CreativEdu
FOTOGRAFIA DE STRADĂ
F64
EXPOSURE
SONY

CUPRINS

- Fotografia de stradă: definiții și principii
- Echipament necesar
- Echipamente testate & recomandate
- Portretul de stradă
- Compoziții diverse în fotografia de stradă
- Rolul luminii în fotografia de stradă
- BONUS: Fotografi de stradă străini și români pe care să îi urmărești

FOTOGRAFIE + IMAGINE COVER DE MIRELA MOMANU

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

#1 FOTOGRAFIA DE STRADĂ: DEFINIȚII ȘI PRINCIPII

Fotografia de stradă prezintă în mod direct și neregizat viața oamenilor în mediul public și nu necesită neapărat prezența efectivă a unei străzi sau a mediului urban.

Poate chiar să nu aibă subiecți umani, dacă prezintă un caracter incontestabil uman din punct de vedere al atmosferei și esteticii.

Fotografia de stradă este un gen care derivă din fotografia documentară și poate avea valențe diferite în zilele noastre, în funcție de abordările personale ale celui care fotografiază.

Fotografiile de stradă captează o imagine a străzilor și a lumii la un moment dat în timp. Esențial este să surprinzi momentul decisiv. Sintagmă aflată în strânsă legătură cu numele lui Henri Cartier-Bresson, momentul decisiv se referă în fotografie la:

„Recunoaşterea simultană, într-o fracţiune de secundă, a semnificaţiei unui moment şi a organizării formelor care i-au dat acestuia expresia sa proprie.”
Henri Cartier-Bresson în „Images à la Sauvette”

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

FOTOGRAFIE DE MIRELA MOMANU

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

CE NU ESTE FOTOGRAFIA DE STRADĂ?

Fotografia de stradă nu este ușoară
Dacă la o primă vedere fotografia de stradă pare ușoară sau cel puțin ușor de a începe cu ea, pe parcurs sau analizând fotografiile care se realizează la nivel internațional, vei descoperi că lucrurile nu stau chiar așa. A te plimba pe stradă cu un aparat foto și a captura orice fel de scene, decupând bucățele de realitate într-o succesiune aleatorie nu înseamnă că faci fotografie de stradă.

Fotografia de stradă nu este doar în alb și negru
În afară colorul este mult mai pe val, la noi există încă tendința de a insista pe alb și negru. Dacă preferi într-adevăr alb-negrul și îți place să te exprimi în acest fel, ai grijă la tonuri, lucrează pe canale de culoare sau folosește diverse plugin-uri dedicate. Vei simți avantajele în rezultatele finale.

Fotografia de stradă nu este doar despre stradă
Aici avem de-a face cu o dezbatere extrem de lungă. Sunt cei pentru care definiția fotografiei de stradă include neapărat strada, dar și cei care acceptă o definire mai largă a spațiului public și a ceea ce poate fi inclus în acest stil fotografic, inclusiv cadre care nu conțin oameni, dar în care prezența umană este sugerată. Poziționarea rămâne însă la latitudinea fiecărui fotograf în parte, în strânsă legătură cu principiile, cultura fotografică și afinitățile sale.

#2 ECHIPAMENT NECESAR

Când vorbim despre fotografia de stradă, vom avea în vedere, în general, un echipament mai restrâns, care să ne permită mobilitate și discreție.

În general, am putea spune că orice aparat este bun pentru fotografia de stradă, atâta timp cât știm exact ce putem face cu el pentru a obține rezultatul dorit. Este bine însă de știut care sunt limitările echipamentul foto pe care îl folosim și posibilitățile pe care acesta ni le poate oferi.

Este o concepție greșită faptul că ai avea nevoie de o geantă sau un rucsac plin de echipamente pentru a obține rezultate bune cu fotografiile pe care le realizezi. Mai ales pentru fotografia de stradă, din contră, cel mai simplu este să optezi pentru un echipament minimal, dar care să-ți asigure spatele atunci când ești pe străzi.

Să luăm situații de fotografiere pe rând:

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

#1 Fotografia de stradă cu obiective wide, fixe

Cele mai utilizate în fotografia de stradă, sunt obiectivele cu focale cuprinse între 24 și 35-40mm (echivalent full-frame), care prezintă următoarele avantaje și dezavantaje:

Trebuie să te apropii mai mult de subiect

Obiectivele wide te vor „forța" să te apropii de subiect pentru a putea fotografia momentul. Acest lucru presupune pe de-o parte captarea unor detalii pe care e posibil să nu le surprinzi de la distanță. Pe de altă parte, cel puțin la început, s-ar putea să nu te simți confortabil în situația de a fi foarte aproape de subiectul fotografiat.

