

Impressionistista maisemakuvausta ICM-tekniikalla

Antti Kauppi
19.2.2020

Oma historia valokuvauksen harrastajana

- Ensimmäinen oma kamera Agfa 15-vuotiaana 1973; Ensimmäinen järjestelmäkamera Canon AE-1 20-vuotiaana 1978
- Mustavalkokuvausta ja diasarjoja yhdistettynä musiikkiin (tunnelman tavoittelua), kaupunki- ja luontokuvausta
- Opiskelu, työ, perhe -> lähinnä lasten kuvaamista
- Uusi alkua 50-vuotiaana, kun sain vaimolta lahjaksi digijärkkärin Olympus E-510 vuonna 2008
- Valokuvauksen opiskelua valokuvauskursseilla, projektipajoissa ja harrastajien kerhossa - luonto lähellä sydäntä, joten kohteet löytyvät usein luonnosta
- Kotona on paljon taidegrafiikkaa ja graafisuus puhuttelee -> mustavalkoiset kuvat
- Ensimmäinen ryhmänäyttely vuonna 2016 - OmaValo
- Kaikki ottivat tarkkoja värikuvia - haluan ottaa erilaisia kuvia, rajojen ylitykset toisiin kuvataiteen lajeihin kiinnostavat -> kameralla piirtäminen 2016
- MuuValo -ryhmän perustaminen vuonna 2018 -> useampia yhteisnäyttelyjä
- Impressionistisen ICM-tekniikan kehittäminen omista lähtökohdista

Impressionismista

- Syntyi kuvataiteen kenttään 1800-luvulla, tunnetuimpia edustajia Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, ...
- Naturalismin ja realismin vastavoimana uusi näkökulma luontoon: Ideana vangita maisemasta tunnelmia ja vaikutelmia (impressioita)
- Impressio muodostetaan jättämällä sommittelu ja yksityiskohdat epätarkoiksi
- Maisemaan luodaan elävyyden vaikutelmia - valolla ja varjolla sekä väreillä ja niiden vaikutuksilla on erityinen merkitys
- Hyödyntää useita erilaisia valokuvauksen tekniikoita, esim. kameran heilautusta, tarkentamisen epätarkkuutta, päällekkäisvalotusta, monivalotusta, pitkää valotusaikaa ym.
- Kuvankäsittelyllä viimeistellään impressio tavalla, joka kuvaa valokuvaajan tulkintaa todellisuudesta. Vapausasteet kuvankäsittelyyn ovat suuret.

ICM - Intentional Camera Movement

- Kameran tietoinen heilautustekniikka - HUOM! TIETOINEN = SUUNNITELMALLINEN - ei siis sattuman kauppaa, vaikka sattumalla on toki roolinsa, niin kuin kaikessa valokuvauksessa
- Lähtökohtana on pitkä valotusaika ja kameraa liikutetaan suljimen auki ollessa tunnelmien ja vaikutelmien luomiseksi
- Kameran liikuttaminen häivyttää kuvasta yksityiskohtia ja nostaa esiin valon liikkeen.
- Kuva kuvaa todellista hetkeä, mutta näkyvä valon liike muuttaa todellisuuden ajassa tapahtuvaksi muutokseksi, hetken välähdykseksi
- Hetkestä löytyy tunnistettavia elementtejä, jotka avaavat useita tulkinnan mahdollisuuksia - katsojan mielikuvitus antaa kuvalle merkityksiä
- Kuvaaja avaa ovet mielikuvitukselle luomalla kuvaan haluamansa tunnelman ja vaikutelman.

