

HEIDI MERTENS • ROBERT MERTENS

INSPIRATION LEICA AKADEMIE

76 FOTOGRAFEN | PHOTOGRAPHERS

MRA ALESSANDRO ALBERT FRANZ BAGYI JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET MAURIZIO
BEUCCI THOMAS BIASOTTO ERIK BLANCO OLIVER BRACHAT SIEGFRIED BRÜCK FULVIO
BUGANI CARLO CARLETTI DARREN CENTO FANTI ETHAN CHIANGA ALESSANDRO CINQUE
PHILIP CUEN CO KCENG SAMI FAYED CHRISTOPH GELLERT MATHIAS HENG YOSHI AKI KAMISHI
MAAKIRA KASA IPANAGI OTISKATSOS NAT HANKELLUM MARCUS KLI
MEKKOSTASKORONE OSROLF KOSECKI PAVLOS KOZALIDIS
JOHN KREIDLER COLIN LAUKY UCHEL LEEMANOSLY KAKIS
VASSILI MAKRI ALESSANDRO MALLAMACI FRAN
CISCO MARIN JESSE MARLOW ROBERT MERTENS
DIMITRI MICHALAKIS JULIEN MIGNOT JOSEF
MORITZ MAXIMILIAN MUTZHAS ALEKSEY MYAKIS
HEVHERMANN J. NETZ CARSTEN OTT MICHALIS
PATSOURASEO LO PERFIDO HERBERT PIEL
NICHOLAS PINTO RUI PIRES HER BERTRAFFALT NICK
RAINSIVO VON RENNER OLIVER RICHTER STEFAN
ROSENBOOM NORBERT ROSING FRANÇOIS ROUSSEAU
JEAN-JACQUES RUCHTIDIDI ER RUEF CRAIG SEMET KOQIN
SIBOKIRILL SIMAKOV ROBINSINHA JEREMY SPIERER MARC
STICKLER MARK STRACHANTOBI ASSUTTER MANUEL THOMÉ MARC DE
TOLLENAER EMANUEL LUEBLER COSTAS VERGASCÉ DRIC VIOLLET OLIVER VOGLER
ROHIT VOHRA VINEET VOHRAGIANNIS VOULGARAKIS JOSH WHITEUDOZELL

*»Das eine Auge des Fotografen schaut weit geöffnet durch den Sucher,
das andere, das geschlossene, blickt in die eigene Seele.«*

*»One eye of the photographer looks through the viewfinder, wide open.
The other, the one that is closed, looks into his soul.«*

Henri Cartier-Bresson

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!

DEAR READER!

Als Fotografen leben wir in glücklichen Zeiten. Noch nie war Kameratechnik so leistungsfähig und gleichzeitig so mobil. Was früher mit Packeseln auf Berge geschafft werden musste, passt heute in eine kleine Tasche, vielleicht sogar eine Jackentasche. Als Fotografen leben wir aber auch in herausfordernden Zeiten. Was fangen wir mit all der Technik an? Verstellt uns die Faszination für die Technik nicht sogar häufig den Blick auf das einzigartige Motiv?

Dieses Buch führt uns vor Augen, dass die Technik nur das Werkzeug ist, das der Idee des Fotografen dauerhafte Gestalt verleiht. Das Wesen der Fotografie, die Magie des Augenblicks festzuhalten, verlangt jedoch nach mehr: nach Phantasie, nach einer Auseinandersetzung mit uns selbst und der Welt um uns herum, nach Planung und nach kreativem Mut.

Dieses Buch lässt sich wie ein Spaziergang durch eine reich gefüllte Galerie betrachten. Hinter jeder Ecke begegnet uns ein weiteres Bild eines internationalen Fotografen, der uns seinen Blick auf die Welt zeigt. Hätten wir das Motiv auch so gesehen? Hätten wir es so fotografiert? Die Bildkommentare von Heidi und Robert Mertens laden uns ein, das Besondere hinter jedem Bild zu entdecken und für unsere eigene Fotografie nutzbar zu machen.

Blättern wir um und lassen wir uns inspirieren ...

Ihr Frank Paschen

Lektorat Rheinwerk Fotografie

frank.paschen@rheinwerk-verlag.de

www.rheinwerk-verlag.de

Rheinwerk Verlag • Rheinwerkallee 4 • 53227 Bonn

As photographers, we are living in fortunate times. Never before has camera technology offered such high performance, while remaining so mobile. In the past we had to pack a mule to get anywhere; everything today can fit into a small bag – even in a pocket. At the same time, photographers today live in challenging times. How do we deal with the technology? Are there occasions when the fascination with technology obscures the view of a unique motif?

This publication clearly reveals that technology is only the tool that grants permanent expression to a photographer's ideas. Yet, capturing the essence of photography – the magic of the moment – demands far more from individual photographers: fantasy and imagination; an exploration of our own selves and of the world around us; planning; and creative courage.

This book is like a walk through a richly-filled gallery. Behind every corner, we come face-to-face with a new picture, taken by an international photographer, revealing another view of the world. Would we have seen the motif in the same way? Would we have photographed it in that manner? The accompanying commentary by Heidi and Robert Mertens invites us to discover what makes each picture special, and incites us to use that discovery for our own photography.

Let's browse through the pages and allow ourselves to be inspired...