Focalizarea este mai ușoară și mai rapidă

Din experiența de până acum, obiectivele wide fixe focalizează în general rapid, iar acest aspect este extrem de important în cazul fotografiei de stradă, unde orice fracțiune de secundă poate fi decisivă.

Obiectivele wide fixe sunt mai mici și au greutatea redusă

Este un aspect mai puțin esențial poate, care face însă diferența dacă ieșim la un Photowalk de câteva ore sau într-o tură de tip City-Break pentru fotografie de stradă. Chiar dacă ai un DSLR, aceste obiective sunt mult mai ușoare și de dimensiuni considerabil mai mici.

Nu te poți juca prea mult cu bokeh-ul

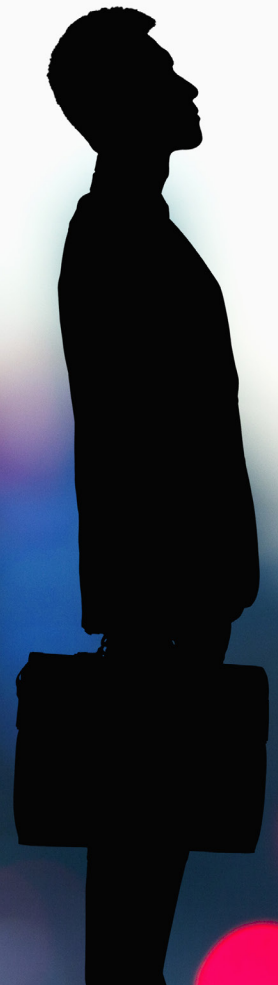
Fiind obiective cu un unghi larg de cuprindere, au un câmp de profunzime mare, astfel că joaca cu bokeh-ul este mai limitată. Îl poți obține cu succes doar la diafragme deschise și dacă te afli foarte aproape de subiect. Totodată, sunt mai puțin indicate pentru portretele de stradă.

#2 Fotografia de stradă cu teleobiectivul

Părerile sunt, desigur, împărțite și vei găsi multe dispute referitoare la utilizarea teleobiectivelor în fotografia de stradă.

Dincolo de opinii pro și contra este un fapt bine cunoscut că o parte dintre fotografii de stradă preferă utilizarea unui teleobiectiv, din varii motive.

Câteva dintre acestea ar fi:



- Izolarea subiectului, mai ales dacă se află în preajma altor oameni sau în spatele său există un fundal mult prea încărcat, în care se „pierde”
- Anumiți fotografi preferă să păstreze distanța, nesimțindu-se confortabil prea aproape de subiect
- Obținerea unui bokeh mai plăcut
- Aceste obiective sunt des și pentru portretele de stradă

#3 Obiective foto pentru portretul de stradă

Dacă pentru situațiile generale de pe stradă se recomandă utilizarea obiectivului fix cu un unghi larg de cuprindere (ideal între 24 și 40mm), în portretistica de stradă, cele mai utilizate obiective rămân cele clasice de portret: 50mm și de 85mm.

Acestea permit apropierea de subiect.

Obiectivul de 50mm

Acest obiectiv se poate găsi atât cu diafragmă f/1.4, cât și cu f/1.8, cel din urmă fiind mai accesibil. Abordarea printr-un astfel de obiectiv fix, va fi foarte asemănătoare cu cea pe care o percepem noi când privim în jur.

Punctele forte sunt:

- Permite fotografierea în condiții de iluminare mai slabă, datorită diafragmei foarte deschise
- Creează un efect de bokeh frumos, conferind un aspect mai artistic portretului
- Este indicat pentru portretul general și cele în plan american, deoarece o apropiere mai mare față de subiect ne va crea o ușoară deformare

FOTOGRAFIE DE ALEX CRUCERU

Obiectivul de 85mm

Obiectivul de 85mm se găsește adesea cu diafragma f/1.8, dar și cu f/1.4 și ne oferă o perspectivă considerată de cei mai mulți dintre fotografi ca fiind cea mai adecvată pentru fotografia de portret.

Putem spune că nu are deformări sesizabile, iar în același timp, obiectivul îți permite să stai la o distanță rezonabilă față de subiect.

