

SERIES IN DE FOTOGRAFIE

Wat komt er aan bod

- Waarom zou je series maken
- Soorten series
- Zelf aan de slag
- Een aantal zaken op een rij
- Nog wat inspirerende voorbeelden als er nog tijd voor is

foto Ilse Schrama

wat zien we de betekenis van het beeld

nog wat foto's van Ilse

hebben we nu iets meer gezien ?

kunnen we nu meer betekenis geven ?

ILSE SCHRAMA

SPACE TO PLAY (2001-2003)

Voor **Space to Play** fotografeerde ik spelende kinderen, waar ter wereld ik ook was. In Kameroen, in Iran of India, maar ook gewoon in Nederland. Het ging me om het vrije spel en het landschap waar kinderen opgroeien. Dagelijkse situaties, specifieke landschappen. Ik keek naar ze, omdat ze op terloopse wijze ook mijn eigen jeugdjaren openden. Als ik kinderen in de bosjes zag speuren, zag ik mezelf in onze tuin op Curaçao struinen. Ik zocht er naar mieren, bouwde met modder of liet me meeslepen door wat er in de tuin gebeurde. Beestjes, bloemetjes, vlinders, hagedissen. Het waren hete middagen. De tuin met de grote, schaduwrijke bomen, uit het niets iets maken, opgaan in iets kleins: **Space to Play** bracht me dicht bij een bepaald soort vrijheid die daarmee is verbonden.

WAAROM een serie

Door een serie kunnen we

Door een serie kunnen we

onder andere

een verhaal (beter) vertellen, betekenis geven

iets uitvergroten, belangrijker maken

onze bedoeling beter weergeven

meer diepgang aan onze fotografie geven

Bij een serie

geeft de fotograaf extra betekenis door onderlinge beïnvloeding

*geeft de beschouwer aan de foto's een samenhang en verbondenheid
of zoekt er naar*

foto's samenbrengen

a) als een serie

b) als een portfolio of een overzicht van een oeuvre

is verschillend

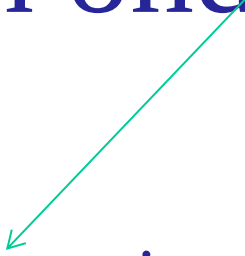
in deze lezing ligt de focus op a)

werkwijze seriematig met als doel

een goede foto te maken
een goede serie te maken

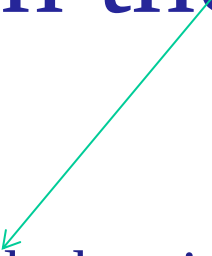
een serie kan gericht zijn op

een onderwerp of een thema

gaat over wat je ziet

vaak concreet

heeft een boodschap in zich

is vaak universeler van aard
kan een mate van abstractie hebben

een thema kan foto's met verschillende onderwerpen hebben

een onderwerp kan een thema ondersteunen en mee vorm geven

SOORTEN SERIES

de ene serie is de andere niet

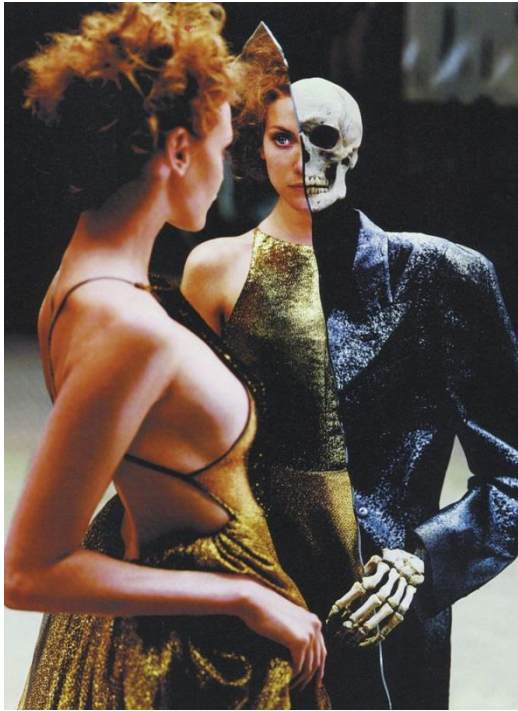
Verhalende serie

In Memory of the Late Mr. & Mrs. Comfort

Avedon [1923 – 2004]

A Fable in 24 Episodes (1995)

een **verhalende** serie heeft doorgaans te maken met
voorvallen en situaties die in de **tijd** geplaatst kunnen worden

