

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Φωτογραφία ντοκιμαντέρ

Κόμβοι τέχνης για τη νεολαία

Στόχοι της ενότητας

Εισαγωγή ιδεών και τεχνικών σχετικά με τη χρήση εικόνων για να αφηγηθούμε ιστορίες για τον εαυτό μας και τους άλλους

Να εξετάσουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία ντοκιμαντέρ στη συνεργασία με περιθωριοποιημένες ομάδες, για να τις βοηθήσουν να γίνουν ορατές και να ακουστεί η φωνή τους.

Δημιουργία υλικού που μπορεί, μαζί με άλλες ενότητες του ArtHubs, να διαδοθεί.

....

Τι απαιτείται για την εκτέλεση αυτής της ενότητας

- Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε είδος φωτογραφικής μηχανής, συμπεριλαμβανομένων των smartphones.
- Το παραγόμενο έργο μπορεί να επιλεγεί και να συζητηθεί στην οθόνη. Μπορεί να γίνει διαδικτυακά ή ομαδικά. Εάν υπάρχει πρόσβαση σε φτηνή εκτύπωση, αυτό θα ήταν καλό, αλλά όχι απαραίτητο.
- Η ενότητα συνδέεται ιδιαίτερα καλά με τις ενότητες Πορτραίτα, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εξερευνώντας τον τόπο και Φτιάχνοντας ένα Περιοδικό.

Μερικά αποσπάσματα:

- "Μέσω μιας φωτογραφίας, μπορούσα να μετατρέψω ένα στατιστικό στοιχείο σε πρόσωπο".
Shaidul Alam, 2020
- "Κάντε το καθημερινή συνήθεια να ασχολείστε με αγνώστους".
Daniel Meadows, 2022
- "Η φωτογραφική μηχανή είναι μια δικαιολογία για να βρεθείς κάπου που αλλιώς δεν ανήκεις. Μου δίνει ταυτόχρονα ένα σημείο σύνδεσης και ένα σημείο διαχωρισμού". Susan Meiselas

Φωτογραφία ντοκιμαντέρ και φωτορεπορτάζ - ποια είναι η διαφορά ?

Δεν υπάρχει πάντα σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο ειδών και οι φωτογράφοι συχνά εργάζονται και στα δύο.

Γενικά, το φωτορεπορτάζ είναι σύμμαχος της γραπτής δημοσιογραφίας που δημοσιεύεται σε ένα καθιερωμένο μέσο ενημέρωσης - συχνά υπάρχει για να εικονογραφήσει μια ιστορία, γενικά για δημοσίευση σε μια εφημερίδα ή ένα περιοδικό.

- Οι εργασίες φωτογραφικού ντοκουμέντου δείχνουν γενικά ένα πιο προσωπικό όραμα του φωτογράφου και συχνά (όχι πάντα) πραγματοποιούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όχι σε στενές προθεσμίες για λογαριασμό ενός πελάτη ή ενός εκδότη.

Τζέικομπ Ράις, *"Ενοίκιοι σε ένα κατάμεστο οίκημα της οδού Μπάγιαρντ - "Πέντε σεντς το σημείο"* Νέα Υόρκη, 1889

Ο Τζέικομπ Ράις ήταν ένας πρώιμος φωτοειδησεογράφος και αγωνιστής κατά της φτώχης και επικίνδυνης στέγασης στα τέλη του 19^{ου} αιώνα στη Νέα Υόρκη.

Χρησιμοποίησε τις εικόνες του στο πλαίσιο της επιτυχημένης εκστρατείας του για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και των αλλαγών στο νόμο.

Φωτογραφία ντοκιμαντέρ και φωτορεπορτάζ -
ποια είναι η διαφορά τους;

- Θα πρέπει να πούμε ότι οι φωτογράφοι συχνά εργάζονται τόσο σε έργα φωτορεπορτάζ που τους ανατίθενται, όσο και σε δικά τους έργα ντοκιμαντέρ - υπάρχει μεγάλη διασταύρωση μεταξύ των δύο τομέων, αν και η προσέγγιση είναι συχνά διαφορετική.