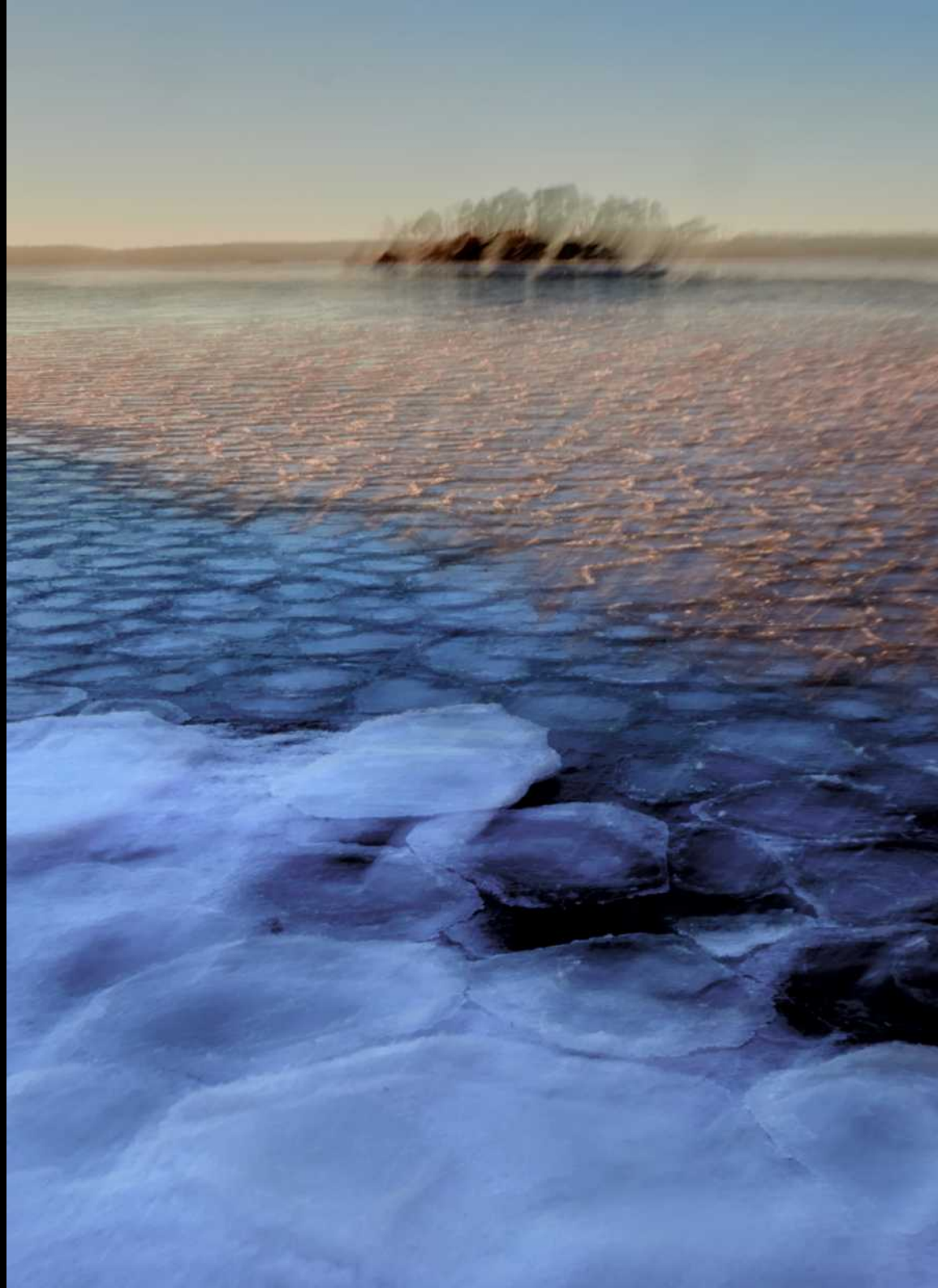

Impressionistisen ICM-valokuvan ottaminen

- Pitkä valotusaika on lähtökohta, mutta pituus vaihtelee riippuen kuvaajan tavoitteesta ja omasta tyylistä
- Kameran liikuttamisen suunta vaikuttaa paljon - esim. linjojen suuntainen liike vahvistaa linjoja ja valo piirtää vahvasti liikkeen, liikkeen suunta myös ohjaa katsojan katsetta
- Kuvanvakaajalla voi vaikuttaa paljonkin kuvan terävyyteen ja/tai epäterävyyteen
- Aukon kanssa joutuu taiteilemaan erityisesti valoisassa. Harmaasuodin tai Live ND kamerassa tulee tarpeeseen
- ISO-arvo pysyy yleensä pienenä, ellei ole pimeää; sillä ei myöskään ole suurta merkitystä, kun ei pyritä tarkkoihin kuviin ja kohina saattaa myös luoda tunnelmaa
- Samasta hetkestä kannattaa ottaa useampi kuva vähän eri tavalla kameraa liikuttaen, koska erilainen liike paljastaa aina erilaisen tunnelman ja luo eri vaikutelman
- Samanlaisen kuvan toistaminen on hyvin vaikeaa, koska kameran liikuttaminen juuri samalla tavalla vaatii vahvan rutiinin, jonka saavuttaa vain lukemattomilla toistoilla

Minun tapani kuvata

- Kamera on Olympus OM-D EM-1 Mark II ja objektiivina usein M Zuiko 12-100 PRO f4, objektiiveja löytyy kyllä toistakymmentä
- Pidän kuvanvakaajan yleensä päällä sekä kameran rungossa että objektiivissa (teho yhteensä 6,5 aukkoa)
- Suljinaika on lähes aina 1/8 sekuntia (S - shutter priority) . Päädyin siihen muutama vuosi sitten ja toistoja on kertynyt kymmeniä tuhansia. Pystyn aika hyvin ottamaan sellaisen kuvan kuin etukäteen ajattelen.
- Objektiivissa on kiinni säädettävä harmaasuodin (Tiffen), jolla säädän aukon sellaiseksi kuin haluan tilanteesta ja sommitelmasta riippuen; säädän valotuksen ja lukitsen sen AEL:llä (Auto Exposure Lock)