... een zekere **chronologie**

Verhalende serie

de poëet siert zijn muze met gedicht 2004

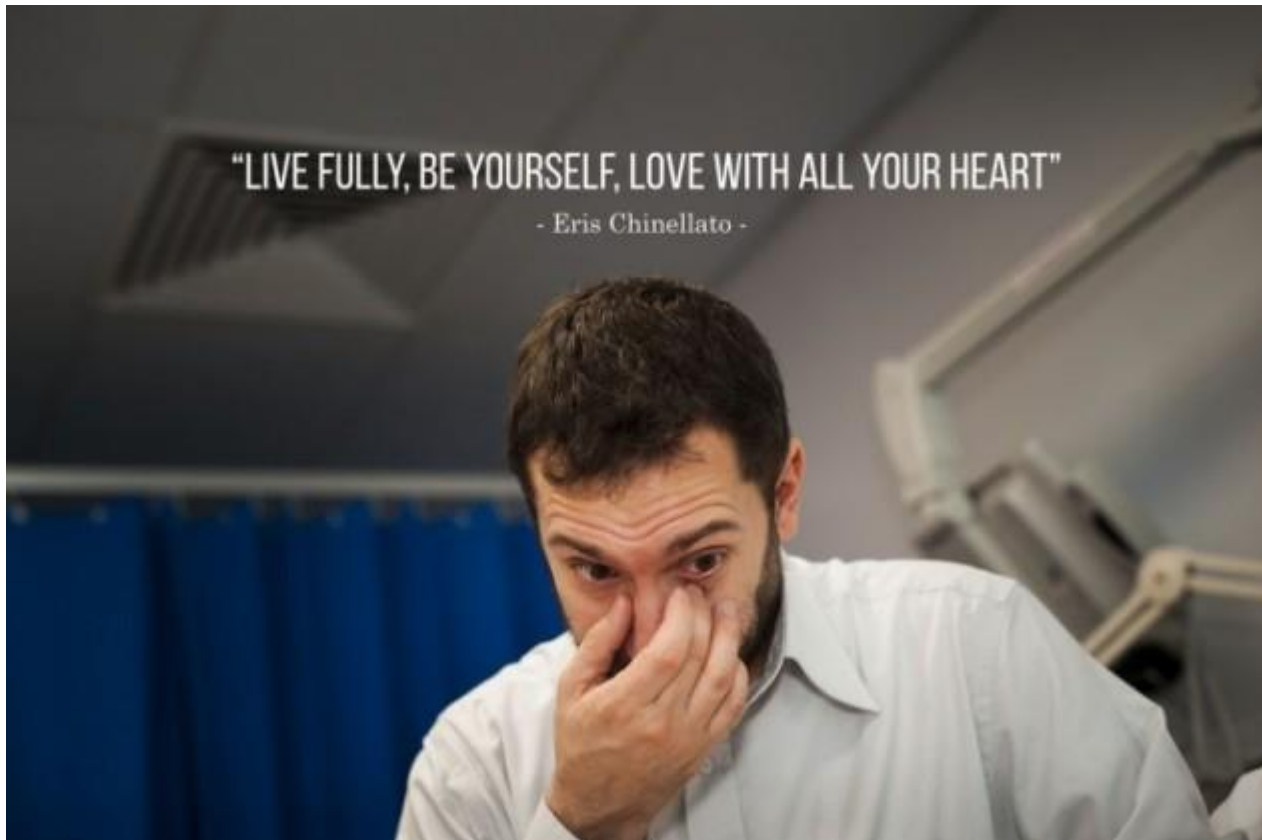
Duane Michals

deze foto vertelt

verhalende serie ?

naar de documentaire serie

uitwerking Amsterdam documentaire opdracht

Dirk-Jan van der Burg

Voor Dirk-Jan van der Burg (1978) is de kapper en het kappersritueel dé manier om de Multiculturele stad zichtbaar te maken. In verschillende Amsterdamse kapperszaken, van de Afrikaanse kapper in de Bijlmer tot de trendy kapper in de binnenstad, zal hij de klanten vastleggen terwijl ze gewassen, geknipt, geverfd en gedroogd worden.

foto opdracht Amsterdamse parken
van Jeroen Hofman

foto opdrachten
2011

Robin de Puy (1986) arriveerde pas onlangs in Amsterdam. Tijdens haar opleiding aan de Photo Academy Rotterdam bleef ze thuis wonen op Goeree-Overflakkee, maar na de voltooiing van haar opleiding waagde ze de sprong naar de hoofdstad. Haar serie gaat over de eenzaamheid van een nieuwkomer in een vreemde stad. De fotografe portretteert de mensen die ze hier ontmoet, die haar iets leren of haar om andere redenen intrigeren en de plekken waar haar iets overkomt. Ook spullen die haar avonturen in Amsterdam bevestigen worden gefotografeerd. De Puy combineert haar eigen werk met oudere beelden van de geportretteerden.

Documentaire serie

- beschrijvend (neutraal/objectief)
- waarderend (stelling nemend, ethisch waarderend)

W.Eugene Smith

kwikvergiftiging Minamata 1971

W.Eugene Smith

neutraal/objectief of ethisch waarderend ?

Andere fotograaf die veel documentaire series maakte was Lewis Hine in de beginjaren van de vorige eeuw m.n. over kinderarbeid en de gevaarlijke arbeidsomstandigheden tijdens de bouw van de Empire State Building (beginjaren dertig)

