

LUOVA VALOKUVAUS JA VISUAALINEN IDENTITEETTI

Luova valokuvaaminen ja visuaalinen identiteetti saattavat olla monille vieraita, tai ainakin hyvin harvoin käytettyjä termejä. Nämä kaksi termiä ovat kuitenkin tämän kirjan aihepiirin keskiössä ja tästä syystä tämä osio käsittelee näitä aiheita. Osio koostuu harjoitteista ja tekniikoista, joiden tavoitteena on kehittää luovaa ajattelua, helpottaa luovien valokuvaideoiden keksimistä sekä oman visuaalisen identiteetin ja "DNA:n" löytämistä.

**Ei siis muuta kuin kynä käteen,
ja harjoitteiden pariin!**

2

Luova valokuvaus

Nyt kun ymmärrämme, mitä luovuus käytännössä tarkoittaa, voimme siirtyä käsittelemään luovaa valokuvaamista ja visuaalista identiteettiä. Aloitetaan määrittelemällä luova valokuvaus – mitä se oikein tarkoittaa, ja miten se eroaa ”tavallisesta” valokuvaamisesta?

Tavallinen valokuva otetaan. Luova tarinankerronnallinen valokuva tehdään. Siinä on näiden kahden genren ero yksinkertaisimmillaan. Dokumentaarinen häävalokuvaaja hallitsee edessään tapahtuvien kauniiden hetkien tallentamisen, mutta luova tarinankerronnallinen valokuva – jota myös konseptuaaliseksi valokuvaksi kutsutaan – pitää rakentaa ja kehittää. Sitä ei ole olemassa ennen kuin kameran takana työskentelevä valokuvaaja on ensin käyttänyt aikaa ja vaivaa kehittämään tarinallisen konseptin, rakentanut lavasteet, löytänyt oikean kuvauslokaation (paikan) ja mallin sekä pikkuhiljaa vaihe vaiheelta luonut tarinan.

Tähän perustuukin luovan valokuvaamisen viehätys. Se tunne, kun idea, jota olet ensin kehittänyt yksiksesi paperille, alkaa askel askeleelta syntyä silmiesi edessä ja päätty kamerasi muistikortin kautta tietokoneen näytölle, on sanoinkuvaamaton.

Mutta kuinka näitä luovia konsepteja sitten keksitään? Tämän osion loppuun olen kasannut muutamia harjoitteita, joita itse käytän omassa workflowssani. Näitä yksinkertaisia tekniikoita käyttämällä huomaat, kuinka luovien tarinallisten konseptien keksiminen ei itse asiassa olekaan kovin vaikeaa – huomattavasti vaikeampaa on tehdä kuvista tyyllisesti oman näköisiä. Siksi onkin tärkeää käsitellä tässä vaiheessa visuaalista identiteettiä. Tämä on termi, jota valitettavan moni valokuvaaja ei tunne.

 ”TAVALLINEN VALOKUVA OTETAAN. LUOVA
TARINANKERRONNALLINEN VALOKUVA TEHDÄÄN.”

Visuaalinen identiteetti

Jokaisella meistä on oma taustamme ja oma tarinamme siitä, kuinka olemme päätyneet tähän hetkeen. Elämämme aikana sattuneet ja tapahtuneet asiat ovat muokanneet meitä ja tehneet meidät sellaiseksi kuin tässä hetkessä olemme. Kasvatus, ystävät, parisuhteet, elämän ylä- ja alamäet. Nämä kaikki tapahtumat ja tekijät vaikuttavat myös siihen, mitä kuvaamme ja miltä kuvamme näyttävät – tiedostimme sitä tai emme. Tästä syystä haluankin tässä osiossa pureutua hieman syvempiin kysymyksiin ja auttaa sinua löytämään oman äänesi ja tyylisi valokuvaajana.

Miksi kuvaat niitä kuvia, joita kuvaat tällä hetkellä? Miksi valaiset kuvaasi juuri tuolla lailla? Miksi kuvissasi esiintyy lähes pelkästään miehiä/naisia? Miksi hahmot kuvissasi ovat todella energisiä ja vauhdikkaita tai päinvastoin hiljaisia ja meditatiivisia? Miksi kuvaat studiossa/luonnossa?