Yours,

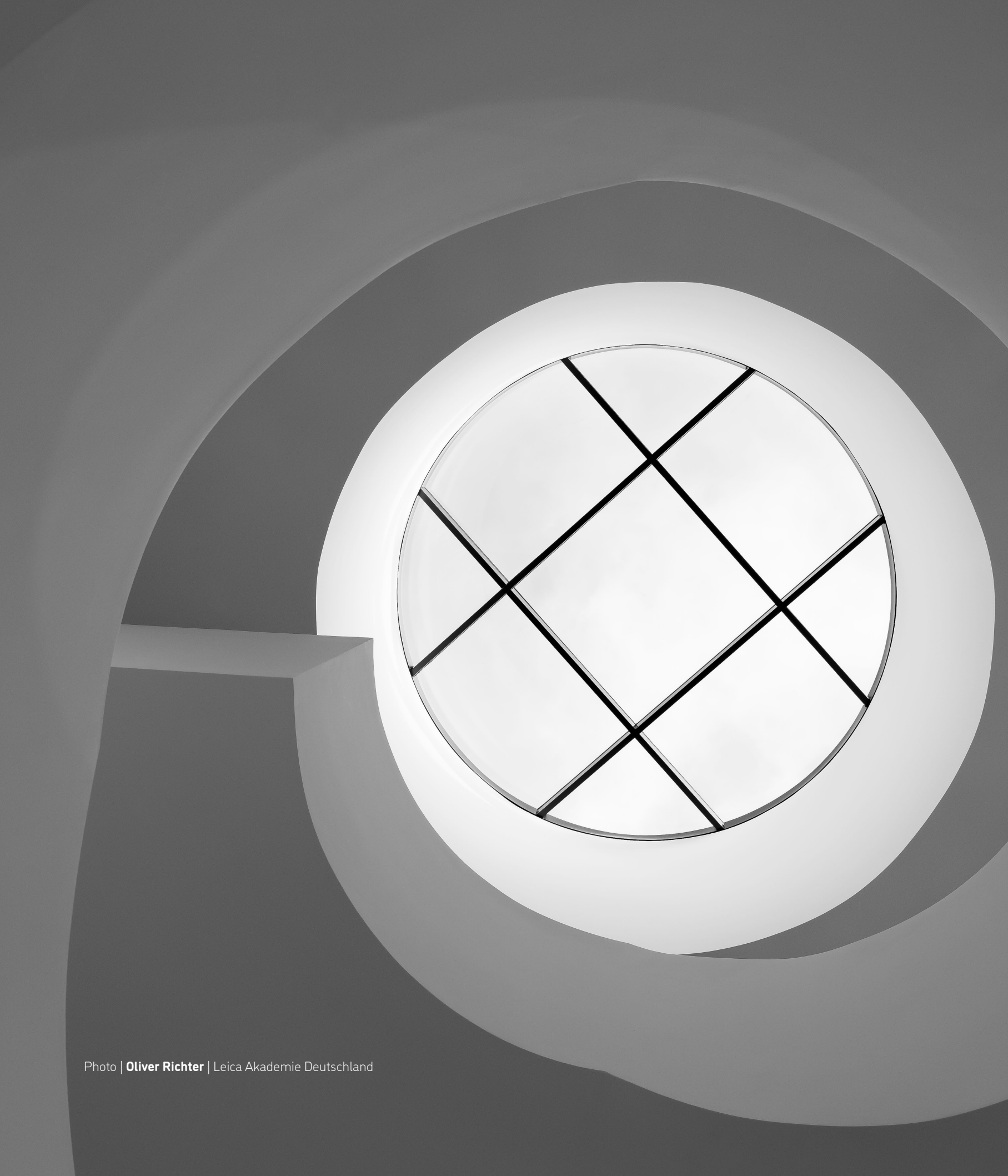
Frank Paschen

Editor Rheinwerk Fotografie

frank.paschen@rheinwerk-verlag.de

www.rheinwerk-verlag.de

Rheinwerk Verlag • Rheinwerkallee 4 • 53227 Bonn

INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

Inspiration Leica Akademie	12
<i>Inspiration Leica Akademie</i>	12
Ein Wort vorab	14
<i>First of All...</i>	14
Wahrnehmung	17
Perception	17
Persönlichkeit	57
Personality	57
Kreativität	95
Creativity	95
Ideen	123
Ideas	123
Komposition	165
Composition	165
Licht	209
Light	209
Technik	239
Techniques	239
Konzepte	271
Concepts	271
Fotografen	316
<i>Photographers</i>	316
Heidi und Robert Mertens	336
<i>Heidi and Robert Mertens</i>	336
Index deutsch	339
<i>Index English</i>	341

WAHRNEHMUNG PERCEPTION

01	Der entscheidende Moment	19
	<i>The Decisive Moment</i>	19
02	Das ungewöhnliche Zusammenspiel	25
	<i>Unusual Composites</i>	25
03	Der kreative Rollenwechsel	29
	<i>The Creative Change of Roles</i>	29
04	Zwischen Realität und Abstraktion	30
	<i>Between Reality and Abstraction</i>	30
05	Total abstrakt	34
	<i>Total Abstraction</i>	34
06	Elefanten in den Wolken	37
	<i>Elephants in the Clouds</i>	37
07	Eine Interpretation von Farbe	39
	<i>Another Way of Interpreting Colour</i>	39
08	Leichtigkeit und Schwere	43
	<i>Weight and Weightlessness</i>	43
09	Das Spiel mit der Phantasie	46
	<i>Fantasy at Play</i>	46
10	Mit allen Sinnen	50
	<i>With All the Senses</i>	50
11	Der Kontext	55
	<i>The Context</i>	55

PERSÖNLICHKEIT PERSONALITY

12	Einblicke in das Ich	59
	<i>Insight into the Self</i>	59
13	Der eigene Standpunkt	63
	<i>Your Own Point of View</i>	63
14	Der rote Faden	67
	<i>The Common Denominator</i>	67
15	Volle Begeisterung	71
	<i>Full of Enthusiasm</i>	71
16	Der verbindende Blick	73
	<i>A Connecting Gaze</i>	73
17	Mitten im Alltag	74
	<i>Everyday Life</i>	74
18	Analoge Entschleunigung	77
	<i>Analogue Deceleration</i>	77
19	Nah dran und intensiv	81
	<i>Up Close and Intense</i>	81
20	Mit viel Geduld	83
	<i>With a Lot of Patience</i>	83
21	Achtsamkeit	84
	<i>Mindfulness</i>	84
22	Das Wesentliche	90
	<i>The Essential</i>	90