- En käytä kolmijalkaa, vaan liikun kamera remmillä oikeassa kädessäni kiinni. Kohteen löytäessäni olen heti valmis kuvaamaan. Kuvaan usein ensin maisemaa ja sitten sen kiinnostavia yksityiskohtia. Kun löydän hyvän kohteen otan useampia kuvia vähän eri tavoin heilauttamalla.
- Etsin kuvatessani valon lisäksi erityisesti linjoja, muotoja ja tekstuureja. Erityisesti haen kerroksellisuutta sekä jännitettä terävyyden ja epäterävyyden välillä; jotain mikä kiinnittää katsojan kuvaan, mutta samalla avaa oven mielikuvitukselle
- Kuvaan värillisenä RAW:na ja muutan kuvankäsittelyssä mustavalkoiseksi

Miten käsittelen kuvani

- RAW-muuntimena ja peruskäsittelyyn Capture One Pro - yleensä hyvin mieto peruskäsittely histogrammia seuraten - kuvan dynamiikka esiin tai vaihtoehtoisesti tekstuuria korostaen
- Korjauksiin (esim. kennoroskat, häiritsevät yksityiskohdat) ja muuhun, mihin COP ei pysty, Affinity Photo - aika harvoin
- Mustavalkomuunnokseen SilverEfex Pro 2, johon olen tehnyt useampi vuosi sitten oman presetin, jota jatkuvasti tuunaan. Jatkan usein käsittelyä edellisissä ohjelmissa muunnoksen jälkeen
- Mustavalkokäsittelyssä keskeisellä sijalla on värisuodinten käyttö säätämisessä. Niillä on iso merkitys siihen mitä haluaa kuvassa korostaa. Lopuksi useimmiten musta mustaksi ja valkoinen valkoiseksi sekä harmaan sävyt kohdalleen. Joskus saatan lisätä kohinaa, jos se parantaa tunnelmaa
- Viime aikoina kokeiltavana on ollut Topaz Studio 2, jota olen kokeillut kuvien viimeistelyssä. Ohjelmasta löytyy myös impressionistisia filttareita, joiden käyttöön suhtaudun kuitenkin varauksella.