Kun ymmärrät vastaukset näihin kysymyksiin ja alat kuvata kuvia, jotka pohjautuvat näiden kysymysten vastauksiin, löydät oman visuaalisen tyylisi, joka on yksilöllinen, tunnistettava ja juuri sinun itsesi näköinen.

Suurin osa valokuvaajista löytää oman tyylinsä ja ”juttunsa” puolivahingossa, usean vuoden kuvaamisen ja eri asioiden kokeilemisen kautta. Oman tyylinsä voi kuitenkin löytää huomattavasti nopeammin, jos sen etsimiseen käyttää hieman aikaa ja tekee sen tietoisesti vastauksia etsien. Tässä tietoisesta etsimisestä voit käyttää apuna seuraava harjoitetta, joka on suunniteltu juuri tätä tarkoitusta varten.

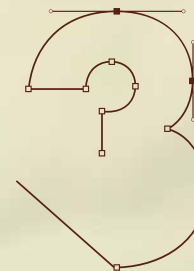
1. Aloita kasaamalla itsellesi 50-100 kuvan inspiraatio-pankki. Kerää siihen kuvia, jotka herättävät mielenkiintosi. Sinun ei tarvitse tykätä kuvasta kokonaisuutena, riittää että kuvassa on jokin asia, josta pidät.

2. Kuvapankin kasattuasi ala käymään kuvia yksitellen läpi kirjaten ylös asioita, jotka kuvissa viehättävät. Ota huomioon mahdollisimman paljon eri tekijöitä - valo, malli, mallin asento, tunnetila, stailaus, värit, lokaatio, kuvasuhde jne. Pyri olemaan mahdollisimman tarkka ja kuvaileva. Jos pidät kuvassa olevasta hahmosta, kirjoita ylös, mistä piirteistä hänessä pidät. Onko hän mies vai nainen? Vanha vai nuori? Rauhallinen vai vauhdikas? Onko kuvassa käytetty valaistus tumma vai kirkas, kova vai pehmeä, lämmin vai kylmä?

LUOVA KUVANKÄSITTELY

Luovissa tarinankerronnallisissa kuvissa on usein jokin epäluonnollinen elementti tai "twisti", jota on mahdotonta tai hyvin vaikea tallentaa kuvaustilanteessa. Iso osa luovien valokuvaajien ajasta meneekin kuvien muokkaamiseen. Tästä syystä käymme tässä osiossa läpi Photoshop-tutoriaaleja case study -tyylisten esimerkkikuvien kautta. Aluksi tutustutaan henkilökohtaiseen workflowhuni sisältyviin vaiheisiin ja tekniikoihin, joita käytän jokaisen muokkaamani kuvan kanssa, ja osion lopussa käymme läpi pienempiä jippoja, joista voi olla hyötyä monissa erikoistilanteissa.

LAURIN WORKFLOW

1. IHONMUOKKAUS

2. VÄRIMÄÄRITTELY

3. DODGE & BURN

4. TERÄVÖITYS

Ihon muokkaus

Ihon muokkaaminen on yksi kiistellyimmistä kuvankäsittelyn vaiheista. Joidenkin mielestä sitä ei pitäisi tehdä ollenkaan, toisten mielestä se pitäisi tehdä aina, ja näiden kahden ääripään välille mahtuu vielä monia vaihtelevia mielipiteitä.

Itse olen henkilökohtaisesti päättänyt käyttää omissa projekteissani eettisenä ohjenuorana sitä, että jos ihossa on haava, epäpuhtaus tai jokin näppylä, joka ei enää viikon tai kahden päästä ole siinä, niin voin poistaa sen. Jos taas kuvan mallilla on esimerkiksi luomi, arpi tai syntymämerkki, sitä en lähde poistamaan, sillä kyseessä on elementti, joka on osa hänen identiteettiään. Mielestäni tämä on periaatteena toimiva ja looginen ratkaisu.

