

Mit Bildern Geschichten erzählen

Wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt

DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's
direkt
zum Buch

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Werde zum Geschichtenerzähler vor der eigenen Haustür..... 3

1 Die Reportagefotografie

1.1 Was ist eine Reportage?.....	6
1.2 Welche Arten der Reportage gibt es?	8
Menschen: Wer macht etwas?	9
Fokus auf den Charakter und die Eigenschaften.....	13
Orte: Wo passiert etwas?	17
1.3 Aktivität: Was wird gemacht?.....	24
Alles ist eine Frage der Perspektive.....	33
1.4 Berühmte Fotografen und bemerkenswerte Essays.....	34
Henri Cartier-Bresson	35
Alfred Eisenstaedt	37
Steve McCurry.....	38
Martin Parr und Tom Wood	39
W. Eugene Smith.....	41
Éric Valli	43
Vivian Maier.....	44

2 Storytelling

2.1 Warum erzählen wir Geschichten?	50
2.2 Was sind die Zutaten für eine packende Geschichte?	51
Schatz, wie war dein Tag?.....	52
Aufbau von packenden Geschichten: Die Heldenreise	53
2.3 Beispiel Harry Potter, Herr der Ringe, Star Wars	57
2.4 Story vs. Narrativ – Geschichte vs. Erzählung.....	57
2.5 Die Wahl der Perspektive	59
Fotografie ist gut darin, Dinge zu zeigen – aber schlecht darin, sie zu erklären	60
2.6 Attributklammern	60

2.7	Kommunikation und Storytelling.....	62
	Lasswell-Formel	63
	Eisberg-Modell	65
	Shannon-Weaver-Modell	66
	Werkzeuge der Kommunikation	67
2.8	Storytelling in Einzelbildern und Bildstrecken	69
	Einzelbilder.....	69
	Bildstrecken.....	73

3 Methodik in der Reportagefotografie 79

3.1	Die Drei-plus-Eins-Formel	80
	Establisher.....	81
	Body bzw. Mittelteil	83
	Closer	85
	Keyshot bzw. Schlüsselbild	86
	Beispiele für die Drei-plus-Eins-Formel	86
3.2	LIFE-Formula	90
	Establisher.....	91
	Medium Shot.....	92
	Close-up	93
	Porträt	94
	Interaktion	95
	Der entscheidende Moment	96
	Sequenz.....	97
	Closer	99
	Beispiel für die LIFE-Formula.....	100
	Methoden sind keine Gesetze.....	104

4 Finde deine Erzählstimme 107

4.1	Autorschaft: Der eigene Stil	109
4.2	Du bist der Regisseur.....	112
4.3	Mentoren.....	114
	Das »Sehen« muss kontinuierlich trainiert werden	116
4.4	Inspiration versus Kopieren	119
4.5	So schärfst du deinen fotografischen Blick.....	120
	Neugier	121
	Unkonventionelles Denken	122
	Mut zur eigenen Meinung	123
	Intuition	124
	Flexibilität.....	125
	Blick ins eigene Archiv	127

5 Bildgestaltung 129

5.1 Unsere Wahrnehmung: Grundkonzepte der Bildgestaltung	130
Fibonacci-Folge	131
Goldener Schnitt und Drittelregel	133
Farbe	134
5.2 Werkzeuge der Bildgestaltung.....	140
Die Geometrie der Bildgestaltung.....	141
5.3 Belichtung Low Key und High Key.....	152
5.4 Licht und Schatten	153
5.5 Kontrast.....	155
5.6 Bewegung und Zeit.....	156
5.7 Fokus und Schärfentiefe	157
5.8 Weißflächen und negativer Raum.....	158
5.9 Reduktion	158
5.10 Abstraktion	159
5.11 Perspektive.....	160
5.12 Spiegelungen	160
5.13 Rahmen und Subframing	161
5.14 Verdecken.....	163
5.15 Atmosphäre schaffen.....	163
Spürbarkeit.....	164
Umgebung	165
Emotion und Moment.....	166
Ränder sauber halten.....	167
Nur eine Geschichte erzählen	168
5.16 Technische Hilfsmittel.....	168
Spiegel	168
Acrylglas.....	171
Mobiltelefon.....	171
Prismen.....	171
Split Diopter.....	172
Filter	173
Drohnen	173
Die Menge macht das Gift	175