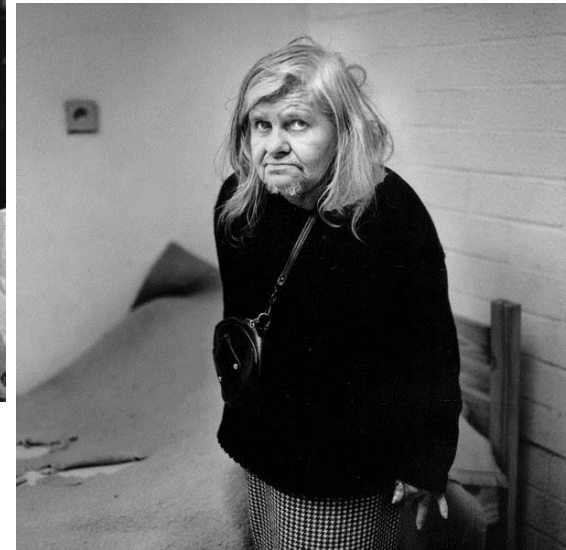
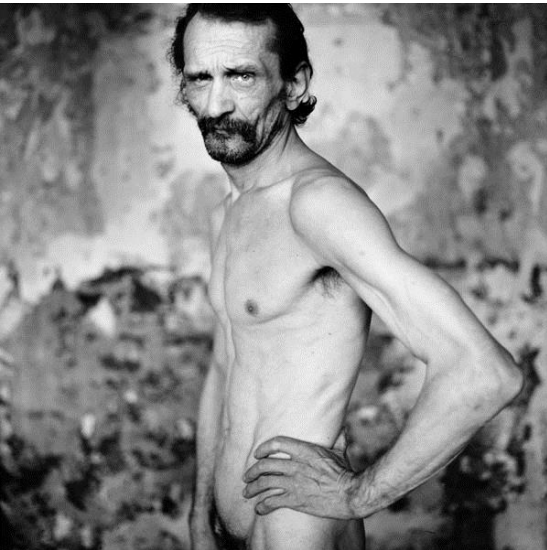
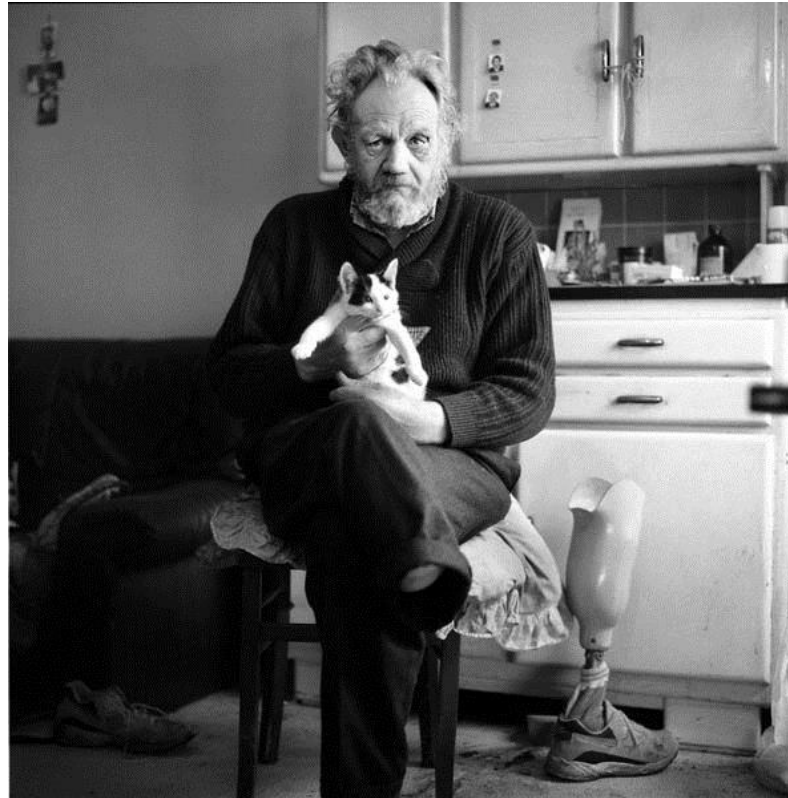
Lewis Hine en ook Eugene W Smith zijn reportagefotografen met een journalistieke inslag.

Documentaire fotograaf maar dan minder journalistiek,
je zou kunnen zeggen meer poëtisch is Mark Cohen

Van Mark Cohen is thans een grote retrospectieve expositie in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam

Enkele foto's van **Stephan Vanfleteren** uit een serie
Overleg even met je buurman/buurvrouw en bedenk een titel voor deze serie foto's

TITEL?

Documentaire serie

Lauren Greenfield

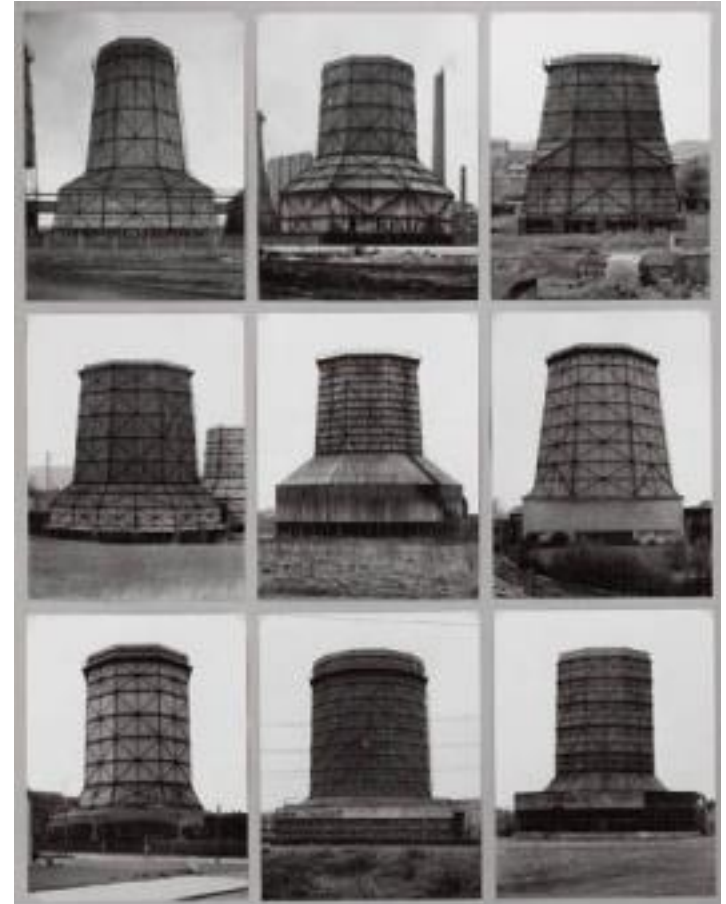
waar gaat deze serie van **Lauren Greenfield** over