Ihon muokkaamiseen on olemassa monia erilaisia tekniikoita, jotka johtavat kaikki suurin piirtein samoihin lopputuloksiin – aion nyt opettaa tekniikat, joita itse käytän.

LAURIN WORKFLOW

IHONMUOKKAUS

Healing Brush

Clone Stamp Tool

Laiskan miehen ihonmuokkaus

Maskit

VÄRIMÄÄRITTELY

Curves

Hue & Saturation

DODGE & BURN

Silmät

Dodge & Burn -kartti

TERÄVÖITYS

High Pass

Smart Sharpen

ERIKOISTILANTEITA

SAVUPENSSELI

TEKSTUURIT

TAUSTASTA IRROTTAMINEN

Quick Selection

Refine Edge

VÄRIEN YHTENÄISTÄMINEN

VINJETOINTI

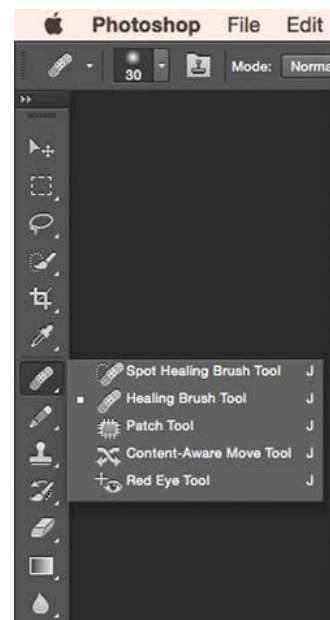
HEALING BRUSH

Omassa prosessissani tärkein työkalu ihon muokkaamisessa on Healing Brush. Tätä työkalua käytän vähintään 80 % ajasta – ehkä jopa enemmänkin. Käydään siksi ensin läpi sen toimintaperiaate.

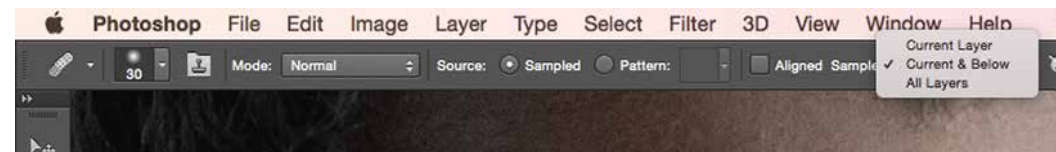
Healing Brush -työkalun löydät Photoshopin työkalupaneelistä (Kuva 1.1.1). Samasta kategoriasta löytyvät myös Spot Healing Brush, Patch Tool, Content-Aware Move Tool sekä Red Eye Tool.

Healing Brush yksinkertaisesti kopioi tekstuuria paikasta A paikkaan B. Se ei kopioi väri-informaatiota tai valoisuusarvoja, vaan keskittyy ainoastaan tekstuuriin. Katsotaan tätä workflowta tarkemmin esimerkin kautta. Kuvassa mallin otsalla on epäpuhtaus, josta haluamme päästä eroon.