KREATIVITÄT CREATIVITY

23	Der glückliche Zufall	96
	<i>Happy Chance</i>	96
24	Abseits von Routinen	98
	<i>Beyond Routines</i>	98
25	Bild-Variationen	101
	<i>Picture Variations</i>	101
26	Kreative Kombinationen	103
	<i>Creative Combinations</i>	103
27	Das Spiel mit dem Gegenteil	106
	<i>Playing with Opposites</i>	106
28	Gegen den Strom	109
	<i>Against the Current</i>	109
29	Der kreative Ortswechsel	111
	<i>A Creative Change of Location</i>	111
30	Improvisation als Chance	113
	<i>Improvisation as an Opportunity</i>	113
31	Quellen der Inspiration	117
	<i>Sources of Inspiration</i>	117
32	Poesie des Unperfekten	119
	<i>Poetry of the Imperfect</i>	119
33	Was sucht der Hund im Bild?	121
	<i>What's the Dog Doing in the Picture?</i>	121

IDEEN IDEAS

34	Verborgene Schönheiten	125
	<i>Hidden Beauty</i>	125
35	Fragen über Fragen	129
	<i>Questions, Questions</i>	129
36	Vergänglichkeit und Wandel	131
	<i>Transience and Change</i>	131
37	Geschichten-Erzähler	134
	<i>Storyteller</i>	134
38	Fotos für die Nachwelt	138
	<i>Photos for Posterity</i>	138
39	Starke Emotionen	140
	<i>Powerful Emotions</i>	140
40	Die Bedeutung von Details	144
	<i>The Significance of Details</i>	144
41	Ohne Titel	148
	<i>Untitled</i>	148
42	Monochrom ≠ Monoton	151
	<i>Monochrome ≠ Monotonous</i>	151
43	Treffen sich Zwei Fünf	154
	<i>A Sense of Humour</i>	154
44	Wenn die Maske fällt	161
	<i>When the Mask Drops</i>	161

KOMPOSITION COMPOSITION

45	Punkt, Linie, Fläche	166
	<i>Point, Line, Surface</i>	166
46	Minimalismus in der Komposition	172
	<i>Minimalism in Composition</i>	172
47	Horror Vacui	177
	<i>Horror Vacui</i>	177
48	Das Format als Bühne	178
	<i>Setting the Stage</i>	179
49	Raus aus der Mitte	183
	<i>Get Away from the Middle</i>	183
50	Das Salz in der Suppe	185
	<i>Spicing up the Soup</i>	185
51	Die Qual der Wahl	189
	<i>The Agony of Choice</i>	189
52	Spannung durch Farbkontraste	193
	<i>Colour Contrasts</i>	193
53	Der ungewohnte Blick	197
	<i>Unusual Perspectives</i>	197
54	Aus großer Höhe	200
	<i>From Great Heights</i>	200
55	Spannende Durchblicke	204
	<i>Enclosed Perspectives</i>	204

LICHT LIGHT

56	Früh am Morgen – spät am Abend	211
	<i>Early Morning – Late Evening</i>	211
57	Die Stadt als Bühne	214
	<i>All the City's a Stage</i>	214
58	Zwischen Licht und Schatten	216
	<i>Between Light and Shadow</i>	216
59	Licht ohne Schatten	221
	<i>Light without Shadow</i>	221
60	Natürliches Licht	222
	<i>Natural Light</i>	222
61	»Schlechtes« Wetter	225
	<i>No Such Thing as Bad Weather</i>	225
62	Direkt in die Sonne	229
	<i>Directly into the Sun</i>	229
63	Mehr Licht	231
	<i>More Light</i>	231
64	Kreative Schatten	233
	<i>Creative Shadows</i>	233
65	Absolute Kontrolle	235
	<i>Absolute Control</i>	235

TECHNIK TECHNIQUES

66	Das »Turnschuh-Zoom«	240
	<i>The »Sneaker Zoom«</i>	240
67	Die Tiefe im Bild	243
	<i>Depth in an Image</i>	243
68	Kleine Dinge – Ganz groß	246
	<i>Small Things – Very Large</i>	246
69	Auf den Punkt scharf	249
	<i>Point of Sharpness</i>	249
70	Dynamik im Bild	253
	<i>Dynamic Imagery</i>	253
71	Malerische Effekte	256
	<i>Painterly Impressions</i>	256
72	Hyper-Realität	261
	<i>Hyper Reality</i>	261
73	Cross-over	265
	<i>Crossover</i>	265
74	Künstlerisches Sofortbild	266
	<i>The Artistic Instant Picture</i>	266
75	Ohne Kamera	269
	<i>No Camera</i>	269

KONZEPTE CONCEPTS

76	Künstlerische Bildkonzepte	273
	<i>Artistic Concepts</i>	273
77	Fotografisches Daumenkino	277
	<i>Photo Flip Book</i>	277
78	Mehr als ein Bild	279
	<i>More than One Image</i>	279
79	Eine andere Realität	283
	<i>Another Kind of Reality</i>	283
80	Exakt nach Ihren Vorstellungen	287
	<i>Exactly as You Imagine</i>	287
81	Hinter den Kulissen	291
	<i>Behind the Scenes</i>	291
82	Nicht in die Ferne	292
	<i>Close at Hand</i>	292
83	Drei Straßen weiter	297
	<i>Three Streets Down</i>	297
84	Bilder für Entdecker	299
	<i>Pictures to Explore</i>	299
85	Im Auge des Betrachters	303
	<i>In the Eye of the Beholder</i>	303
86	Inspirationen und Impulse	307
	<i>Inspiration and Incentive...</i>	307

INSPIRATION LEICA AKADEMIE

INSPIRATION LEICA AKADEMIE

Qualität statt Quantität – dieser Anspruch gilt erst recht für außergewöhnliche und bemerkenswerte Fotografien, die aus der schieren Masse der heutigen Bildproduktion herausragen sollen. Die gleiche Menge an Fotografien, die früher in Jahren, wenn nicht Jahrzehnten aufgenommen wurde, ist heute durch die digitalen Möglichkeiten in nur wenigen Sekunden erzielt. Wichtiger denn je ist es daher, die künstlerische Kreativität und Originalität fotografischer Arbeit zu fördern, die eben weit mehr sein muss als nur die Erzeugung weiterer Bilddaten. Von größter Bedeutung ist die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen fotografischen Sujet oder einzelnen Motiven, dabei wird besonderer Wert vor allem auf das Sehen, Erkennen und Nachdenken vor dem eigentlichen fotografischen Akt gelegt.