tot zover de documentaire serie

nu enkele voorbeelden van

de typologie

Typologie

Bernd en Hilla Becher

Typologie

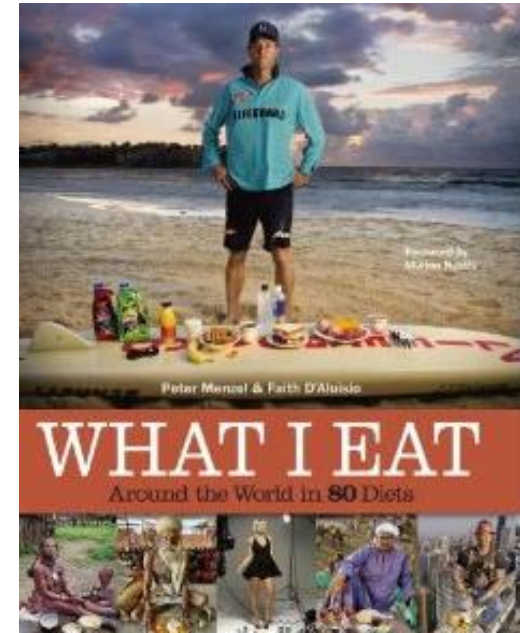

August Sander

AUGUST SANDER wilde in één keer de wereld inzichtelijk maken en het wezen ervan bevatten door de weerslag te tonen die het leven op de mensen heeft. Hij geloofde heilig dat iemand getekend wordt door de tijd waarin hij leeft en dat hij dit als fotograaf kon laten zien. Dat gelooft elke fotograaf, maar Sander ging een stap verder. Als hij in zijn portretten een dwarsdoorsnede van de mensheid zou maken, zou je in één oogopslag de wereld leren kennen in de gelaatsuitsdrukkingen van zijn modellen. Hij was zich terdege bewust van zijn encyclopedische aanpak en doopte zijn atlas van karakters Menschen des 20. Jahrhunderts.

Wat ik eet: Around the World in 80 Diets door Peter Menzel

TYPOLOGIE

karakteristiek

systematisch

ordening

objectief/neutraal/beschrijvend

sociologisch/werkelijkheid

tussen de afzonderlijke foto's

soms in de vorm sterke overeenkomsten

in ieder geval qua idee/visie (sterke) overeenkomsten

een tussenopmerking

de absolute
serie bestaat niet

verhalende
documentaire
typologische

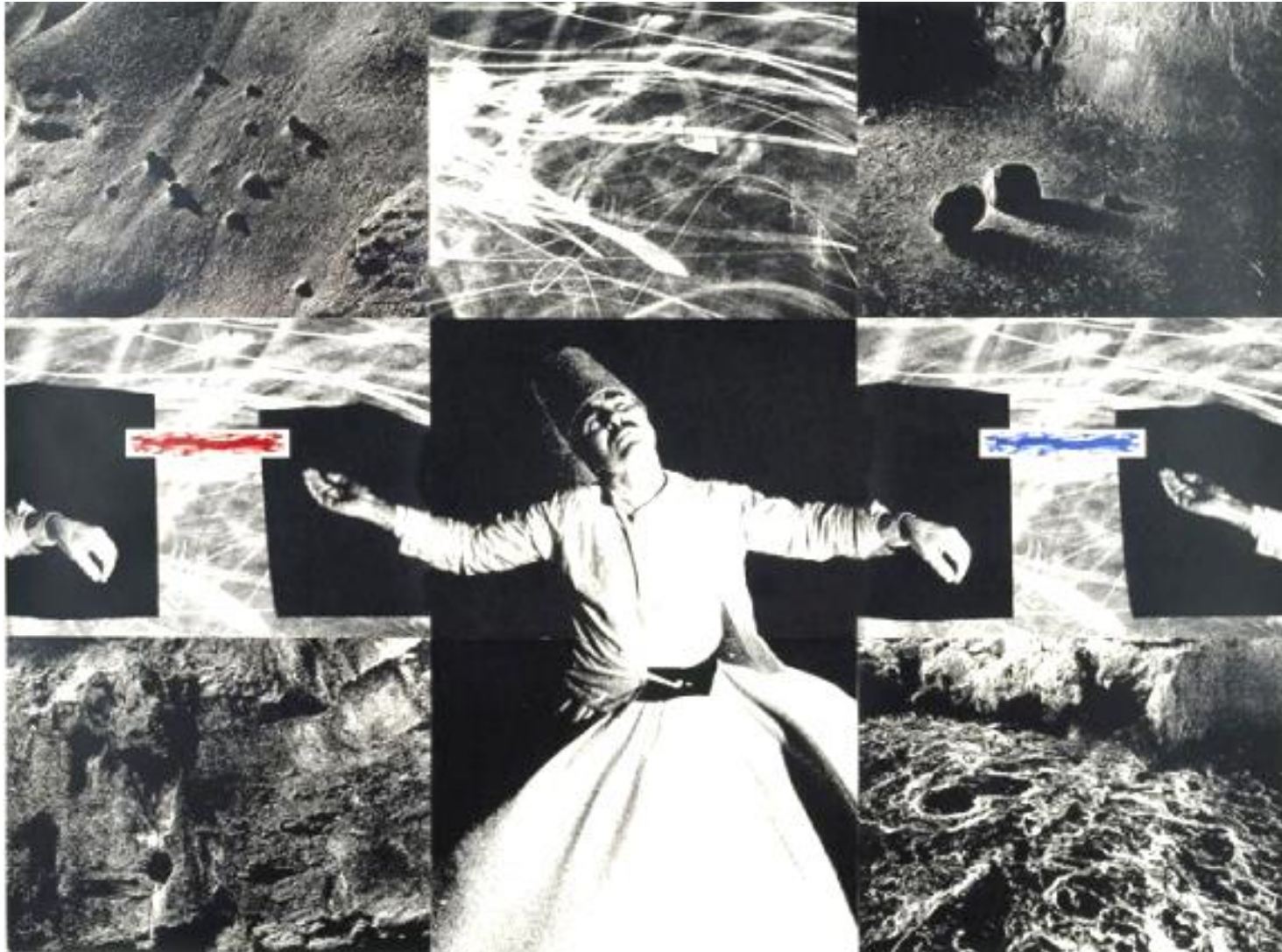
heel vaak een mengelmoesje met een accent