- Η φωτογραφία ντοκιμαντέρ εμπλέκεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με τον κόσμο. Κοιτάζει αυτό που συμβαίνει.
- Συχνά ρίχνει φως σε ανθρώπους και μέρη που σπάνια βλέπουμε, που τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν εξετάζουν, που μερικές φορές οι εξουσιαστές θα προτιμούσαν να μην τα βλέπουμε.
- Έχει επικριθεί πολύ, αλλά όπως λέει η Μάρθα Ρόσλερ, *"... γιατί να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το ντοκιμαντέρ ? Η σύντομη απάντηση είναι, επειδή το χρειαζόμαστε, και επειδή πιθανότατα θα συνεχίσει, με ή χωρίς θεωρητικολογία του κόσμου της τέχνης"*

- Η φωτογραφία ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με την αφήγηση ιστοριών. Μπορεί να αφορά ένα θέμα για το οποίο ο φωτογράφος αισθάνεται πάθος ή περιέργεια, μπορεί να αφορά την κοινωνική αλλαγή, μπορεί να αφορά την καθαρή ευχαρίστηση της θέασης του κόσμου. Μπορεί να αφορά τον ίδιο τον φωτογράφο.
- Οι εικόνες ντοκιμαντέρ λειτουργούν μαζί - είναι σχεδόν πάντα ένα σύνολο έργων όπου κάθε μεμονωμένη εικόνα προσθέτει κάτι στην ιστορία που αφηγείται.
- Τι κάνει ένα καλό έργο ντοκιμαντέρ ; Δεν υπάρχουν κανόνες - αλλά είναι σημαντικό ότι ένα καλό έργο (όπως κάθε ιστορία) θα βρει τρόπους να μιλήσει στους θεατές του, να προσελκύσει και να κρατήσει την προσοχή μας. Θα πρέπει να μας κάνει να θέλουμε να κοιτάξουμε, να σκεφτούμε και να καταλάβουμε περισσότερα.

Μερικά παραδείγματα σύγχρονων έργων ντοκιμαντέρ...

- Σημειώστε ότι δεν έχουμε συμπεριλάβει εδώ εικόνες από τους φωτογράφους - παρακαλούμε ακολουθήστε τους συνδέσμους για να δείτε τις εικόνες από κάθε φωτογράφο.
- Εάν οργανώνετε ένα μάθημα ή μια συνεδρία, επιτρέπεται να συμπεριλάβετε εικόνες σε μια παρουσίαση (όχι όμως να τις αναπαράγετε).

Alys Tomlinson

Η Alys Tomlinson σπούδασε ανθρωπολογία καθώς και φωτογραφία. Το έργο της δείχνει ένα βαθύ ενδιαφέρον για την ανθρώπινη κοινωνία και τους τόπους.

Τα έργα της περιλαμβάνουν εργασίες για ένα κολέγιο για τυφλά παιδιά, για εφήβους των οποίων η σχολική ζωή περιορίστηκε από την πανδημία και για τη θρησκεία.

Το έργο εδώ είναι από τη σειρά της για τη Λούρδη, την πόλη της Γαλλίας όπου πολλοί άρρωστοι χριστιανοί πηγαίνουν ελπίζοντας σε μια θαυματουργή θεραπεία.

<http://www.alystomlinson.co.uk>

Η Alys Tomlinson χρησιμοποιεί ένα μείγμα από εξαιρετικά τυπικές, στημένες εικόνες και πιο αυθόρμητες στιγμές.

Εργάζεται σε χρώμα, αλλά πολλά από τα έργα της είναι ασπρόμαυρα, κάτι που έχει μακρά παράδοση στη φωτογραφία ντοκιμαντέρ.

Οι εικόνες της είναι συχνά πολύ όμορφες, αλλά και συχνά μελαγχολικές.

