

OBSAH

Poděkování	8
Předmluva	9

První část – Koncepce 11

Kapitola 1 – Galerie 13

Kapitola 2 – Odhalené umění 25

Umění	25
Akt	26
Čtení snímků	28
Vize	30
MoMA a Szarkowski	34
Jaké mají akty místo v Szarkowského dimenzích	35
Výřez	35
Objekt	38
Uhel pohledu	39
Detail	39
Čas	40

Kapitola 3 – Zobrazování těla 43

Nahé portréty	44
Autoportréty	44
Tělo v pohybu	44
Zakrývání těla a „implikovaná nahota“	46
Celé tělo	47
Intimita	47
Abstrakce	48
„Sochařské“ akty	50
Tělo versus příroda	50
Kůže	50
Gesto	51
Erotika	51

Biologie	52
Mužský akt	54

Kapitola 4 – Akt v kontextu	57
-----------------------------	----

Druhá část – Konstrukce snímku **69**

Kapitola 5 – Světlo, stín, barva a vlastnosti světla	71
--	----

Tvrdé a měkké světlo	73
Směr	76
Prostorový vzhled a struktury	77
Jedno světlo	77
Hlavní a doplňkové světlo	77
Kontrast, šerosvit a temné „noir“ snímky	79
Siluety	80
Avedonovo osvětlení	82
Přezáření, odlesky a halace	82
Zjemnění světla	83
Intenzita	83
Techniky „low-key“, „high-key“, „mid-key“	84
Další způsoby svícení	85
Exponování doprava	86
Barva	87
Barvy a nálada	88
Vyvážení bílé a barevná teplota	89

Kapitola 6 – Kompozice	93
------------------------	----

Podrobnější pohled do snímku	98
------------------------------	----

Kapitola 7 – Fotoaparát není oko	109
----------------------------------	-----

Fotografujte jako piktorialisté	110
Selektivní ostření	111
Objektivy lensbabies	111

Další informace o objektivěch	113
Expozice s dlouhým časem	114
Malování světlem	115
Projekce	116
Vaše volba zbraně	116

Třetí část – Pořizujeme snímky

119

Kapitola 8 – Hledání modelů 121

Záležitost komfortu, spolupráce a důvěry	122
Odměna	123
Souhlas s fotografováním	124
Copyright	124

Kapitola 9 – Fotografování 127

Fotografovat v ateliéru nebo ne	128
Přirozené světlo versus stále svítící reflektory versus záblesková zařízení	128
Programové a poloautomatické režimy	129
Expozice, histogram a manuální režim	129
Míchání okolního světla se světlem zábleskových zařízení	130
Šedá tabulka pro vyvážení bílé	131
Světelné zdroje a modifikátory světla	131
Stále svítící, neboli „žhavená“ světla	131
Někteří výrobci světelných zdrojů	
se stálým světlem	132
Studiová záblesková zařízení	132
Někteří výrobci studiových blesků	133
Blesky upevňované do sáněk fotoaparátu	134
Kruhová světla	134
Zařízení pro modifikaci světla	134
Světelné stativy	137
Vlastnit nebo si pronajímat	138
Pár rad na závěr	138

Kapitola 10 – Digitální technika 141

Dvě možné cesty	143
Zkoumáme digitální pracovní postup	145
Do počítače	145
Techniky pro program Camera RAW	146
Vyvážení bílé	146
Profily fotoaparátů	147
Manipulace s barvami	147
Využití rozděleného tónování	148
Používání přednastavení a snímků	148
Využití možností pracovního postupu	149
Techniky používané v programu Photoshop	151
Ladění barevné škály snímku	151
Konvertování barevných snímků na černobílé	152
Úprava tonality pomocí křivek	152
Kolorování černobílých snímků	154
Barevné efekty pomocí vrstvy nastavení Odstínu a sytosti	155
Jak používat nastavení prahu	156
Přidávání textur	157
Vytvoření efektu dvojexpozice	162
Snímek inspirovaný kubismem	167
Správa barev	171
Konflikty barevných prostorů s pracovními	172
Profily displejů	173
Monitory	175
Tisk	177
Grafické tablety	180
Výpočetní výkon	180
Zálohování	180

Čtvrtá část – Průzkum praxe 183

Kapitola 11 – Rozhovory 185

Závěr 197

Rejstřík 198

*Denise, s ještě větším množstvím lásky, než si dokážeš představit.
Stále mě inspiruješ a všechna magie na těchto stránkách je tvoje zásluha.
A také mým rodičům, kteří mě neochvějně podporovali při všech mých eskapádách.*

Louis Benjamin

PODĚKOVÁNÍ

Napsat tuto knihu bylo možné jen díky přispění a inspiraci od mnoha lidí a jsem si jist, že to, co zde napíšu, nepojme všechny, ani to nebude dostatečné ocenění jmenovaných. Všem vám patří mé díky.