Punctele forte sunt:

- Permite o bună separare a planurilor, punând subiectul mai bine în evidență
- Permite fotografierea în condiții de iluminare slabă
- Nu deformează
- Poți declanșa de la o distanță rezonabilă față de subiect, pentru a păstra intimitatea acestuia atunci când îl fotografiezi

SONY

#3 ECHIPAMENTE TESTATE & RECOMANDATE

Dacă ești în căutare de recomandări pentru echipamente care să îți facă munca mai ușoară în fotografia de stradă, noi am selectat pentru tine unele dintre cele mai bune variante de pe piață, la momentul actual:

Sony E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS

Sony E 18-105mm f/4 OSS G

Sony 24-70mm f/4 OSS Vario-Tessar T*

SONY

Sony FE 70-200mm f/4.0 OSS G

Sony FE 85mm Obiectiv Mirrorless f/1.8

Sony FE 55mm f/1.8 Sonnar T*

Alpha A6400 Kit cu Obiectiv 16-50mm

Sony FE 35mm f/1.8

Alpha A7C Kit cu Obiectiv FE 28-60mm f/4-5.6

#4 PORTRETUL DE STRADĂ

A realiza portrete de stradă presupune o conlucrare între fotograf și subiect, indiferent dacă acest lucru este conștientizat sau nu. Există și excepția acelor persoane care pur și simplu nu agreează să fie fotografiate sau fac parte dintr-o cultură în care realizarea de fotografii este împotriva obiceiurilor existente.

De aceea, recomandarea este să încerci să fii receptiv la modul în care oamenii reacționează la vederea aparatului, indiferent că te afli în orașul natal sau într-o călătorie.

Îți prezentăm în continuare câteva sfaturi practice pe care este bine să le ai în vedere.

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

#1 Fii deschis și ai răbdare

Pierde-te pe străzile orașului și fii deschis la cele ce se desfășoară în fața ta. Dacă ceva sau cineva îți atrage privirea, apropie-te pentru a observa și analiza mai în detaliu.

Dacă identifici o situație bună, rămâi pe loc și ai răbdare. Scenele de stradă se pot modifica în câteva secunde. Fii prietenos și deschis, majoritatea oamenilor vor reacționa la fel.

#2 Atenție la ochi!

Dintre toate trăsăturile feței, ochii sunt cei mai importanți pentru portret, întrucât prin intermediul privirii transmitem cel mai adesea emoții. Chiar și o schimbare subtilă a privirii va induce mai departe expunerea unor sentimente și emoții diferite.

FOTOGRAFIE DE ALEX CRUCERU

#3 Atenție la lumină și fundal

În cazul portretului de stradă, vorbim de lumina naturală sau cel mult ambientală. Lumina naturală este mult mai oportună captării tonurilor pielii, dar și a întregii game de culori din care se compune subiectul.

Cel mai bun moment pentru a face o fotografie de portret ar putea fi în timpul zilei, afară, într-un moment în care poți valorifica la maximum lumina soarelui.

#4 Momentul decisiv și anticiparea comportamentului

Momentul decisiv are în vedere anticiparea punctului culminant al unei scene din fața aparatului și capacitatea de reacție necesară pentru a-l captura.

Captarea acestui moment decisiv presupune răbdare, spirit de observație și mult, mult exercițiu. În cazul unui portret, momentul decisiv poate fi observat în expresia feței persoanei din cadru, cu atât mai dificil de anticipat în cazul unui subiect pe care nu îl cunoști.

FOTOGRAFIE DE ALEX CRUCERU

#5 COMPOZIȚII DIVERSE ÎN FOTOGRAFIA DE STRADĂ ȘI ROLUL LUMINII

O fotografie conține în general mai multe astfel de reguli. În fotografia de stradă, vei observa acest lucru mai des față de construirea cadrelor din alte genuri fotografice. Compoziția ne ajută să atragem atenția către elementele importante din imagine, către subiect și ghidează adesea ochiul privitorului prin imagine.

Să vedem așadar câteva dintre elementele de compoziție din fotografia de stradă:

#1 Încadrarea

Alegerea cadrului se face în funcție de limitele dictate de subiect. Prin urmare, vom alege să extragem doar acea porțiune care conține elementele ce pot prezenta în modul dorit subiectul captat, lăsându-le în afara lui pe cele care încarcă sau distrag atenția de la subiect.

De cele mai multe ori, cadrul potențial este un dreptunghi – având o proporție standard între latura mare și cea mică, care variază între 2/3 și 3/4 și sunt proporții armonioase.

FOTOGRAFIE DE COSMIN GÂRLEȘTEANU

#2 Liniile conducătoare

Rolul lor este acela de a capta privirea și de a o conduce spre elementul principal, de interes. Prin urmare, trebuie să fie bine definite, și, în general, se recomandă a se ține cont de direcția sensului de citire, de a porni din partea stângă spre partea dreapta, de jos în sus sau din apropiere spre depărtare.