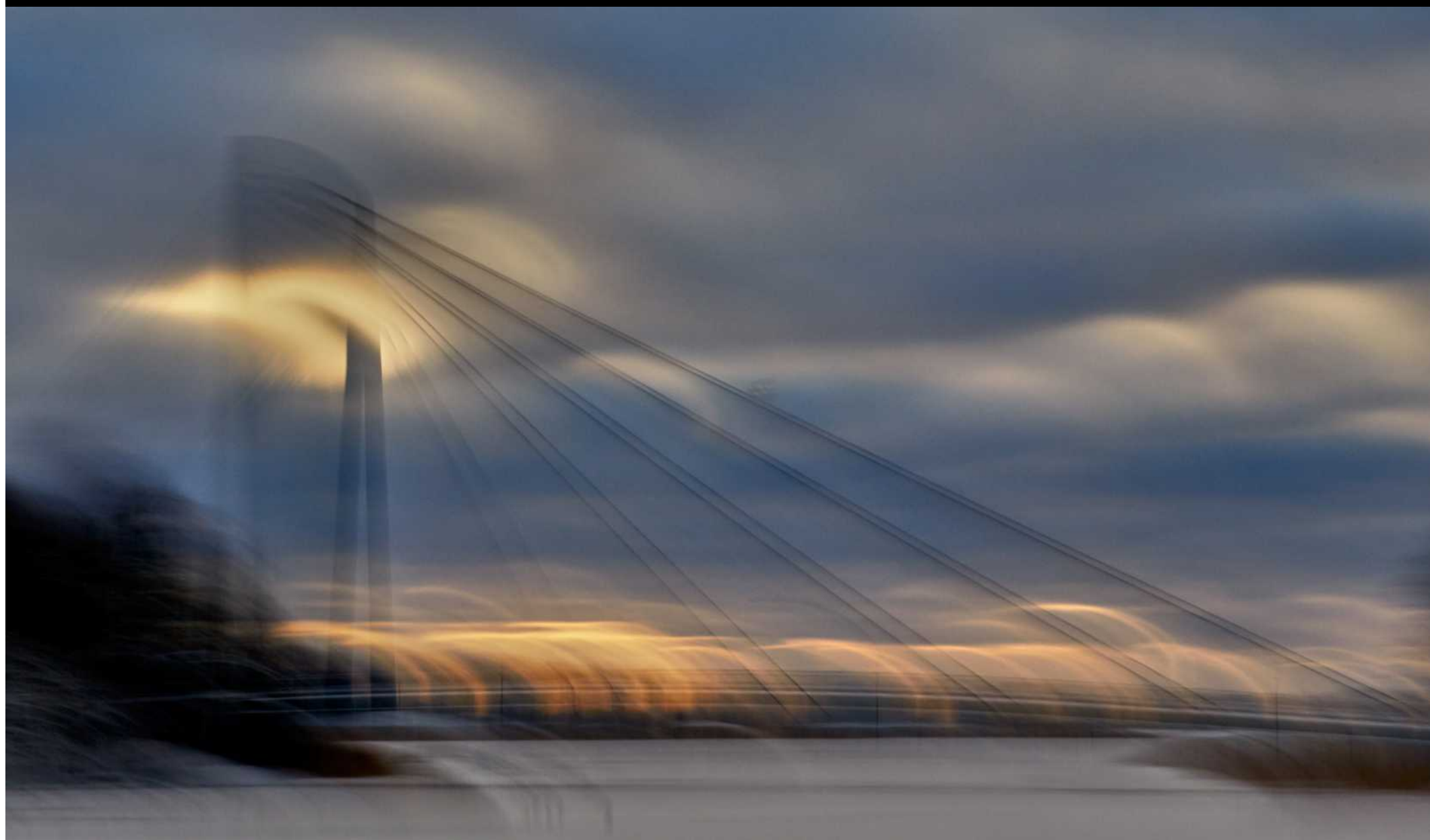
Mikä kohde sopii impressionistiseen ICM-kuvaukseen

