

Roberto Valenzuela

Perfektes Licht mit System

Ein Praxisleitfaden für Fotografen

Übersetzung: Johannes Leckebusch, www.johannes-leckebusch.de
Lektorat: Gerhard Rossbach
Copy-Editing: Petra Kienle, Fürstfeldbruck und Susanne Rudi, Heidelberg
Satz: Ulrich Borstelmann, borstelmann.de
Herstellung: Birgit Bäuerlein und Susanne Bröckelmann
Umschlaggestaltung: Helmut Kraus, www.exclam.de
Druck und Bindung: Stürtz GmbH, Würzburg

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN:

Print 978-3-86490-378-6

PDF 978-3-96088-018-9

ePub 978-3-96088-019-6

mobi 978-3-96088-020-2

1. Auflage 2016

Translation Copyright für die deutschsprachige Ausgabe © 2016 dpunkt.verlag GmbH

Wieblinger Weg 17

69123 Heidelberg

Copyright der amerikanischen Originalausgabe © Roberto Valenzuela, 2016

Title of American original: Picture Perfect Lighting: An Innovative Lighting System for Photographing People

Published by Rocky Nook Inc.

ISBN: 978-1-937538-75-0

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Alle Angaben und Programme in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autor noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.

5 4 3 2 1 0

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	xv
----------------	-----------

Einführung	xvii
-------------------	-------------

Umgebungslicht oder Lichtsituation	xix
Zusatz- oder Aufhelllicht	xx
Studiolicht	xx
Referenztafeln Perfektes Licht mit System	xxi
Die fünf grundlegenden Verhaltensweisen des Lichts	xxi
Die zehn wichtigsten Elemente der Lichtsituation (ELS)	xxi
Tabelle der Belichtungsrichtwerte	xxii

TEIL 1

Die Grundelemente des Lichts	1
-------------------------------------	----------

1: Lichtvision geht vor Lichtstil	3
--	----------

Lichtvision	4
Lichtstil	4
Die Macht des Lichts in der Fotografie	5

2: Wie das Licht funktioniert	9
--------------------------------------	----------

Wie wir mit dem Auge Farben wahrnehmen	10
Jedes Licht verhält sich auf die gleiche Weise	10

3: Die fünf grundlegenden Verhaltensweisen des Lichts	19
--	-----------

Reflexionswinkel	20
Entfernungsgesetz	24
Lichtintensität	25
Lichtabfall	29
Größenverhältnisse	33
Visuelle Erklärung	34
Farbreflexionsverhalten	40
Lichtstreuung	45

Lichtsituation **47**

4: Einführung in die Elemente der Lichtsituation **49**

Die zehn wichtigsten Elemente der Lichtsituation (ELS)51

- 1. Quelle und Richtung des Lichts.....55
- 2. Flache Oberflächen56
- 3. Hintergründe.....56
- 4. Objekte, die das Umgebungslicht beeinflussen.....56
- 5. Untergrundeigenschaften.....57
- 6. Schatten auf dem Boden und an den Wänden57
- 7. Inseln klaren Lichts zwischen Schatten57
- 8. Offene Strukturen im Freien57
- 9. Intensität der Lichtunterschiede.....57
- 10. Bezugslicht bzw. lokale Lichtstimmung58

Den größten Nutzen aus den zehn wichtigsten Elementen der
Lichtsituation ziehen58

Die Leuchtzone59

5: Erforschen der zehn Elemente der Lichtsituation **61**

Das Verhalten des Lichts und die Elemente der Lichtsituation
an Aufnahmeorten analysieren63

6: Die Lichtsituation richtig nutzen **77**

Das Wie und Warum der Lichtsituation verstehen78

Die Technik des Fotografierens in einer Linie mit den Schatten92

Indirektes versus direktes Fensterlicht95

Die Bedeutung der Lichtstimmungsreferenz (Farbtemperatur)97

Arbeiten in direktem Sonnenlicht ohne irgendwelche Hilfsmittel
zur Lichtlenkung (Schattenmanagement).....99

- Der Trick mit der Augenreaktionsverzögerung102

Ein genauerer Blick auf die Reflexion im Gegensatz zur Absorption
in einer Lichtsituation108