Astfel, o linie conducătoare poate fi dreaptă sau șerpuită, vizibilă sau sugerată și în multe cazuri indică foarte bine adâncimea cadrului (a treia dimensiune).

- Liniile orizontale lungi și drepte indică pe de-o parte direcția (stânga-dreapta), iar pe de altă parte sugerează stabilitatea telurică. Orizontul este cea mai des întâlnită linie orizontală în fotografii și e bine ca aceasta să nu fie strâmbă. Există și excepții însă, mai ales în fotografia de stradă, unde adesea, pentru a accentua personajul, forțăm perspectiva.

- Liniile drepte verticale sugerează intenția de creștere, de învingere a gravitației, de legătură cu cerul. Pe de altă parte, intuim de asemenea că așezarea pe înalt este mai instabilă și avem de-a face cu o „construcție” care se poate răsturna mai ușor.

#3 Perspectiva și diagonalele în compoziție

Diagonalele oferă în principal un plus de dinamism cadrului.

Au capacitatea de a conduce privirea într-o mișcare în perspectivă, de-a lungul lor.

În general diagonalele sunt generate de așezarea elementelor componente sau de perspectivă.

Dacă aparatul de fotografiat este așezat într-un oarecare unghi față de liniile orizontale și verticale ale cadrului, acestea vor fi convergente și vor oferi senzația de adâncime a cadrului, respectiv o perspectivă.

- Diagonalele ascendente sunt considerate linii puternice, ce adaugă profunzime fotografiei și creează impresia de acțiune. În cultura occidentală, obișnuită cu lectura de la stânga la dreapta, o diagonală ascendentă va sugera optimism, evoluție, ideea de progres.
- Diagonalele descendente accentuează prin contrast ideea de melancolie, involuție, pesimism sau degradare.

#4 Unghiuri

În același timp cu alegerea cadrului pe care îl dorim, apare și decizia înălțimii de la care se face fotografia.

Unghiul abordat pe verticală față de subiectul fotografiat nu rezultă aceeași senzație și nu înseamnă același lucru dacă îl fotografiem de jos în sus sau de sus în jos.

Schimbarea punctului de stație produce atât modificări în perspectiva, cât și modificări ale percepției față de subiectul captat.

FOTOGRAFII DE COSMIN GÂRLEȘTEANU

#5 Cadru în cadru

O metodă de a scoate în evidență și mai mult unul din subiectele captate este de a-l încadra într-o formă geometrică deja existentă în cadru. Practic se face o "re-încadrare" a subiectului.

În acest mod extindem aria de interes în fotografie, fără a pierde însă din importanța subiectului.

Zona care încadrează subiectul poate fi bine definită, prin încadrarea subiectului într-un dreptunghi, un pătrat, un cerc sau orice formă clar alcătuită de elemente existente , vizibile și unite, practic o zonă închisă.

#6 Compoziții minimaliste

În fotografia de stradă suntem înconjurați de o mulțime de elemente diferite și de interes, astfel încât o compoziție simplă este greu de găsit și trebuie întâi percepută cu ochii minții, intuiția și capacitatea de încadrare și de eliminare din cadru a elementelor ce încarcă.

Simplificarea cadrului în aceste cazuri presupune alegerea unui punct de interes, completat cu linii sau planuri, cel mult texturi, în vederea obținerii unui cadru cu elemente puține, dar de impact.

FOTOGRAFIE DE CRISTINA GÂRLEȘTEANU

#6 ROLUL LUMINII ÎN FOTOGRAFIA DE STRADĂ

Unul dintre cele mai bune lucruri când vine vorba despre fotografia de stradă este faptul că acest gen fotografic îți permite să profiți la maxim de lumină, indiferent că ai parte sau nu de ora de aur.

Îți prezentăm 4 moduri în care poți folosi lumina creativ și îți poți crea șansa de a obține imagini de impact:

#1 Profită de siluete!

Când: Chiar și în miezul zilei, când avem contraste puternice date de lumina strălucitoare, dar și în cursul după-amiezii.

Cum: Caută un subiect care este iluminat din spate pentru a obține forme și contururi întunecate.

Expune pentru lumina de fundal și caută subiecte interesante sau elemente care sporesc impactul (pălării, o minge, un balon etc.) și care îți vor duce fotografiile din stadiul „drăguț" la stadiul „uau".

Încearcă următoarele: capturează o siluetă care include un subiect sau un element ușor de identificat și bine definit.