Die nötigen Denkanstöße sowie die praktische Unterstützung und Förderung liefern hierbei ganz sicher die Leica Akademien weltweit. Dabei ist die lange Tradition der Fotografenförderung besonders hervorzuheben, schließlich begleitet die Leica Akademie als älteste und renommierteste aller modernen Fotoschulen seit vielen Jahren ambitionierte Fotografen. Und das mittlerweile weltweit.

Angefangen hat alles mit der Eröffnung der ersten »Leica Schule« vor rund achtzig Jahren, 1988 erfolgte dann die Umbenennung in »Leica Akademie«, um schon im Namen das erweiterte Selbstverständnis und Aufgabenspektrum anzudeuten. Bis heute stehen die Leica Akademien als Vorbild, Gütezeichen, aber auch als Schaufenster für Leica Fotografie.

Quality rather than quantity – this is a criteria that certainly applies when looking for exceptional photographs that stand out among the sheer mass of images produced today. Because of the possibilities offered by digital imagery, the same number of pictures formerly produced in a year, if not a decade, is now produced in a matter of seconds. This means that it is more important than ever to nurture artistic creativity and originality, to produce photographs that are so much more than mere data. Engaging with your photographic themes or individual motifs is very important; yet, seeing, recognising and giving careful thought to them before actually taking a picture is essential.

The Leica Akademie offers a space for brainstorming, as well as practical support and encouragement. With its long-standing tradition of nurturing photographers, it is the oldest and most renowned of all modern-day photography schools. Not only has it been supporting ambitious photographers for many years already, it has grown and expanded that support all over the world.

Everything began with the launch of the first »Leica Schule« around eighty years ago, which was then renamed »Leica Akademie« in 1988, to reflect its evolving image and range of subjects. The Leica Akademie continues to stand as a shining example, a mark of quality, and also as a showcase for Leica photography.

Sie liefern mit ihren vielfältigen Seminaren, Workshops und Reiseangeboten wichtige technische Informationen und darüber hinaus noch immer das nötige Handwerkszeug für den Fotografen. Das ist zwar leichter beherrschbar geworden, aber umso mehr liegt der eigentliche Fokus auf der kreativen Perspektive: Inspirationen schaffen, Impulse geben, neue Sichtweisen ermöglichen, die Welt immer wieder neu erkennen und bewusst entdecken, alle diese Punkte sind Kernaufgaben der Leica Akademien.

Mit aller Leidenschaft setzen wir uns mit den Leica Akademien für die Kultur des Bildes ein. Erst wenn die Idee des Fotografen sich mit der bestmöglichen Kamera- und Equipment-Ausstattung zum einzigartigen Motiv gestaltet, ist das wesentliche Ziel erreicht: eine fotografische Arbeit, der sich der Betrachter länger und intensiver widmet und die ihre Magie und ihren Charakter auch über die Flüchtigkeit der Zeit hinweg behält.

Karin Rehn-Kaufmann

Art Director | Generalbevollmächtigte Leica Galerien
International

With their diversity of seminars, workshops and travel offers, the Akademies deliver important technical information, as well as the tools photographers need to manage their art. Even so, the main focus lies in the creative aspects of photography: inspiring, stimulating, facilitating new ways of seeing, perceiving and exploring the world – all these key tasks are carried out by Leica Akademies.

Leica is passionately committed to the culture of photography. The essential aim is only achieved when a photographer's idea, combined with the best possible camera and equipment, produces a unique image: a motif that invites the viewer to linger, and that is imbued with a magic or character that endures beyond a fleeting moment in time.

Karin Rehn-Kaufmann

Art Director | Chief Representative Leica Galleries
International

EIN WORT VORAB ...

FIRST OF ALL...

Wir sind regelmäßig im Leitz-Park in Wetzlar (Deutschland) zu Gast. Nach einem Besuch mit Vortrag im Juni 2018 reisten wir noch weiter nach Bonn, zum Rheinwerk Verlag. Bei einem Essen mit unserem Lektor Frank Paschen und der Geschäftsführerin Judith Stevens-Lemoine kam das Gespräch auf Leica und beim abschließenden Espresso entstand die Idee zu diesem Buch. Während unserer zehnstündigen Rückreise hatten wir dann genügend Zeit, ein erstes Konzept zu planen. Es folgten noch zahlreiche Gespräche – unter anderem mit Karin Rehn-Kaufmann (Leica Galerien International), Oliver Richter (Leica Akademie Deutschland) und Udo Zell (Leica Akademie) – bis das Projekt im Winter 2018 starten konnte.

Die Arbeit an diesem Buch war für uns sehr spannend. Sie bedeutete einen fotografischen Streifzug rund um den Globus mit »Zwischenstopps« zu rund 80 verschiedenen fotografischen Themen und Impulsen. Verbunden mit einem intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen Leica Akademien weltweit. Das Ergebnis sind 344 Seiten, von denen Sie sich nun auf eine welt- und themenumspannende Reise mitnehmen lassen können. Zu ganz unterschiedlichen Genres und Spielarten der Fotografie.