weer een andere serie

‘soms zelfs onbegrijpelijk’

die **associatieve** serie

In de jaren tachtig zag ik een expositie van de Eindhovense fotograaf Arthur Bagen met associatieve fotoseries. Het waren gemonteerde foto's, telkens op één frame bij elkaar gebracht, waardoor de beschouwer er niet aan ontkomt om op zoek te gaan naar de 'verhouding' die de beelden met elkaar hebben.

Associatieve serie

Associatie

*het onbewust verbinden van de ene gedachte met de andere
je ziet iets en je moet daarbij meteen aan wat anders denken*

verband tussen foto's kan op verschillende gronden tot stand komen

overeenkomst in
concept / idee / gedachte / verhaal
vorm
sfeer

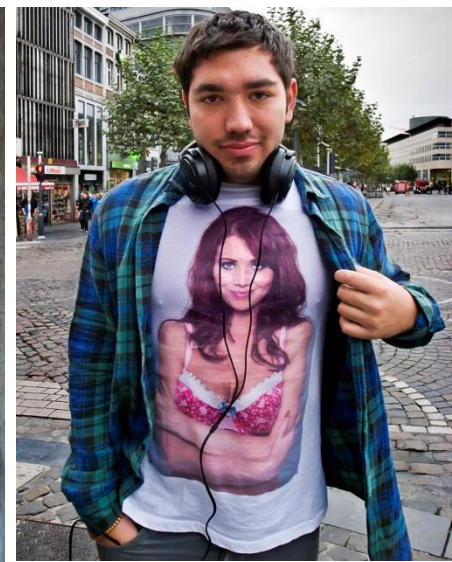
onderbewuste associaties

(andere sterk persoonlijke associaties op basis van herinnering en of ervaring)

