

Scharf oder unscharf? 182 / Abblendtaste 183 /
Große Schärfentiefe 183 / Geringe Schärfentiefe 185 /
Schärfe in der Makrofotografie 186

187 Bewegung

Verschlusszeiten 187 / Verwacklung 188 /
Absichtliches Verwischen 189 / Bewegungsunschärfe 191 /
Einfrieren von Bewegung 192 / Bewegung mitziehen 194 /
Bilderfolgen und Sequenzen 194 / Video 195

Gesamtwirkung

198 Zusammenwirken der Gestaltungsmittel

Das Modell der Bildwirkung 198 / Dimensionen der Bildwirkung 201 / Deutung der Bildwirkung 201 / Aufmerksamkeit vs. Glaubwürdigkeit 203 / Wechselwirkung zwischen Bildern 203

205 Wirkung des Umfelds

Rahmen und Passepartout 205 / Bildgröße und Betrachtungsabstand 206 / Präsentationsmedium 207 / Zusatzinformationen 207 / Thematisches Umfeld 208 / Wahrnehmungssituation 209

210 Bildgestaltung und -sprache in der Praxis

Bildgestaltung üben 210 / Bildgestaltung gezielt einsetzen 212 / Grundrichtungen der Bildwirkung 213 / Unperfektion und Zufall als Gestaltungsmittel 214 / Der Fotograf und seine Bildsprache 215

Bildanalyse und -bewertung

218 Strukturiert analysieren und bewerten

Zielgerichtete Bewertung 218 / Bildanalyse 219 / Das Motiv 219 / Die Zielsetzung 220 / Die Zielgruppe 222 / Die Bildgestaltung 222 / Abgleich als Bewertung 223

224 Anwendungsfälle

Nach dem Shooting 224 / Zusammenstellung einer Bilderstrecke 225 / Selbtkritik und Weiterentwicklung 226 / Umgang mit Kritik von außen 226 / Selber konstruktiv kritisieren 228

229 Typische Gestaltungsfehler

Verwackelte Bilder 229 / Mittige Positionierung 230 / Motive überdecken sich 230 / Unruhige Linienführung 231 / Zu hartes Licht und störende Schatten 231 / Unruhe im Hintergrund 232 / Zu viele Elemente auf dem Bild 232

233 Beispianalysen

Red Beauty 234 / Ab in die Ecke! 235 / Farbenfroher Verfall 236 / Weibliche Rundungen 237 / Paarweises Miteinander 238 / Etwas Farbe am Rand 239 / Mode-Linie 240 / Erfrischende Farben 241 / Live im Fenster 242 / Spuren von Licht 243