Mit Halbschatten richtig umgehen110

- Das ideale Halbschattenszenario111

Belichtungsrichtwerte und Zusatzlicht 115

7: Prüfung der Belichtungsrichtwerte 117

Passen Sie das Licht an die Kameraeinstellungen an,
anstatt die Kamera passend zum Licht einzustellen. 119

 Die Belichtungsrichtwerte: Der Wendepunkt in meiner Karriere 119

Tabelle der Belichtungsrichtwerte 121

Die Tabelle der Belichtungsrichtwerte verstehen 122

 Akzeptable Belichtungszeit 123

Szenarien für die Prüfung der Belichtungsrichtwerte. 124

 Scheitern an der Prüfung der Belichtungsrichtwerte 125

 Bestehen des Tests der Belichtungsrichtwerte. 128

 Den Kopf des Modells in Richtung des hellsten Elements
in der Lichtsituation in der Szene drehen. 130

 Das Modell an eine hellere Stelle bringen,
um die Belichtungsrichtwerte zu erfüllen. 133

8: Zusatzlicht: Reflektortechniken 139

Nicht alle Reflektoren sind gleich 140

Direkte Reflexion versus diffuse Reflexion 141

 Direkte Reflexion 141

 Diffuse Reflexion 141

Anwendung der direkten Reflexion 141

 Schonen der Augen 142

 Distanz erhöhen, um die Effekte der Direktreflexion weicher zu machen . . . 145

 Konkave versus konvexe Krümmungstechnik 147

Anwendung der diffusen Reflexion 149

 Die weiße Seite des Reflektors in der Nähe benutzen. 149

 Reflektor modifizieren, um diffuse Reflexionen zu erzeugen 150

Fortgeschrittene Reflektortechniken für Porträtfotografie. 152

 Licht zur Sonne reflektieren. 152

 Licht von der Sonne wegreflektieren 153

9: Zusatzlicht: Diffusortechniken 161

Kein Diffusor im Freien 162

Kein Diffusor im Innenraum 163

Einen Diffusor als klaren Hintergrund verwenden 163

Fortgeschrittene Diffusortechniken für Porträts	166
Ohne Diffusorverwendung	166
Diffusor <i>nicht</i> auf die Sonne ausgerichtet, weiter vom Kopf des Modells entfernt	167
Diffusor <i>nicht</i> auf die Sonne ausgerichtet, näher am Kopf des Modells	168
Diffusor auf die Sonne ausgerichtet, weiter vom Kopf des Modells entfernt	169
Diffusor auf die Sonne ausgerichtet, näher am Kopf des Modells	170
Gestreutes Licht aufbessern	171

Teil 4

Zusatzlicht: Blitztechniken 173

10: Die wichtigsten Fähigkeiten und Funktionen eines Blitzgeräts verstehen 175

Der Zweck dieses Kapitels	176
Vereinfachte Blitzterminologie und wichtige Eigenschaften	177
TTL	177
BBK (FEC)	178
E-TTL und E-TTL II	180
Manuell blitzen (M)	180
Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang	181
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	181
Kurzzeitsynchronisation	182
Blitzzoom	183
Drahtloser entfesselter Blitz	184
Was ist ein Master- oder Hauptblitz?	184
Was ist ein Slave- oder Tochterblitz?	185
Was ist ein Kanal?	186
Was ist eine Blitzgruppe?	186
Was ist das Blitzverhältnis (Blitz-Ratio)?	187
Was ist der Unterschied zwischen der Steuerung per Funk oder auf optischem Weg?	188
Ein Schnelltest	190

11: Schnelles Arbeiten mit Blitzen üben 193

Den größtmöglichen Nutzen aus den Blitz-Miniaufgaben ziehen	194
Übungen zum schnellen Umgang mit auf der Kamera montierten Blitzen	195
1. Sicherstellen, dass der Blitz auf TTL und die BBK auf null eingestellt sind	196
2. Sicherstellen, dass der Blitz auf TTL und die BBK auf -2 eingestellt ist	196
3. Sicherstellen, dass der Blitz auf TTL mit +3 BBK eingestellt ist	197