Associatieve serie

Annegien van Doorn, quiet afternoon

Heroes far and near

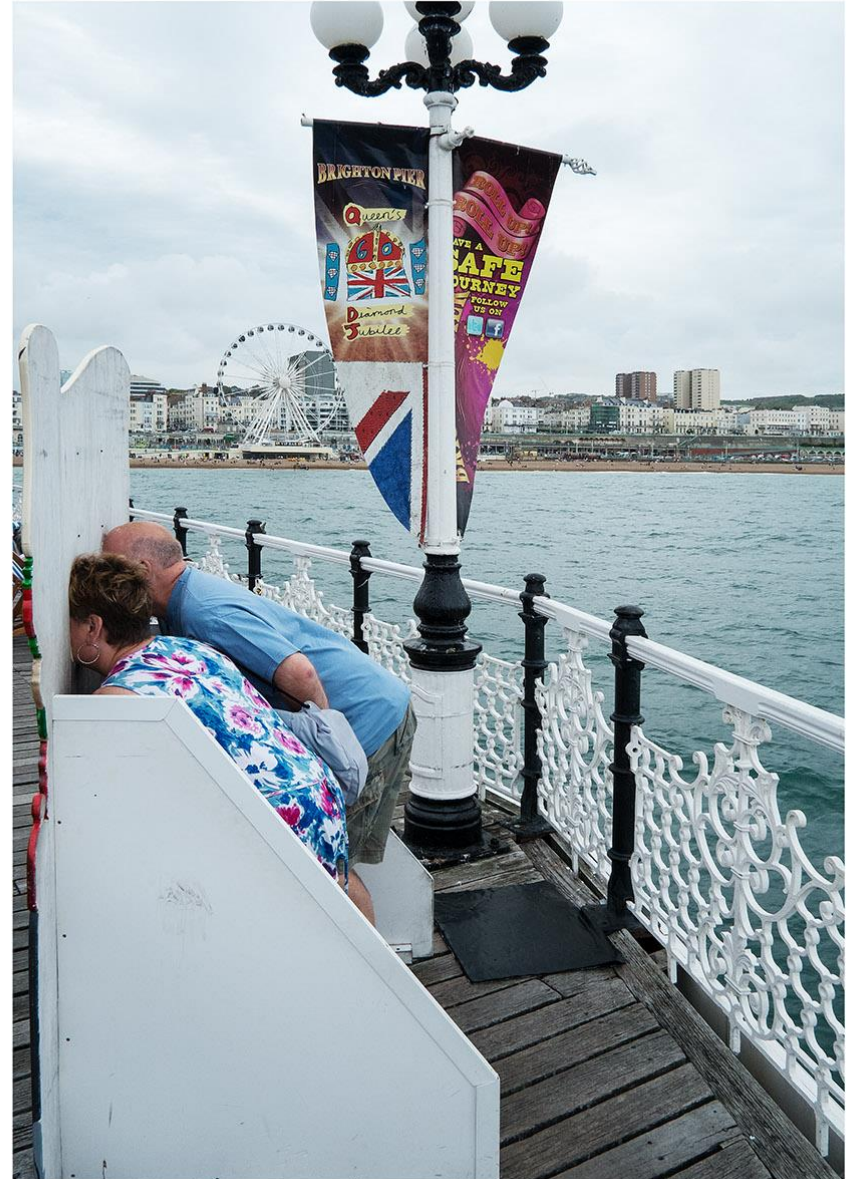
peter van tuijl

maar ook een documentair (verhalend) karakter

doublepage

een andere serie

de **VORM** serie

het **fotografische** speelt een belangrijke rol in het beeld, voert als het ware de boventoon....

bijvoorbeeld compositie, kleur (of zw-w), standpunt, perspectief, objectiefkeuze, textuur, oppervlakte of detaillering van materialen, etc.