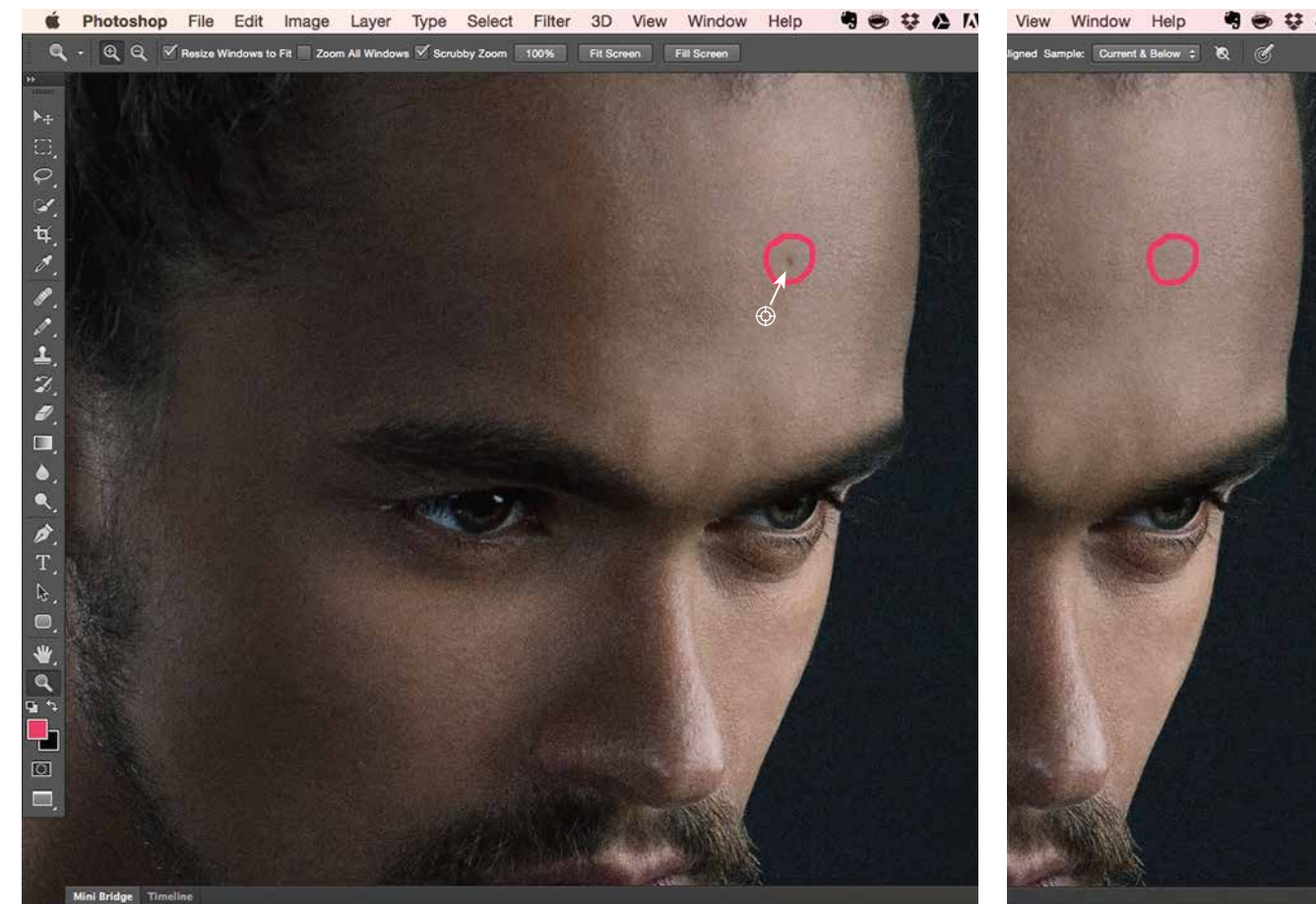
Valitse Healing Brush -työkalu ja varmista, että yläpalkin Sample-kohdassa on valittuna Current & Below – tämä valinta kertoo työkalulle, että sen tulee etsiä tekstuuria työstettävältä tasolta sekä kaikilta sen alapuolelta löytyviltä tasoilta (Kuva 1.1.2).

Kuva 1.1.1

Kuva 1.1.2

Kuva 1.1.3

Paina Alt-näppäin alas ja klikkaa ihon puhtaalle alueelle. Näin kerrot työkalulle, mistä haluat kopioida puhdasta tekstuuria (Kuva 1.1.3).

Tämän jälkeen voit nostaa sormen Alt-näppäimeltä ja viedä kursorin epäpuhtauden yläpuolelle ja maalata sen päälle uutta tekstuuria. Photoshop tekee laskelmat, kopioi tekstuurin, ja kuin taikaiskusta epäpuhtaus katoaa.

Tätä prosessia toistamalla voit yksi epäpuhtaus kerrallaan puhdistaa koko ihoalueen. Ihon muokkaaminen kestää usein melko kauan – helposti yli tunnin, jos ihoa lähtee siivoamaan kunnolla. Monilla kuvaajilla onkin siksi tapana laittaa televisiosta joku elokuva pyörimään taustalle ennen klikkailumaratonin aloittamista.