Michal Iwanowski - *"Go Home Polish"*

- Ο Michal Iwanowski είναι Πολωνός φωτογράφος που ζει στο Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου.
- Το 2018, μετά την ψήφο του Ηνωμένου Βασιλείου υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, ο Iwanowski σχεδίασε μια ευθεία γραμμή σε έναν χάρτη μεταξύ του Κάρντιφ και του πατρικού του σπιτιού στο Mokrzyszów της Πολωνίας. Την περπάτησε σε 105 ημέρες, καταγράφοντας το ταξίδι του καθώς προχωρούσε.
- <https://www.lensculture.com/articles/michal-iwanowski-go-home-polish>

Ο Iwanowski φωτογράφησε τον εαυτό του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και μας δείχνει τις προσωπικές του εμπειρίες και κομμάτια της ιστορίας του περιπάτου.

Το έργο διερευνά ένα πολιτικό θέμα - την απόρριψη της Ευρώπης από το Ηνωμένο Βασίλειο και το κύμα ρατσιστικών συμπεριφορών που ακολούθησε από ορισμένους ανθρώπους απέναντι στους Ευρωπαίους που έκαναν το Ηνωμένο Βασίλειο σπίτι τους. Η περίοδος αυτή καταγράφηκε από πολλούς φωτογράφους που προβληματίστηκαν από αυτή τη μεταστροφή των στάσεων.

Το έργο του Iwanowski δεν είναι ένα συμβατικό ντοκιμαντέρ - είναι σαν μια παράσταση όπου ο ίδιος κάνει τον εαυτό του και το ταξίδι του αντικείμενο των φωτογραφιών του, χρησιμοποιώντας πολύ χιούμορ και ευφυΐα στην πορεία. Σε πολλές εικόνες μετατρέπει τον εαυτό του σε ένα ζωντανό γλυπτό.

Elena Anosova

"Το σημαντικότερο μέρος των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων είναι αφιερωμένο σε προσωπικά, μακροπρόθεσμα έργα που επικεντρώνονται στη ζωή σε κλειστά ιδρύματα, μικρές κοινότητες και την απομόνωση. Η ώθηση της έρευνας τέτοιων θεμάτων προέκυψε από τον προβληματισμό της εφηβικής της περιόδου που πέρασε στο κλειστό οικοτροφείο αποκατάστασης". (<https://anosova.com>)

Το έργο της Anosova, Atlas of the First Snow, εξετάζει μια κοινότητα στα βόρεια της Ρωσίας, την οποία σπάνια προσεγγίζει ο ευρύτερος κόσμος.

<https://anosova.com>

- Το έργο της Elena Anosona αντλεί από τη δική της ζωή και την οικογενειακή της ιστορία. Φωτογραφίζει ως εσωτερική, μια κουλτούρα που γνωρίζει και δεν την επισκέπτεται για να την παρακολουθήσει.
- Οι φωτογραφίες έχουν μια σκληρή ομορφιά που μας τραβάει κοντά τους.
- Οι εικόνες μας μεταφέρουν σε ένα μέρος που οι περισσότεροι από εμάς δεν προλαβαίνουμε να δούμε. Για την Anosona, αυτός είναι ο λαός της, για τους περισσότερους από εμάς είναι ένας εξωτικός τόπος.

Andrew Esiebo

- Ο Andrew Eseiobo εδρεύει στο Λάγος της Νιγηρίας.
- Περιγράφει τον εαυτό του ως οπτικό παραμυθά
- Τα έργα του είναι ευρύτατου φάσματος και έχουν συμπεριλάβει το πάθος για το ποδόσφαιρο στη Νιγηρία, τη θρησκευτική πίστη, τη ζωή των ομοφυλόφιλων ανδρών στην Αφρική, την πραγματικότητα της φιλανθρωπικής βιομηχανίας μεταχειρισμένων ρούχων
- <http://www.andrewesiebo.com>