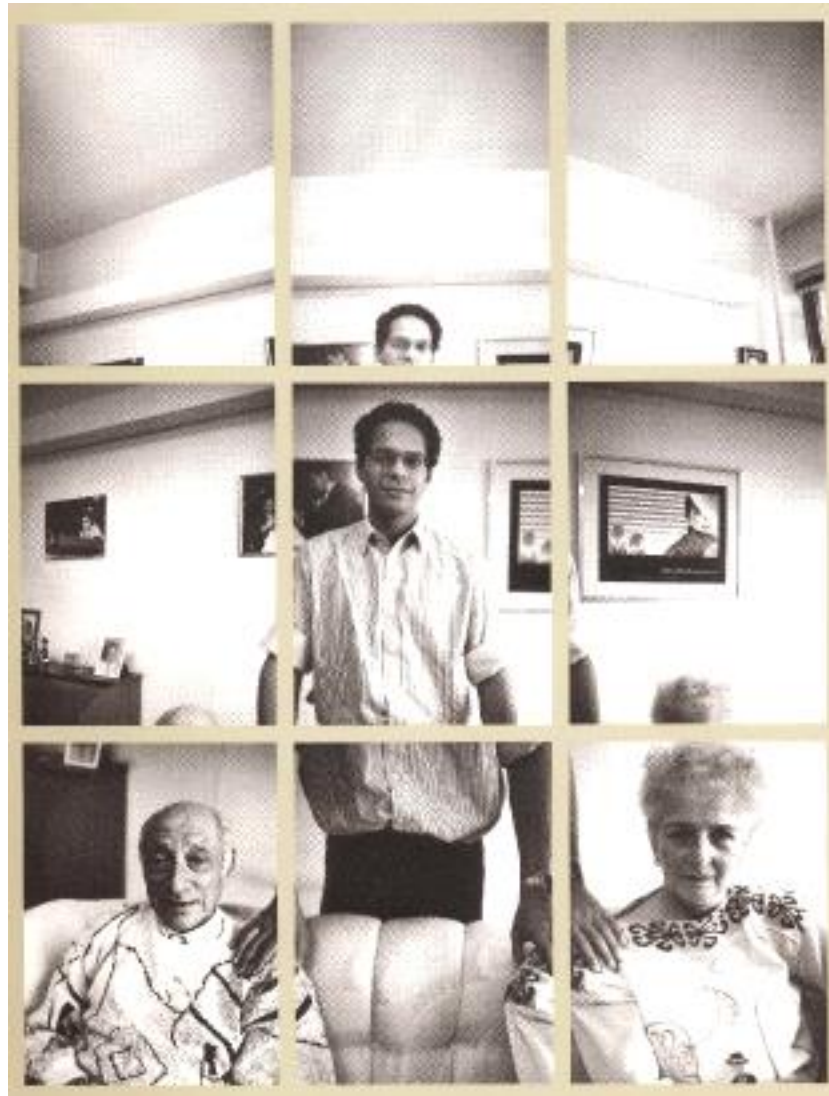
‘gelukkig de geest is weer in de fles

Vormserie

Leo Divendaal

Vormserie

Ruud de Jong

Vormserie

Denis Darzacq

copyright - basdekker.eu - 2012

copyright - basdekker.eu - 2012

copyright - basdekker.eu - 2012

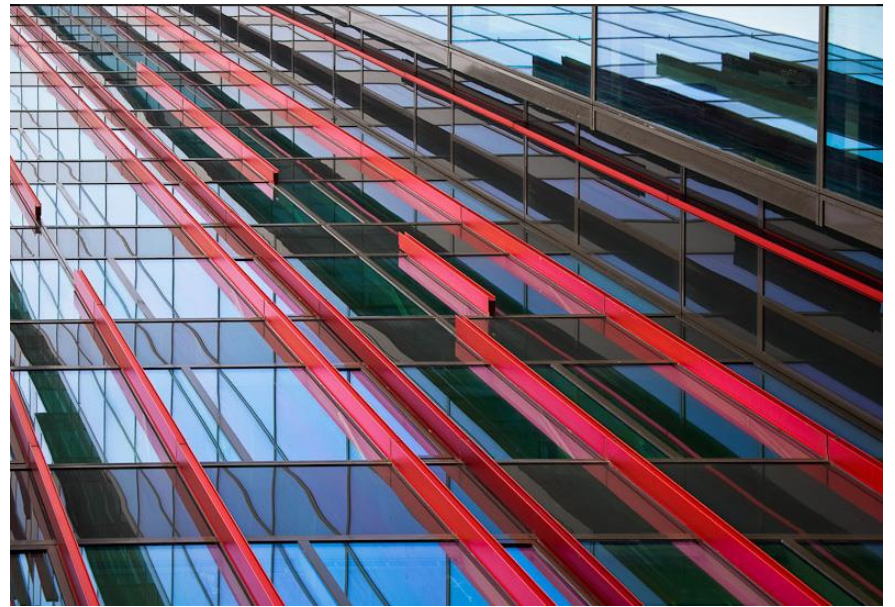
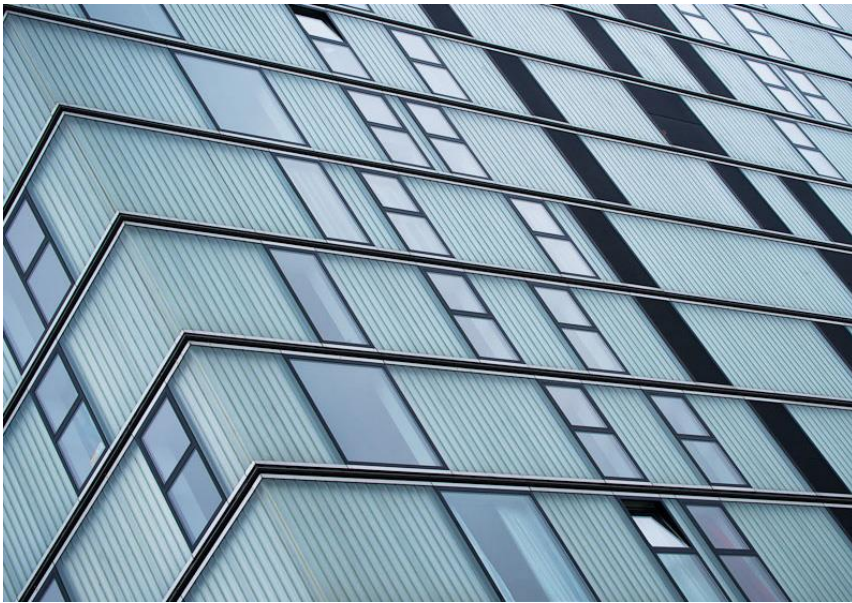