4. Umschalten zwischen TTL und den manuellen Betriebsarten	197
5. Manuellen Modus mit voller Leistung (1/1) einstellen	197
6. Manueller Modus bei 1/4 der Leistung, dann 1/32 und schließlich 1/128 der vollen Leistung	198
7. Einstellen der Blitzsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang	199
8. Rückstellen des Blitzes auf Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang	200
9. Aktivierung der Kurzzeitsynchronisation (High-Speed-Synchronisation)	201
10. Den Blitz zoomen.	202
11. Verschiedene Eigenschaften kombinieren Nr. 1	203
12. Verschiedene Eigenschaften kombinieren Nr. 2	203
13. Verschiedene Eigenschaften kombinieren Nr. 3	204
Übungen zum schnellen Umgang mit entfesseltem Blitz	205
14. Einen Blitz als Master und den anderen als Slave einstellen	206
15. Den Blitz einer anderen Gruppe zuweisen	207
16. Kanal und Gruppe ändern	208
17. Umstellen des Slave-Blitzes auf manuellen Modus und verhindern, dass der Master-Blitz zündet	209
18. Aktivieren der Kurzzeitblitzsynchronisation bei entfesseltem Blitzen . . .	210
19. Mit zwei Slave-Blitzen arbeiten	211
20. Jeden Slave-Blitz auf eine andere Gruppe einstellen, so dass sie unabhängig voneinander gesteuert werden können	212
21. Verschiedene Modi mischen: Einstellen der Slave-Blitzgruppe A auf TTL-Modus und Slave-Blitzgruppe B auf manuelle Steuerung	214
22. Arbeiten mit drei Slave-Blitzen, die drei verschiedenen Gruppen (A, B und C) zugeordnet sind.	215

12: Zusatzlicht: Vorhandenes Licht durch Blitz ergänzen **219**

Die Vorteile des Blitzeinsatzes	220
Einige Beispiele dafür, wie wertvoll der Beitrag von Blitzlicht für Ihre Arbeit sein kann	222
Hochzeitsfoto mit Blitz	222
Foto im Ankleidezimmer mit Blitz.	223
Stimmungsvolles Porträt im Innenraum mit Blitz	223
Blitz zur Unterstützung bei schwachem natürlichem Licht	226
Die Entwicklung des Lichts	231
Form und relative Größe eines einzelnen Diffusors ändern	235
Blitz näher am Diffusor oder weiter davon entfernt	235
Einen Diffusor schmal oder breit erscheinen lassen	235
Fensterlicht verstärken	238

13: Fortgeschrittene Blitztechniken **241**

Motiv und Hintergrund durch die Beleuchtung voneinander trennen	242
Mit Blitzlicht die vorhandene Stimmung erhalten	251
Kontrolliertes Studiolicht (alles Umgebungslicht unterdrücken)	257
Klare Silhouetten durch Blitzlicht erzeugen	262
Grafische Schatteneffekte mit Blitzlicht erzeugen	266
Mit Blitzlicht einen verträumten Effekt mit geringem Kontrast erzeugen	271

Teil 5

Realisieren Ihrer Lichtvisionen **275**

14: Alles zusammenfügen **277**

Mein Denkprozess in Bezug auf Licht	279
Fallstudien Licht	280
Fallstudie 1: Zusatzlicht (Blitz)	280
Fallstudie 2: Zusatzlicht (Reflektor)	283
Fallstudie 3: Elemente des Umgebungslichts	284
Fallstudie 4: Elemente des Umgebungslichts	285
Fallstudie 5: Elemente des Umgebungslichts	287
Fallstudie 6: Elemente des Umgebungslichts	288
Fallstudie 7: Zusatzlicht (Videolicht)	290
Fallstudie 8: Zusatzlicht (Blitz)	291
Fallstudie 9: Zusatzlicht (Reflektor)	293
Fallstudie 10: Zusatzlicht (Blitz)	294
Fallstudie 11: Zusatzlicht (Videolicht)	295
Fallstudie 12: Zusatzlicht (Blitz)	298
Fallstudie 13: Elemente der Lichtsituation	300
Fallstudie 14: Zusatzlicht (Diffusor und Blitz)	305
Fallstudie 15: Zusatzlicht (Blitz)	307
Fallstudie 16: Zusatzlicht (Videolicht)	311
Fallstudie 17: Panteas Fotoshooting	314
Fallstudie 18: Peters Fotoshooting	321
Fallstudie 19: Ians Fotoshooting	325
Fallstudie 20: Ellies Fotoshooting	327

Schlusswort **332**

Index **334**