- Το έργο του Andrew Eseiho μας δίνει μια εικόνα της ζωής στην Αφρική που υπερβαίνει τα στερεότυπα που συχνά προβάλλουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.
- Χρησιμοποιεί μια ζωηρή παλέτα χρωμάτων για να απεικονίσει έναν πολύπλοκο κόσμο γεμάτο ενέργεια και πάθος. Δεν αποφεύγει να δείξει την πραγματικότητα της ζωής και τους αγώνες της, καθώς και τις απολαύσεις και την πνευματική της πλευρά.
- Τα έργα του είναι πολύ καλά μελετημένα, άλλοτε οικεία και άλλοτε ευρύτερα. Μας φέρνουν πιο κοντά στις ζωές των ανθρώπων που καταγράφει.

Δραστηριότητα

- Ως ομάδα, αποφασίστε ένα από τα προηγούμενα έργα για να συζητήσετε (ή σε μικρές ομάδες αποφασίστε για διαφορετικά έργα).
- Τι σας ευχαριστεί σε αυτή τη δουλειά ;
- Σας λέει κάτι που δεν γνωρίζατε προηγουμένως;
- Λέει κάτι για τον φωτογράφο - την ταυτότητά του, τη στάση του απέναντι στην κοινωνία, τις πεποιθήσεις του ή την πολιτική του;
- Πώς το έργο έχει οπτικό αντίκτυπο;
- Μπορείτε να σκεφτείτε ένα έργο που θα μπορούσατε να υλοποιήσετε με παρόμοιο τρόπο;

Συζήτηση

- Αλλάζει η φωτογραφία ντοκιμαντέρ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο;
- Αλλάζει τον κόσμο;
- Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία ντοκιμαντέρ στην εργασία με περιθωριοποιημένες ομάδες

Ψηφιακή φωτογραφία ντοκιμαντέρ

- Μέχρι τη δεκαετία του 1990 οι φωτογράφοι ντοκιμαντέρ χρησιμοποιούσαν φιλμ. Οι εικόνες στο φιλμ μπορούσαν να τροποποιηθούν, αλλά αυτό ήταν δύσκολο - μια εικόνα στο φιλμ έμοιαζε περισσότερο με απόδειξη της αλήθειας στον κόσμο.
- Με τη μετάβαση στην ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί εύκολα και γρήγορα να αλλοιωθεί, οι φωτογραφίες ντοκουμέντων έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο λιγότερο πιστευτές, λιγότερο αξιόπιστοι μάρτυρες του κόσμου.
- Πολλοί φωτογράφοι ντοκιμαντέρ εξακολουθούν να επιλέγουν να χρησιμοποιούν φιλμ-εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μια κινηματογραφική ματιά - δύσκολα προσδιορίσιμη αλλά για κάποιους σημαντική. Για άλλους είναι επειδή επιβραδύνει τη διαδικασία της φωτογράφισης - χρειάζεται περισσότερη επένδυση χρόνου και χρημάτων, οπότε υπάρχει λιγότερος πειρασμός να τραβήξει κανείς πολλές εικόνες.

- Με την έλευση των κινητών τηλεφώνων με φωτογραφική μηχανή, η "δημοσιογραφία των πολιτών" έγινε σημαντική. Η ιστορία δεν εξαρτάται πλέον από την παρουσία ενός φωτογράφου όταν λαμβάνει χώρα ένα σημαντικό γεγονός - συχνά υπάρχουν άνθρωποι με κινητό τηλέφωνο για να τα καταγράψουν.
- Ο ρόλος του επαγγελματία φωτορεπόρτερ θεωρείται ότι βρίσκεται σε παρακμή. Οι εφημερίδες θεωρούν ότι είναι φθηνότερο να χρησιμοποιούν εικόνες από το κοινό παρά να στέλνουν έναν αμειβόμενο φωτογράφο να καταγράψει τις ειδήσεις.
- Και πάλι, οι εικόνες είναι πιο πολλές, αλλά λιγότερο μελετημένες και για κάποιους λιγότερο αξιόπιστες ως αποδεικτικά στοιχεία της αλήθειας.