6 Von der Idee zur Umsetzung	177
6.1 Themenfindung.....	179
6.2 Recherche.....	182
Planung versus Improvisation.....	184
6.3 Kontaktaufnahme.....	185
Wer sind die Ansprechpartner? Was weißt du über sie?.....	185
Pitch: Die richtige Ansprache finden.....	186
Auf fremde Menschen zugehen	188
6.4 Vor Ort.....	190
6.5 Beispiele und Fallstudien aus unserer Praxis	191
Weinlese im Weingut »Peter Jakob Kühn«.....	191
Alex Maier: Die Wahl zum jüngsten Oberbürgermeister	
Deutschlands.....	194
Junge Brauer bringen frischen Wind ins Bier – Braurevolution...	200
Die Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien zwischen	
Euphorie und Protest.....	206
Jenseits der bunten Fassaden: Raue Realität in La Boca.....	214
7 Die Bilder sind gemacht – und was nun?	221
7.1 Bildverwaltung und Datenmanagement	223
Fallstudie Kai.....	224
Fallstudie Thomas.....	225
7.2 Bildauswahl durch die Brille des Storytellings	229
Allgemeine Gedanken zum Workflow.....	230
Editieren – die Kunst der richtigen Bildauswahl	231
7.3 Bildbearbeitung durch die Brille des Storytellings	245
Beispiele für Bildbearbeitung in der Reportagefotografie	246
8 Präsentation: Wie zeigst du deine Bilder	251
8.1 Welcher Kanal für welches Publikum?.....	252
8.2 Fotobuch	252
8.3 Eigenes Magazin.....	253
8.4 Ausstellung.....	254
8.5 Social Media.....	255
8.6 Website	256
8.7 Artikel.....	258
8.8 Slideshow und Präsentation	260

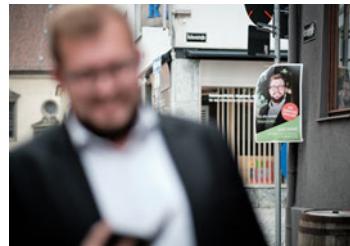
9 Rechtliches 263

9.1 Gastbeitrag: Rechtliches zur Personen- und Streetfotografie ..	265
Einwilligungen, Einwilligungen und noch mehr Einwilligungen	265
Die rechtliche Lage ist heikel – Straßenfotografie jedoch	
nicht unmöglich	266
Auswirkungen der DSGVO spürbar, aber nicht erschütternd...	267
Im Fall der Fälle kann es ungemütlich werden.....	268
Einwilligungen vorher einholen.....	269
9.2 KunstUrhG.....	270
9.3 KunstUrhG § 22	270
9.4 KunstUrhG § 23	270
9.5 KunstUrhG § 33	271
Die Berücksichtigung der Kunstfreiheit.....	271
9.6 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)	272
9.7 Model-Release-Verträge	272
9.8 Paragrafen sind wichtig, aber	273

10 Equipment 275

10.1 Kamera.....	277
10.2 Festbrennweiten oder Zoomobjektive	277
10.3 Objektive	279
35 mm.....	279
50 mm.....	280
20–28 mm.....	281
Das 24–70-mm-Zoomobjektiv	282
Das 70–200-mm-Zoomobjektiv.....	283
Blitzlicht.....	283
Das Smartphone als Kamera	284
10.4 Ein Blick in unsere Taschen.....	285
Kais Kameratasche.....	285
Thomas' Kameratasche	286

11 Dein nächster Schritt: Erzähl die Geschichten deines Lebens	291
11.1 Roger Salzmann	293
Zur Person	293
Sein Bezug zur Reportagefotografie.....	293
11.2 Roland Ullrich	296
Zur Person	296
Sein Bezug zur Reportagefotografie.....	296
11.3 Thomas Winter.....	297
Zur Person	297
Sein Bezug zur Reportagefotografie.....	297
11.4 Anne-Kathrin Claes.....	302
Zur Person	302
Ihr Bezug zur Reportagefotografie	303
11.5 Jeannine Witt-Jentsch.....	306
Zur Person	306
Ihr Bezug zur Reportagefotografie	306
11.6 Rainer Wiemers.....	310
Zur Person	310
Sein Bezug zur Reportagefotografie.....	310
11.7 Marcel Mayer	314
Zur Person	314
Sein Bezug zur Reportagefotografie.....	314
Quellen und weiterführende Literatur	319
Danksagung	321
Über die Autoren	323