Wir wünschen Ihnen beim Betrachten und Lesen so viel Freude, wie wir beim Schreiben der Texte und bei der Auswahl der Bilder hatten. Unser Ziel war es, ein Buch für alle zu schreiben, die offen für neue Anregungen sind und die sich gerne von anderen Fotografen inspirieren lassen. Uns war von Beginn an wichtig, keine Werbebroschüre für Leica zu schreiben. Es ging uns immer zentral um das Bild, die Geschichte dahinter, die kreative Idee, um damit einen Mehrwert für die Leserinnen und Leser zu schaffen – unabhängig von Kameramodellen und -herstellern. Dennoch konnten wir im Verlauf der Arbeit an diesem Buch tief in den wunderbaren Spirit der Leica Akademie eintauchen.

Abschließend möchten wir uns noch bei allen beteiligten Fotografinnen und Fotografen, der Leica Akademie sowie dem Rheinwerk Verlag für das große Vertrauen bedanken sowie auch bei allen anderen, die uns während dieses Projekts so wunderbar unterstützt haben.

Und nun – viel Spaß beim Lesen!

Heidi und Robert Mertens

Graz, im Frühjahr 2020

We are regular visitors to the Leitz Park in Wetzlar (Germany). After a visit and presentation in June, 2018, we travelled on to Bonn and to the publishers Rheinwerk Verlag. While we were having lunch with our editor, Frank Paschen, and the Managing Director, Judith Stevens-Lemoine, the conversation turned to Leica. As we sipped our espressos, the idea of a book emerged. During our ten-hour return journey home, we had plenty of time to put together a first concept. This was followed by numerous discussions with, among others, Karin Rehn-Kaufmann (Leica Galleries International), Oliver Richter (Leica Akademie Deutschland) and Udo Zell (Leica Akademie), until we finally began developing the project in the winter of 2018.

It was very exciting for us to work on this book. It meant taking a photographic foray around the globe, with »stopovers« to delve into around 80 different photographic subjects and ideas. All of this was accomplished with intense interaction among colleagues from the various Leica Akademies worldwide. The outcome is a 344-page book, inviting you to take a trip to every corner of the world and explore a broad range of subjects, while examining a great diversity of genres and types of photography.

We hope that, as you see and read, you will have as much enjoyment as we had selecting the pictures and writing the texts. Our aim was to produce a book for all those who are open to new stimuli, and who like to be inspired by other photographers. It seems important to note that, from the very beginning, we weren't writing a promotional brochure for Leica. It was always primarily about the picture, the story behind it, the creative idea, so as to produce something of value for the readers – regardless of the camera model and manufacturer. At the same time, while working on the project, we were able to immerse ourselves deeply in the wonderful spirit of the Leica Akademie.

Finally, we would like to thank all the photographers involved, the Leica Akademie, and Rheinwerk Verlag for their great trust in us. We also acknowledge and thank the many others who have supported us so wonderfully, during the completion of this project.

We hope you have lots of fun, as you read!

Heidi and Robert Mertens

Graz, Spring 2020

Vor dem Fotografieren kommt das Sehen.
Durch eine aufmerksame und achtsame
Wahrnehmung wird unser Blick geschult.
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit – beides
entscheidet maßgeblich über die Qualität
eines Bildes.

Seeing comes before taking photographs.
The eye is trained through attentive
observation. This process is significant for
the quality of a picture.

WAHRNEHMUNG

PERCEPTION

Photo | **Jesse Marlow** | Leica Akademie Australia

DER ENTSCHEIDENDE MOMENT

THE DECISIVE MOMENT

Den voraussehenden Blick trainieren

Bestimmt kennen Sie auch aus eigener Erfahrung diese Momente, in denen man Sekunden später denkt: »Hätte ich doch nur ...« Und vielleicht haben Sie sich ebenso schon mal darüber geärgert, dass diese Gelegenheit nun unwiederbringlich vorüber ist und Sie diese nicht mit der Kamera festgehalten haben. Im Idealfall gehen Sie gelassen damit um und ärgern sich nicht über eine vertane Chance.

Allerdings hat die Tatsache, dass Sie das Besondere darin erkannt haben, auch ihre positiven Seiten. Denn jedes Mal trainieren wir unsere Wahrnehmung für solche Situationen ein wenig mehr und verstehen damit immer besser, wieso sich etwas genau so ereignet hat und nicht anders. Eine ideale Schulung für den voraussehenden Blick, der für einen kurzen Augenblick in die Zukunft schaut – immer auf der Suche nach dem entscheidenden Moment.

Werden Sie zu einem aufmerksamen Beobachter, und entwickeln Sie eine Vorahnung sowie ein Gespür für besondere Situationen und unerwartete Momente.

Schulen Sie Ihr Sehen durch selektive Beobachtung. Blicken Sie genau hin und erkennen Sie Abläufe und Muster in dem, was Sie sehen. Ihre Beobachtungsgabe, Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre Vorstellungskraft werden Ihnen dabei helfen, den Weg zu interessanten Bildern zu finden. Halten Sie gezielt Ausschau nach Situationen, die bereits andeuten, dass absehbar bestimmte Aktionen folgen werden, üben Sie sich dann in Geduld und halten Sie Ihre Kamera bereit.

Diese Art von Fotografie lässt sich natürlich nicht bis ins Detail steuern und bedarf immer auch einer Portion Glück. Gehen Sie daher möglichst ohne zu hohe Erwartungen los, bleiben Sie ergebnisoffen und erlauben Sie sich auch mal, ohne ein Bild zurückzukehren. Am besten lassen Sie die Suche nach ungewöhnlichen Situationen zu einer täglichen Gewohnheit werden. Und vielleicht gelingen Ihnen gerade dann so einzigartige Bilder wie in unseren Beispielen des australischen Fotografen Jesse Marlow.

Train your foresight

You have surely experienced those moments when, a few seconds later, you thought to yourself, »If only I'd...« Maybe there were times when you were annoyed by the fact that the moment was irretrievably gone, and you were unable to capture it with your camera. Ideally, try to relax and don't get angry about a missed opportunity.

Such a missed photographic opportunity has a positive side in that you recognised what was special about the moment. We photographers are training our awareness to understand each situation better; why precisely it happened in this way and not in another. We seek to develop foresight, so that for a brief moment we can look into the future – to discover the decisive moment.