- Kaikki kohteet sopivat, on kiinni kuvaajasta
- Valokuvaajan silmä joutuu kuitenkin katsomaan maailmaa uudella tavalla: valo, viivat, muodot, tekstuurit ja negatiivinen tila saavat aivan uuden merkityksen, kun kameralla piirtää
- Erityisesti kohde maisemassa vaatii tarkkuutta: jännite tarkan ja epätarkan välillä on hiuksen hieno. Tärähtänyt kuva ei ole ICM-tekniikan tavoitteena ja kuvan tausta on usein kameran liikkeen kautta hyvä saada epäteräväksi; vaikka kaikki muu on epäterävää, kameran piirto voi olla terävä.
- Taustan hallinta saattaa usein olla helpompaa, kun kameraa heilauttaa; heilauttamalla voi rauhoittaa levottomankin maiseman
- Tavalliseen kuvaukseen huonosti sopiva pilvinen ja perusharmaa sää sopii hyvin erityisesti mustavalkoiseen ICM-kuvaukseen
- Valinta värikuvan ja mustavalkokuvan välillä on hyvä tehdä jo kuvaushetkellä, koska niissä korostuvat eri elementit. Erityisesti värin vaikutus on katsojaan suuri. Se peittää helposti alleen muita elementtejä

Kaupungissa

Tunturissa

Rannalla

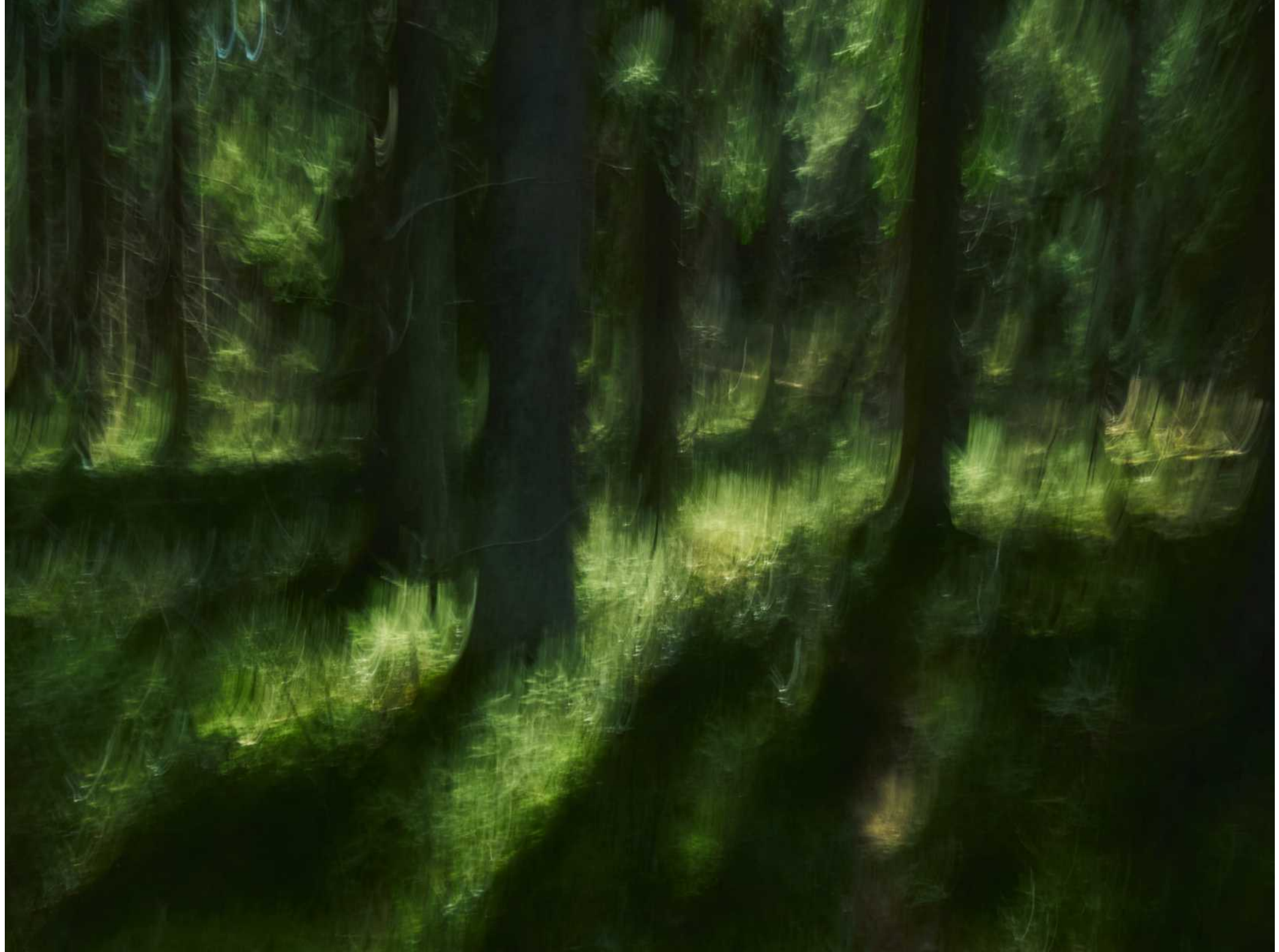

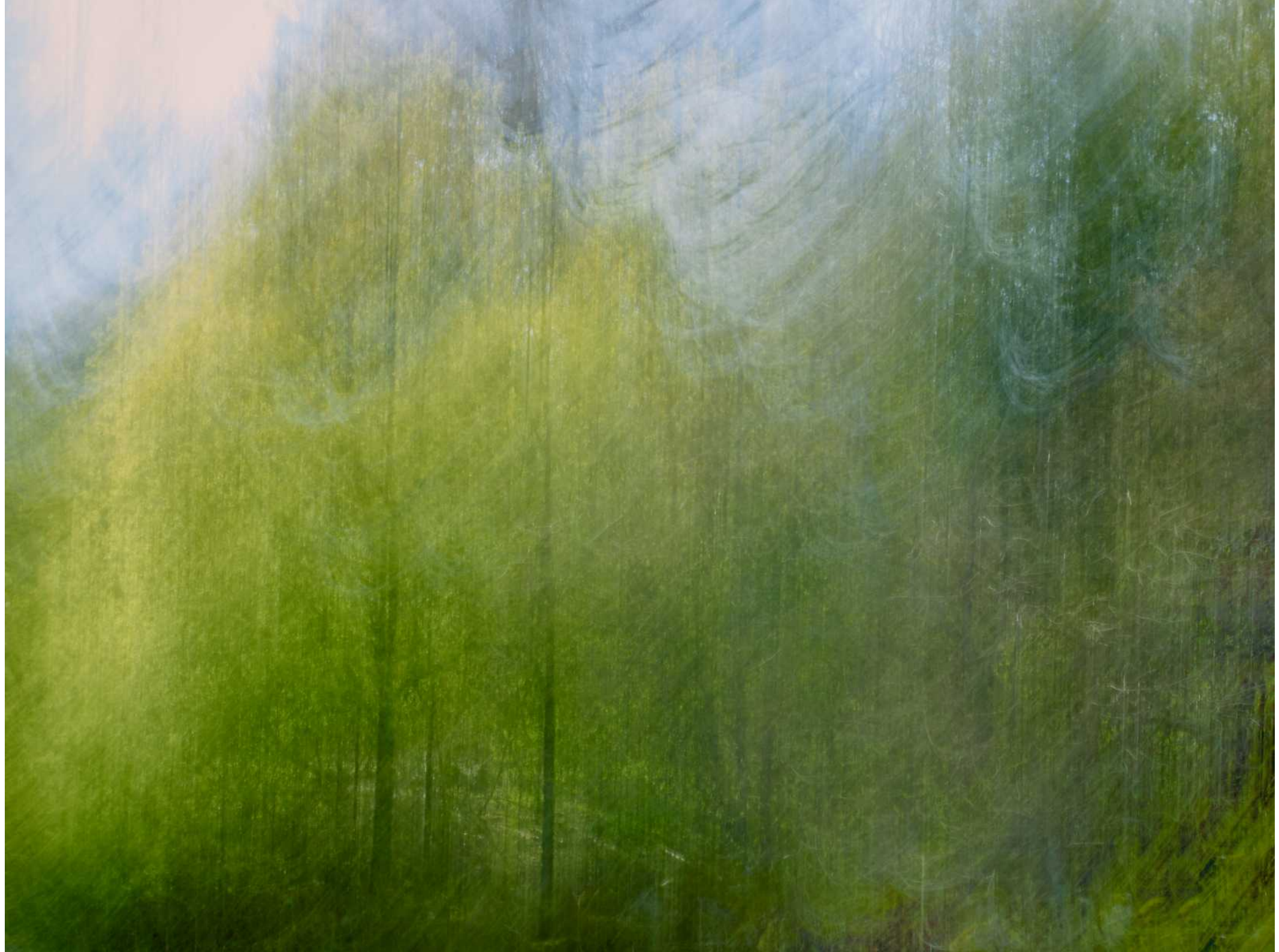

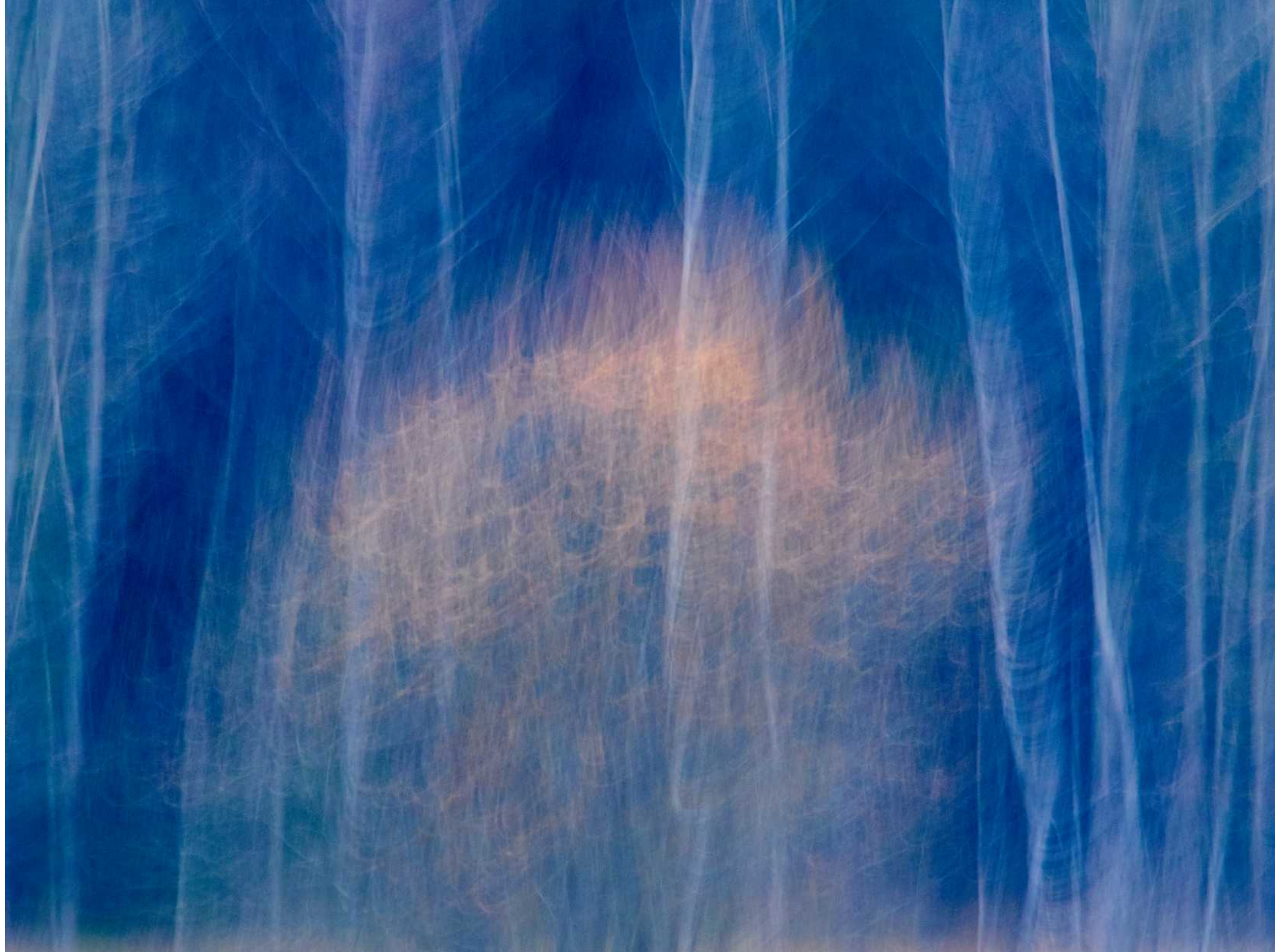

Metsässä

Jäällä

ICM-kuvien esille laittaminen

- Kuvasarja on enemmän kuin joukko kuvia
- Kuvien taustalla oleva tarinalla ja kuvien nimillä voi olla suurempi merkitys kuin naturalistisessa tai realistisessa kuvauksessa, koska mielikuvituksella on suurempi rooli