Dvacet sedm umělců, kteří přispěli svými díly a nechali se vyzpovídat v rozhovorech, je jmenováno v průběhu knihy. Oni dali této knize její skutečnou podstatu a já stojím na jejich ramenou. Jejich výjimečná štědrost a talent mě inspiroji.

Moje vlastní fotografie by nikdy nemohly vzniknout bez nadšení, spolupráce a inspirace od skvělých lidí, kteří mi pózovali, což byli mimo jiných Denise, Sienna, Isabel, Aubrey, Damiana, Moon Marie, Tia a Nekosi. Sienna je ozdobou obálky této knihy. Isabel povýšila spolupráci na novou úroveň a stále je to jedna z modelek, se kterými pracuji nejraději. Mou skvělou kamarádku Damianu předčila v podpoře a dodávání pozitivní energie při dokončování této knihy jen Denise.

Cara Anderson, Danielle Monroe a celý tým nakladatelství Focal Press získal mé sympatie hned na počátku a po celou dobu trvání projektu mi byl skvělým vedením. Alisa Andreola převzala to, co bylo v zásadě jen hromadou snímků a stránek hrubého textu a udělala z nich hotové dílo. Paul Gottehrer provedl rukopis jeho odyseou redakce, korektur a tisku. Od návrhu až k hotovému dílu se mnou celý tento tým spolupracoval s opravdovým nadšením, vizí a profesionalitou. Velmi si vážím jejich podpory a partnerství.

Speciální díky dlužím Franku Francovi, který je nadaným umělcem a nápaditým a inovativním učitelem. Sám je jednoznačným popřením rčení „Kdo neumí, učí“. Měl jsem tu čest mu asistovat při jeho kurzu osvětlování, přičemž jsem se naučil velmi mnoho o tom, jak svícení učit a jak nechat studentům prostor na děláni chyb. Ukázal mi, že předvést archetypy umění a filmu je pravděpodobně tou nejsilnější a nejkonkrétnější cestou, jak ukázat principy svícení. Jeho příkladem je inspirována většina kapitoly o osvětlování.

Děkuji také Eugene Fosterovi a Per Gylfovi z International Centre of Photography (Mezinárodní fotografické centrum).

Eugene mě vždy podporoval při mé práci v ICT. Per je mistrem digitálního tisku a od něj jsem se poprvé naučil vytvářet vlastní barevné profily na míru.

Obratem, který mě přivedl k vážnému zájmu o fotografování uměleckých aktů, pro mě byl letní denní kurs na School of Visual Arts (Škola výtvarných umění). Jedním z mých poradců byl Eric Weeks. Jeho citlivé kritiky mi pomohly vyladit můj umělecký hlas a vytvořit mou první kolekci aktů a stále mě inspiruje dál.

Tato kniha by jednoduše nikdy nemohla vzniknout bez Neila J. Salkinda, Ph.D., superhrdiny, jenž mi byl neuvěřitelným spojencem. Je to vzácné, moci se doopravdy bavit při obchodním jednání a ještě si přitom vychutnávat sendvič s pastrami, ale Neil toto dokáže – dokáže se o obchod opravdu postarat a přitom jej brát s nadhledem.

Nikdy nezapomenu na Zacka Siegela, který mě první učil profesionální retušerskou techniku a který mě seznámil s Neilem, který potom celou tuto věc rozjel.

Fotoaparáty byly mými oblíbenými hračkami od mládí a moji rodiče mi jich poskytli mnoho, včetně mých prvních kinofilmových a digitálních přístrojů.

Nemůžu skončit bez poděkování pro Miku, díky níž jsem začal přemýšlet o digitálních manipulacích, jejíž autoportrétorzo zdobil můj obývací pokoj dávno předtím, než jsem vůbec vlastnil digitální fotoaparát.