Become an attentive observer and develop your foresight, as well as an instinct for special situations and unexpected moments.

Train the way you see by applying selective observation. Take a close look and recognise sequences and patterns in what you see. Your capacity for observation, your intuition and your imagination will help you find the way to interesting pictures. Keep an eye out for situations that already indicate that certain actions are likely to follow; then be patient and have your camera at the ready.

This type of photography can't be controlled entirely. It always requires an element of luck. Consequently, try to set out without expectations that are unrealistically high, stay open-minded, and allow yourself to go home without any pictures. Let the search for unusual situations become a daily habit. Maybe then, you'll manage to capture such exceptional pictures as these taken by the Australian photographer Jesse Marlow.

»Das Mädchen war an der Kamera und an dem was ich tat interessiert. Als ich weg ging, hatte ich das Gefühl, dass es nachforschen würde. Ich drehte mich um und sah, dass es die Treppe hinunter lief. Manchmal lässt sich ein Bild nicht gleich realisieren. Trotzdem musst du vorausdenken, was noch passieren könnte. Dreh dich um.« (Nicholas Pinto)

»The young girl was interested in my camera and what I was doing. After walking away, I had the sense she would want to investigate. I turned around, and saw her running down the stairs. Sometimes, even when initially an image is not there, you still have to think about what may happen. Turn around.«
(Nicholas Pinto)

Craig Semetko hat ein untrügliches Gespür für den entscheidenden Moment: zufällig beobachtet, spontan aufgenommen, ohne dabei etwas zu inszenieren oder nachträglich zu verändern. Die einzelnen Elemente lassen in ihrem Zusammenspiel eine Geschichte entstehen – das ist, was zählt.

Craig Semetko has an unerring sense for the decisive moment: observed by chance, photographed spontaneously, without anything staged or changed afterwards. The interplay of the individual elements tells a story – that's what counts.

Photo | **Craig Semetko** | Leica Akademie

DAS UNGEWÖHNLICHE ZUSAMMENSPIEL

UNUSUAL COMPOSITES

Durch zufällige Verbindungen überraschen

Ein Unterschied zwischen unserem Sehen und der Fotografie ist die Räumlichkeit. Denn der dreidimensionale Raum, den wir mit unseren Augen wie selbstverständlich wahrnehmen, wird durch die Fotografie zu einem zweidimensionalen Bild. Dadurch wirken dann mitunter auch weit voneinander entfernte Objekte – je nach Perspektive und Objektiv – wie nah zusammenliegend oder sogar wie ein einziges Objekt. Typische Beispiele sind der Laternenmast, der jemandem scheinbar aus dem Kopf wächst, oder der Schiefe Turm von Pisa, an den sich ein Tourist zu lehnen scheint. Während das erste Beispiel spontan als Fehler erkannt wird, zeigt das zweite bereits einen kreativen Umgang damit.

Erkennen Sie das zufällige Zusammenspiel von Objekten, die dann auf dem späteren Bild eine ungewöhnliche und kreative Verbindung eingehen.

Beachten Sie dabei zwei ganz wesentliche Punkte:

1. Lenken Sie Ihre Wahrnehmung unbedingt in gleichem Maße in die Ferne wie in die Nähe. Nur so lassen sich interessante, spannende oder auch humorvolle Motive finden und originell miteinander verbinden.
2. Haben Sie ein entsprechendes Motivpaar gefunden, sollten Sie noch die Perspektive entsprechend anpassen, damit die Verbindung möglichst natürlich wirkt.

Der indische Fotograf Vineet Vohra ist ein Meister der ungewöhnlichen Verbindungen: Vögel, die vermeintlich aus dem Kopf eines Mannes fliegen, oder ein Hund, dessen Schwanz plötzlich doppelt so lang aussieht. Es entstehen Bilder, die die Wahrnehmung des Betrachters kreativ fordern und gleichzeitig durch das gelungene Zusammenspiel überzeugen.

Capture surprising combinations

One difference between photography and what we see lies in the spatial aspect; the three-dimensional space perceived by our eyes turns into a two-dimensional picture when photographed. This can result in objects separated by a considerable distance appearing – depending upon perspective and lens – close to each other, or even as one sole item. Typical examples are a lamp post that seems to grow out of someone's head, or a tourist apparently lying against the Leaning Tower of Pisa. While the first example is quickly recognised as a mistake, the second one reveals a creative approach to the phenomenon.

Recognise chance interactions between objects that can have an unusual and creative connection in a picture.

In the process, observe two essential points:

1. *Guide your perception in equal measure into the distance, as much as into proximity. This is the only way to discover interesting, exciting, or even amusing motifs that can be combined in an original manner.*
2. *If you have found a suitable pair of motifs, then search for an appropriate perspective, so that the combination appears as natural as possible.*

The Indian photographer Vineet Vohra is a master of unusual combinations: birds that appear to be flying out of a man's head, or a dog's tail that suddenly seems to be twice as long. The resulting pictures creatively challenge the viewer's perception, while the interaction is also very convincing.

Was bei Vineet Vohra so einfach aussieht, bedarf immer eines guten Auges, einiger Übung sowie der Geduld und vor allem der Begeisterung für diese spezielle Art der Fotografie. Beobachten Sie Ihre Umgebung (Vordergrund wie Hintergrund) sehr genau und suchen Sie originelle Verbindungen durch das Ausprobieren verschiedener Perspektiven.

Though Vineet Vohra makes it look easy, it's necessary to have a good eye, practice a lot, exercise patience and, above all, thoroughly enjoy this particular type of photography. Observe your surroundings – the foreground as much as the background – very carefully, and look for original combinations by checking out different perspectives.

Ein wunderbares Zusammenspiel aus Vorder- und Hintergrund – in der Aufnahme von Eolo Perfido sitzen die Flügel genau an der richtigen Stelle. Als aufmerksamer Beobachter lassen sich solche Situationen oft sehr gut erraten, wenn man des ersten »Bestandteils« des Motivs (in diesem Fall der Flügel) gewahr wird. Es braucht dann nur noch ein wenig Phantasie, einen guten Standpunkt und etwas Glück für ein interessantes Ergebnis.