Tip extra: Caută scene / locații interesante, care adaugă o nouă dimensiune imaginii tale. Acordă o atenție deosebită formelor unice create de lumină, dar și simetriilor, texturilor sau culorilor complementare.

#2 Profită de umbre!

Când: Dimineața devreme sau după-amiaza târziu.

Cum: Caută acele umbre lungi create în momentul în care soarele se află într-un unghi mai scăzut. Începe prin a căuta compoziții simple și setează expunerea manual sau în modul în care ești obișnuit să lucrezi, pentru a declanșa rapid oricând este nevoie.

Scopul este de a capta momentul în care umbra se potrivește cel mai bine în compoziția scenei pe care o ai în față.

Încearcă următoarele: Găsește un punct de stație avantajos și capturează un subiect cu o umbră lungă sau cu formă ciudată.

Tip extra: Umbrele ar trebui să fie întunecate și definite cât mai clar. Nu aglomera cadrul, mergi pe cât mai puține elemente pentru început – mai puțin poate fi de fapt atât de mult!

FOTOGRAFIE DE
COSMIN GÂRLEȘTEANU

FOTOGRAFII DE MIRELA MOMANU

#3 Profită de reflexii!

Când: Non-stop.

Cum: Caută ferestre / vitrine reflectorizante (magazine, restaurante, cafenele, stații de autobuz), suprafețe lucioase, apă (bălți) sau oglinzi.

Încearcă următoarele: Surprinde un subiect care se deplasează peste o suprafață reflectorizantă. Joacă-te cu câmpul de profunzime și sincronizează-te cu subiectul pentru rezultate de impact.

Tip extra: Experimentează cu timpul de expunere. Utilizează viteze lente de declanșare (1/15 sec. sau 1/30 sec.) pentru dinamism sau viteze ridicate de declanșare (1/250 sec. +) pentru a înghețа mișcarea. De asemenea, evită blițul!

#4 Profită de sursele de lumină existente noaptea

Când: După apus, când s-a lăsat întunericul.

Cum: Caută diversele surse de lumină existente noaptea, cum ar fi ferestrele sau vitrinele luminate puternic, luminile stradale sau farurile autovehiculelor etc.

Încearcă următoarele: Fotografiază un subiect iluminat de lumina de la o fereastră sau vitrină. Nu uita de rolul pe care îl poate juca culoarea și caută alte elemente (gesturi, emoții etc.) care sporesc povestea din fotografie.

Tip extra: Include reflexiile și compune cadrul folosindu-te de diversele planuri sau „straturi" pentru a adăuga o complexitate mai mare imaginii.

#7 BONUS: FOTOGRAFI DE STRADĂ PE CARE SĂ ÎI URMĂREȘTI

DIN STRĂINĂTATE

- Henri Cartier-Bresson
- Robert Doisneau
- Eliot Erwitt
- Constantine Manos
- Peter Turnley
- Vivian Maier
- Joel Meyerowitz
- Matt Stuart
- Nikos Economopoulos
- Ximena Enchague
- Andrea Torrei
- Maciej Dakowicz
- Svilen Nachev
- Taras Bychko
- Peter Kool
- Ilker Karaman
- Julie Hrudova
- John Free
- Comunitatea Women Street Photographers

DIN ROMÂNIA

COMUNITĂȚI

- On Spot (grup și pagină)
- @womeninstreet (grup)
- eyepatchcollective
- PhotoTeam România (pagină)
- Fotografie de stradă (grup)

- Vlad Eftenie
- Hajdu Tamas
- Diana Maria
- Mirela Momanu
- Eli Driu
- Cristina Gârlești
- Cosmin Gârlești
- Cornel Hlupina
- Alexandru Ilea
- Mihai Ciama
- Andrei Furnea
- Maier Romulus
- Gabriel Dulinsky
- Florin Stanca
- Alex Cruceru
- Cristian Munteanu
- Silviu Gheție
- Adrian Mihoc

FOTOGRAFIA DE STRADĂ

MINI CURS GRATUIT

Îți dorești ca fotografiile tale de stradă să nu fie doar poze făcute pe stradă? Vrei să-ți îmbunătățești compozițiile și să ai la îndemână o serie de Tips & Tricks pentru imagini de impact?

Ești curios să afli care ar fi cel mai potrivit echipament foto pentru tine? Și cum poți profita de el pentru a evidenția lumina și subiecții în fotografia de stradă?

Atunci acest mini-curs gratuit este pentru tine!

SONY
Ți-a plăcut acest ebook?
Nu uita că-l poți trimite
și prietenilor tăi!
EXPOSURE
CreativEdu
F64
Urmărește-ne pe Social Media