copyright - basdekker.eu - 2012

copyright - basdekker.eu - 2012

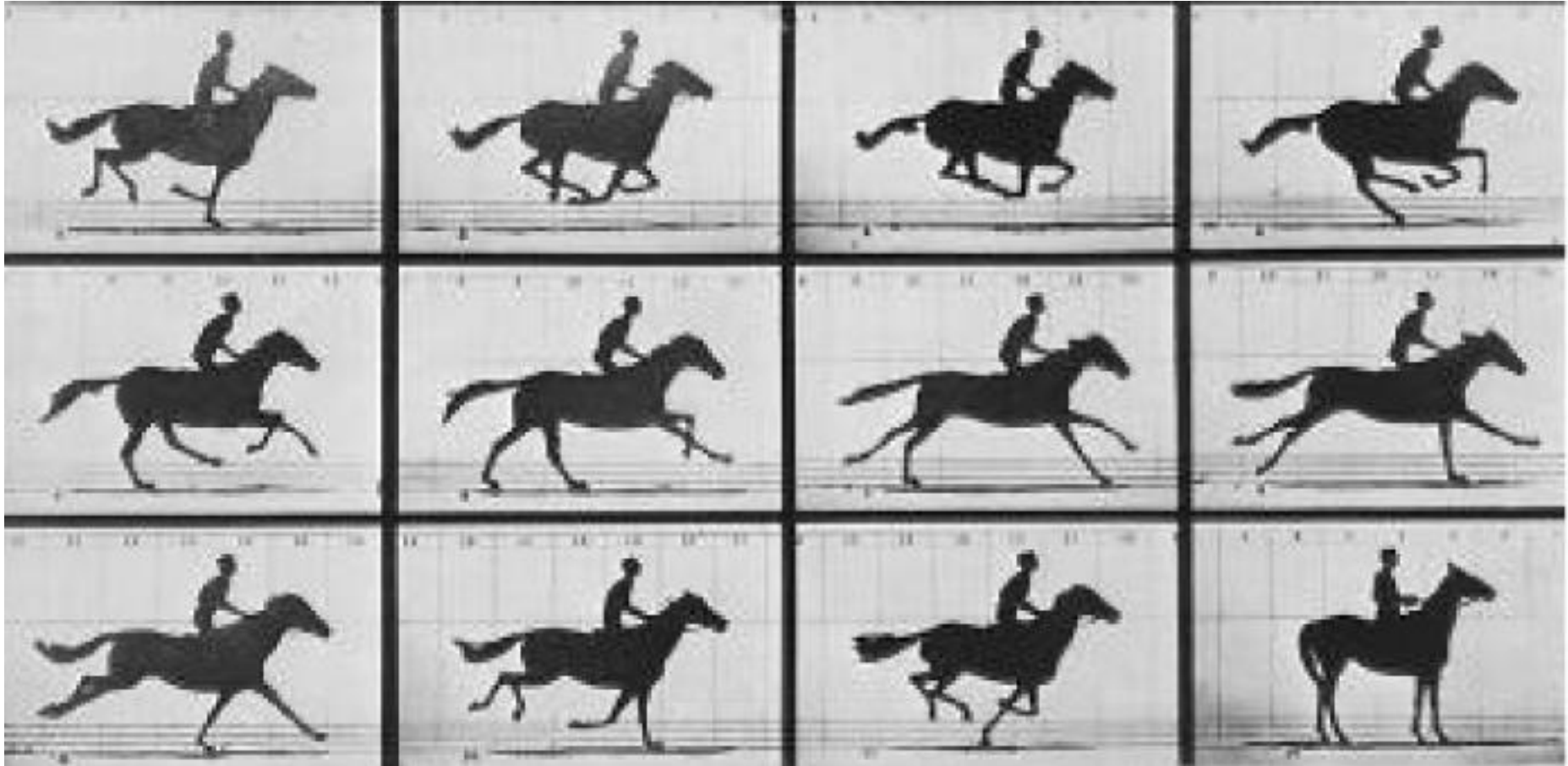
Foto's Bas Dekker

Foto's Jaap Koer

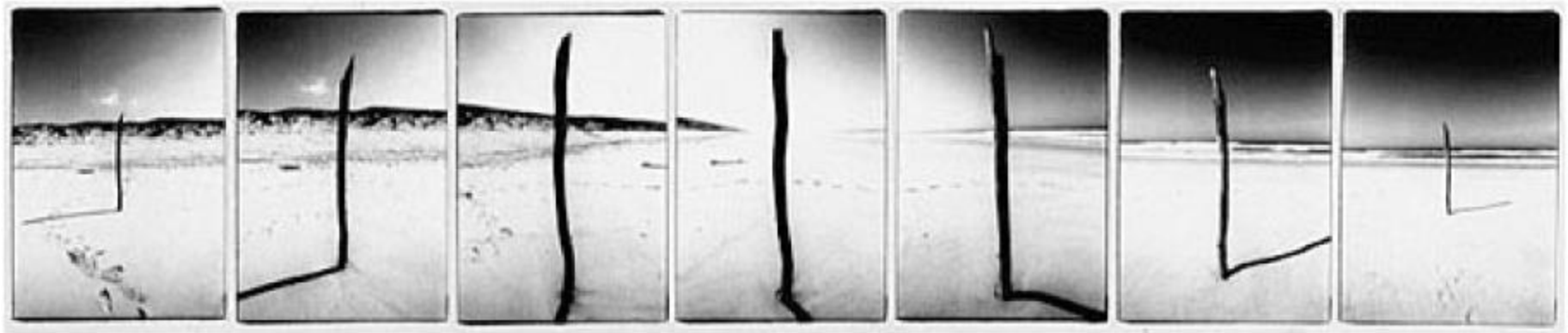
herhaling????????

Sequenties

Eadweard Muybridge

Sequenties

Michel Szulc Kryzanowski

Sequenties

Ger Dekkers

SEQUENTIE

essentieel zijn

□ tijd

□ plaats / ruimte

□ volgorde

- *je kunt eigenlijk niet één foto weghalen of op een andere plaats leggen.*
- *je kunt het vergelijken met een zin waarvan je de woorden niet kunt husselen*

We gaan zelf aan de slag!

2x2

2 x 10 min

elk tweetal tweemaal een serie

leg de serie uit beantwoord de vragen

4

vergelijk de series en de antwoorden
trek conclusies

1 x 10 min

soorten series

Verhalende serie verhaal, volgorde, chronologie

Documentaire serie ... aantal foto's als een document/thema

Typologie..... gelijksoortigheid, verschillen/overeenkomsten

Associatieve serie de fotograaf combineert

Vormserie de vorm, overeenkomst in vorm is van belang

Sequentie plaats, tijd, ruimte zijn belangrijke aspecten

conclusies

ik schrijf ze op

allemaal samen nog één serie

met de **4** fotografen aan de tafel

fotografie Hellen van Meene

welke foto's zitten in de serie

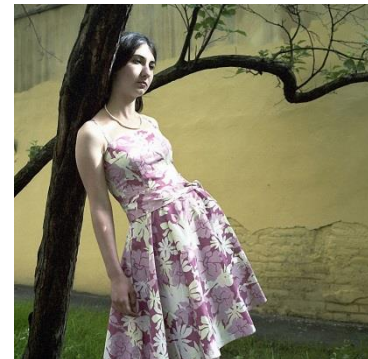

in welke volgorde

de serie van Helen van Meene nader duiden

1. tot welke soort behoort de serie
2. wat is het genre
3. geef een titel aan de serie
4. heeft de serie een verhaal of een boodschap welke
5. als er geen directe boodschap of verhaal is, is er dan wel een emotie die opgeroepen wordt
6. is er één foto die heel bepalend is voor de serie [op welke plaats]
7. andere aandachtspunten

wat komt er kijken bij het SELECTEREN

/ doel / aantal /

/ criteria / volgorde /

doelgericht ja of nee ?

rationeel of Intuïtief

evenwicht/chaos

harmonie/contrast

geen bekende herhaling

spannend naar inhoud

spannend naar vorm

kill your darlings

PRESENTATIE

verschillende mogelijkheden bijvoorbeeld

- naast elkaar
- tableau
- boek
- AV presentatie
- expositie
-

nog vragen

eventueel

nog enkele aansprekende series/fotografen