- Paperin valinnalla on suuri merkitys - Paperin pehmeys, sävy, matta/kiiltävä (sama valinta kuin realistisessa kuvauksessa ei ole välttämättä hyvä) - keskeistä miten paperi välittää kameran piirron
- Kehykset vai ei - paspatuuri vai ei - suhde taidegrafiikkaan ja maalaustaiteeseen
- akryylipinnoitus? - kirkkaus, tarkkuus, syvyysvaikutelma

ALKU

VALOKUVANÄYTTELY

1-28/3/2020

Jan Ekström
Antti Kauppi
Marjut Korhonen
Minna Lehtola
Päivi Lukkari

Kameraseura Galleria West
Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 B-porras, 2 krs.
Avoinna ma-su 9-21

muuvalo.com

Impressionistisia ICM-kuvaajia

- <https://digital-photography-school.com/how-to-take-creative-landscape-shots-using-intentional-camera-movement/>
- <http://blog.juliaannagospodarou.com/guide-icm-intentional-camera-movement/>
- <https://fujifilm-blog.com/2018/07/06/shaken-and-stirred-the-art-of-intentional-camera-movement/>
- <https://www.erikmalm.com/fineart.htm>
- <https://evapolak.com>
- <https://www.jaanakotamaki.com/luontokuvaus>
- <https://www.kaisasiren.fi/luontokuva>
- <http://www.suomenluontokuvausinstituutti.fi/#galleria>
- <https://irman.kuvat.fi/kuvat/Northern+Impressions+kirja/>
- useita ICM-ryhmiä somessa, esim. Facebookin Pure ICM-ryhmä

KIITOS!

www.facebook.com/akcameradrawings

@akcameradrawings (Instagram)

www.muuvalo.com

@muuvalo (Instagram)