Během měsíců, kdy jsem knihu psal, se mě má žena Denise stále ptala, jestli mě to pořád baví. A bylo to tak. Jsem si jistý, že ona obětovala víc než já: musela odmítat účast na večírcích, vařit všechna jídla, a přijmout to, že po mnoho víkendů a večerů v řadě jsem se místo jí věnoval psaní. Její podpora a láska však nikdy nezesláblly. Nikdy ji neděsil pohled na nahé ženy v našem obývacím pokoji a díky ní jsem nikdy nepoznal, jaké je to být „hladovějícím umělcem“, ať už co se týče výživy nebo emocí!

*Louis Benjamin
červen 2009*

PŘEDMLUVA

Krása je v charakteru a ve výrazu. Avšak v přírodě není nic charakternějšího, než lidské tělo. Jeho silou nebo jeho laskavostí evokuje nejrůznější pohledy. Někdy připomíná květinu – prohnutí těla napodobuje stonek, úsměv, prsa, hlava a lesk vlasů představují květ. A jindy je zase lidské tělo zkrouceno dozadu jako pružina, krásný luk, kterým Amor střílí své neviditelné šípy. A potom jsou zde chvíle, kdy tvoří urnu. Lidské tělo je především zrcadlem duše, a z ní pochází jeho největší krása.

Auguste Rodin

Toto je pozvánka k průzkumu. Pokud vás zajímá fotografování uměleckých aktů, ať již jste to někdy zkoušeli, nebo ne, je tato kniha právě pro vás. Avšak je stejnou měrou o umělecké fotografii obecně, jako o aktech *jako takových*. V jádru je to kniha o čtyřech otázkách: Co tvoří umělecký akt? Jak k tomuto žánru přistupují různí fotografové? Jak určitá fotografie funguje? A co znamená přenést uměleckou vizi do snímku?

Jde o výzvu vybarvovat omalovánky i mimo předtištěné čáry. Je to ukázka ohromné škály možných přístupů k aktům v umělecké fotografii. Pokud jste již někdy akty fotografovali a hledáte inspiraci, doufám, že z některých snímků v této knize načerpáte nové nápady. Pokud hledáte koncepční základy své tvorby a ne jen nějaký vzhled nebo téma, které byste prozkoumali, budou vás asi nejvíce zajímat kapitoly I a IV. Na konec každé kapitoly jsem také přidal seznam zdrojů, které by vás mohly dovést k další inspiraci.

Tato kniha je o křížení. Žijeme ve společnosti, která často klade přílišný důraz na specializaci. „Renesanční“ muži a ženy jsou vzácní, a když se podíváte na většinu témat ve fotografii aktu, jsou velmi úzce zaměřena. Je snadné najít knihy,

kteří jsou jen o osvětlování, jen o pózování, nebo například jen o retušování. Můžete najít knihy, které se věnují čistě teorii umění a také monografie – práce jediného umělce, často věnované jedinému projektu. Těžší je ale najít knihu, která se snaží propojit různé způsoby přemýšlení o fotografování aktů. Namísto úzkého zaměření jsem se v této knize snažil načrtnout celé rozložení světa uměleckých aktů ve fotografii.

Je také snadné zůstat ukotven v přítomnosti a sledovat jen současná díla a z nich pouze fotografie. Vložil jsem sem mnoho odkazů na historii umění, která je delší než historie samotné fotografie. Také se věnuji některým technickým aspektům oboru, který byl vždy na hranici mezi uměním a technologií.

Žijeme ve společnosti, která je posedlá povrchem a jsme zaplavováni snímky „na jedno použití“. Toto je volání po vytváření fotografií, které toho na druhý a další pohled nabízejí více než na první. Ve Spojených státech také žijeme v éře po Robertu Mapplethorpovi, po „selháních oděvu“, kdy práce s nahotou „není bezpečná“ a cenzura je motivována ekonomicky. Pokud vaše nápady provokují, je pravděpodobné, že se při vystavování svých děl setkáte s odporem. I když nechci tomuto odporu dávat přílišnou důležitost, je na místě se o něm zmínit a probrat něco z jeho dlouhé historie. Nakonec je to o vás a o tom, jak tvoříte umělecká díla, ke kterým dostanete inspiraci. Myslím si, že bylo důležitější napsat knihu, která zdůrazňuje výběr možností, které máte, spíše než aby vám říkala, co si máte myslet.

Proto držíte v rukou můj skromně předkládaný pokus o interdisciplinární přístup k umělecké fotografii aktu, který čerpá z umění, vědy a historie. Doufám, že vám bude připadat zajímavý, inspirativní, a třeba i osvobozující.