A wonderful interaction between the foreground and background: in Eolo Perfido's picture, the wings are aligned in the perfect position. An attentive observer will often have a good sense for the possibilities, when the first item of the motif (in this case the wings) is well placed. After that, it only takes a bit of imagination, a good angle and a bit of luck to get an interesting result.

Gewohnte Sichtweisen ändern

Wenn wir auf die Welt um uns herum blicken, dann nehmen wir sie oft durch unseren ganz eigenen Filter wahr: Wir sehen gerne das, was wir gewohnt sind, was wir erwarten und was wir über Jahre hinweg durch Erfahrung gelernt haben. Im Grunde ist das eine selektive Wahrnehmung, die uns dabei unterstützt, mit der Vielzahl an Sinneseindrücken und Informationen besser zurechtzukommen. Allerdings führt das zwangsläufig auch immer wieder dazu, dass wir Dinge übersehen.

Wer sich aber kreativ mit der Fotografie beschäftigt, sollte immer wieder versuchen, die Welt aus einem neuen Blickwinkel – »mit anderen Augen« – zu betrachten. Denn nur allzu leicht laufen wir sonst Gefahr, dass sich unsere Bilder im Laufe der Zeit wiederholen und wir in unserer fotografischen Entwicklung stagnieren.

Starten Sie einen kreativen Rollenwechsel und beginnen Sie die Welt mit anderen Augen zu sehen.

Dieser Gedanke mag zwar im ersten Moment etwas befremdend anmuten, verändert aber unser Sehen ganz wesentlich. Entscheidend ist dabei, sich auf eine empathische Weise in eine andere Person hineinzusetzen. Das bedeutet, nicht einfach nur dessen Sicht auf die Welt zu übernehmen, sondern auch zu verstehen, wie jemand denkt und fühlt. Dem italienischen Fotografen Alessandro Cinque ist das mit seiner Aufnahme sehr gut gelungen. Wir sehen die Anstrengungen dieser Arbeit aus der Sicht der Erntearbeiter und erhalten so einen differenzierten Zugang. Das geht zwar weit über das eigentliche Sehen hinaus – dennoch: Wer das probiert, erweitert den eigenen Blick und eröffnet sich neue Sicht- und Denkweisen.

Für den Anfang versetzen Sie sich doch einfach mal in die Rolle eines kleinen Kindes. Wie sieht die Welt aus, wenn Sie diese aus niedriger Höhe betrachten – was wird Ihre Begeisterung wecken, was macht Ihnen Angst und was wünschen Sie sich?

Change habitual ways of seeing

When we look at the world around us, we usually perceive it through our own particular filter: we prefer to see what we're used to seeing, what we expect, and what we have learned over years of experience. In fact, this is due to a selective perception that helps us to better deal with the excess of sensual impressions and information that surround us. However, this means that, time and again, we can overlook things.

Anyone involved in creative photography should try to see the world from a new angle – look at it through different eyes. Otherwise, it's easy to fall into the danger of pictures becoming repetitive over time, causing our photographic development to stagnate.

Start playing different creative roles, by beginning to look at the world through different eyes.

At first this idea may seem somewhat alienating, but it has the potential to change our essential way of seeing. The decisive thing is to apply empathy and put yourself in another person's shoes. This doesn't only mean adopting their way of seeing the world, but also understanding how they think or feel. The Italian photographer Alessandro Cinque achieves this very well in his picture. We can understand and approach the work involved from the perspective of the harvester. Those who decide to make the effort to go beyond simply looking, will expand their vision and open up new ways of seeing and thinking.

A great beginning exercise is to simply step into the role of a small child. What does the world look like, when you see it from their height? What awakens your enthusiasm? What frightens you? What do you want?

DER KREATIVE ROLLENWECHSEL

THE CREATIVE CHANGE OF ROLES

Photo | **Alessandro Cinque** | Leica Akademie Italy

ZWISCHEN REALITÄT UND ABSTRAKTION

BETWEEN REALITY AND ABSTRACTION

Die Bildwirkung durch Abstraktion unterstützen

Sprechen wir über Abstraktion: Lange Zeit war die Fotografie in der allgemeinen Wahrnehmung hauptsächlich ein wahrhaftiges Medium. Die meisten Bilder dokumentierten die Wirklichkeit und was man sah, das spiegelte im Wesentlichen die Realität wider. Ein Blick auf die Fotografie, der sich mittlerweile aber deutlich verändert hat. Was wir in einem Bild sehen, muss nicht mehr zwangsläufig den Tatsachen entsprechen. Dieser veränderte Umgang mit dem Medium Fotografie ermöglicht gleichzeitig neue Ausdrucksformen – und damit konnte die Abstraktion auch verstärkt Einzug halten. Eine abstrakte Fotografie löst das Gegenständliche im Bild weitgehend auf. Wie weit diese Auflösung letztendlich geht, entscheidet jeder Fotograf individuell von Fall zu Fall.

Zwischen Realität und Abstraktion gibt es eine große Bandbreite an Möglichkeiten für die Umsetzung. Dabei kann es sinnvoll sein, wenn ein erkennbarer Bezug zur Realität nicht vollständig verloren geht – also weiterhin reale Elemente sichtbar sind.

Eine einfache und fast schon poetische Möglichkeit, dies zu realisieren, ist beispielsweise, durch eine beschlagene oder nasse Scheibe zu fotografieren. So wird in der Aufnahme des chinesischen Fotografen Mr. A der Fensterrahmen gegenständlich dargestellt und auch Teile der Stadt sind noch gut zu erkennen. Gleichzeitig zerfließen aber große Teile des Bildes durch die regennasse Scheibe in zunehmender Abstraktion. Ein spannender Mix aus zwei Welten.

Solche Effekte lassen sich nur selten exakt vorhersehen oder planen – genau das aber macht diese Arbeitsweise so spannend. Wichtig ist, dass Sie einen genauen Blick auf das Zusammenwirken von Realität und Abstraktion in der Komposition Ihres Bildes werfen und verstehen, wie Sie damit die gewünschte Aussage positiv unterstreichen können.

Emphasise impact through abstraction

Let's talk about abstraction: for a long time, the general view was that photography was a medium of reality. Most pictures documented facts, and what you saw was essentially a reflection of reality. It was a view of photography that has changed significantly in more recent times. Nowadays, what we see in a picture doesn't necessarily have to correspond to facts. This changed approach to the medium has made new forms of expression possible and, consequently, abstraction has been able to gain increased presence. To a large degree, an abstract photo dissolves the items depicted in the picture. How far that dissolution goes in each individual case is decided by the photographer.

Between reality and abstraction, a wide range of possibilities can be applied by the photographer. When doing so, it makes sense that a recognisable link to reality is not lost completely – meaning that certain real elements continue to be visible.

An easy and somewhat poetic way of achieving this effect is to take a picture through a windowpane that is wet or fogged up. In the case of the picture taken by Chinese photographer Mr. A, the window frame and some parts of the city are clearly recognisable. At the same time, large portions of the picture become increasingly abstract, as a result of rainwater on the pane. It's an exciting mixture of two worlds.

It's rare that such effects can be precisely planned in advance – which is what makes this way of working so interesting. The important thing is that you look closely at the interplay of reality and abstraction in the composition of your picture, so as to understand how you can positively emphasise the statement you wish to make.

Diese Bilder zeigen weitere Möglichkeiten der Abstraktion. Beiden gemeinsam ist, dass ein konkreter Bezug zu realen Elementen weitestgehend fehlt – es bleibt viel Raum für die Phantasie und die Interpretation durch den Betrachter. Bei der Aufnahme von François Rousseau verwandelt das durchscheinende Material die inszenierte Szene in ein abstraktes Motiv. Anders bei Robert Mertens: Durch manuelles Defokussieren der Kamera werden Reisende am Bahnhof zu abstrakten Figuren – eingebettet in ein-ander verschmelzenden Farben.

These pictures show further possibilities of abstraction. What they have in common is an increased removal from specific references – leaving lots of room for the viewer's imagination and interpretation. In the picture by François Rousseau, a translucent piece of material has turned the staged scene into an abstract motif. It is different in the case of Robert Mertens: by manually taking a picture out of focus, he has turned the travellers at the train station into abstract figures, embedded in colours that blend into each other.

TOTAL ABSTRAKT

TOTAL ABSTRACTION

Unsichtbares sichtbar machen

Ging es im letzten Abschnitt um das Zusammenspiel von realen und abstrakten Elementen, so beschäftigen wir uns hier mit Bildern, aus denen alles Gegenständliche nahezu vollständig entfernt wird, was zu einer ausschließlichen Konzentration auf Farben und Formen führt. Diese extreme Form der Abstraktion fristet allerdings ein Nischendasein innerhalb der Fotografie. Eine mögliche Erklärung dafür findet man in einem Zitat des amerikanischen Malers Mark Rothko:

»Ein [abstraktes] Bild lebt durch die Gesellschaft eines sensiblen Betrachters, in dessen Bewusstsein es sich entfaltet und wächst.«

Vielleicht ist diese zusätzliche Mitwirkung durch den Betrachter, der ein abstraktes Bild erst entschlüsseln muss, auch der Grund dafür, dass es manche nicht anspricht. Hinzu kommt noch, dass abstrakte Bilder immer wieder anders gesehen werden können und oft ausschließlich auf einer ästhetischen Ebene funktionieren. Eindeutige Botschaften lassen sich damit nur schwer transportieren, denn abstrakte Bilder sind vielschichtig. Was Sie in diesem Beispiel von Robert Mertens sehen, sind zunächst nur ein paar Linien und Kratzer auf einer Wand. Kommt aber unsere Phantasie mit ins Spiel, dann entwickelt sich mehr – und vielleicht entsteht dann plötzlich eine hügelige Landschaft oder ein Meer voller Wellen.

Abstraktion kann auf vielfältige Weise realisiert werden: Ein kreativer Umgang mit Detailaufnahmen, ungewöhnliche Perspektiven, gewagte Belichtungen und eine gezielt eingesetzte Unschärfe helfen bei den ersten Versuchen. Experimentieren Sie mit diesen Möglichkeiten. Eröffnen Sie einem einfühlsamen Betrachter zahlreiche Räume für seine Imagination und ermöglichen Sie ihm damit unterschiedliche Zugänge zum Bild. Freuen Sie sich darauf, was er an Unsichtbarem in Ihren Bildern entdecken wird.

Make the invisible visible

While the last segment dealt with the interplay between real and abstract elements, we're dealing here with pictures where anything representational has more or less been completely removed; it's now exclusively about a concentration on colours and shapes. This extreme form of abstraction, however, occupies a niche position within photography. A possible explanation for this could well lie in a quote by the American painter Mark Rothko:

»An [abstract] picture lives by companionship, expanding and quickening in the eyes of the sensitive observer.«

Maybe the reason this type of abstract photography doesn't appeal to some, is precisely because the viewer is first required to decipher its meaning. Furthermore, there's the fact that abstract pictures can be seen in very different ways, and often only work on an aesthetic level. Abstraction makes it difficult to convey clear messages, because these pictures have many layers. What you initially see in this example by Robert Mertens is a few lines and scratches on a wall. However, when the imagination comes into play, other possibilities appear – maybe a hilly landscape or a sea full of waves?

Abstraction can be realised in a variety of ways: a creative approach to close-ups; unusual perspectives; daring lighting; the precise use of unsharpness. All these techniques can help your initial attempts. Experiment with these possibilities. Open up numerous spaces for a sensitive observer's imagination; allow for different ways of connecting with the picture. Take pleasure in the invisible things you might discover within it.