Andy Moxon - Φωτογράφος ντοκιμαντέρ

- Σύνδεσμος για το βίντεο στο You Tube (4,5 λεπτά)

Δεοντολογία

- Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς της φωτογραφίας, πρέπει να έχουμε μεγάλη επίγνωση της ηθικής της λήψης και της προβολής φωτογραφιών - όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας.
- Ως βασική αρχή, δεν πρέπει ποτέ να κάνετε κακό - μεταξύ άλλων, παραβιάζοντας την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων.
- - σημασία της αναζήτησης συναίνεσης
- - να διασφαλίζετε ότι ευάλωτα άτομα δεν τίθενται ποτέ σε κίνδυνο μέσω της δημιουργίας εικόνων (π.χ. με την προβολή εγκληματικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία, με την έκθεση ατόμων σε διώξεις).

Δεοντολογία - συνέχεια

- Πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αναζητούν καταφύγιο από ένα πολιτικό καθεστώς που μπορεί να θέλει να τους βλάψει. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και των αιτημάτων ανωνυμίας είναι πολύ σημαντικός.
- Το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου και οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να καταστήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο ένα επικίνδυνο μέρος για ορισμένους ανθρώπους

Απόκτηση εμπιστοσύνης

- Οι φωτογράφοι ντοκιμαντέρ μπορεί να χρειαστούν λίγο χρόνο για να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με αυτούς που θέλουν να φωτογραφίσουν. Αυτό μπορεί να πάρει λεπτά, ώρες, εβδομάδες, μήνες.....
- Η προβολή των εικόνων που τραβάτε καθώς τις τραβάτε είναι μια καλή γενική ιδέα - οι άνθρωποι θα μπορούν να δουν πώς τις προβάλλετε στον κόσμο.
- Είναι σημαντικό να δίνεται στους πολίτες το δικαίωμα να ασκούν βέτο στη χρήση οποιασδήποτε εικόνας. Υπάρχουν φωτογράφοι που δεν το κάνουν αυτό - π.χ. ο Bruce Gilden - κάτι που μπορεί να είναι αναμφισβήτητα πιο αποδεκτό όταν φωτογραφίζουν τους πιο πλούσιους και ισχυρούς. Με ευάλωτες ομάδες ή με άτομα με λιγότερη αυτοπεποίθηση δεν είναι καθόλου ηθικό.

Ποιος λέει τι;

- Στο ντοκιμαντέρ δίνουμε μεγάλη προσοχή σε ένα αντικείμενο (θέματα και ανθρώπους)
- Ο φωτογράφος φέρνει τις δικές του ιδέες σχετικά με το τι είναι σημαντικό, τι αξίζει να κοιτάξει κανείς, πώς θα το δει και σε ποιον θα το δείξει.
- Οι άνθρωποι στις φωτογραφίες μπορεί να καλωσορίζουν την προσοχή, μπορεί και όχι, μπορεί να χαίρονται που εκπροσωπούνται, μπορεί να αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται σωστά.
- Ο Jim Goldberg δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μιλήσουν για τις φωτογραφίες που τους τραβάει, με αξιομνημόνευτα αποτελέσματα

Jim Goldberg - δίνει φωνή στους ανθρώπους.

<https://jimgoldberg.com>

"Η καινοτόμος και διεπιστημονική προσέγγιση του Jim Goldberg στο ντοκιμαντέρ τον καθιστά φωτογράφο-ορόσημο και κοινωνικό επαγγελματία της εποχής μας. Το έργο του συχνά εξετάζει τις ζωές παραμελημένων, αγνοημένων ή αλλιώς εκτός του κυρίαρχου ρεύματος πληθυσμών μέσα από μακροχρόνιες, σε βάθος συνεργασίες που διερευνούν τη φύση των αμερικανικών μύθων για την τάξη, την εξουσία και την ευτυχία."

Από το "Open See" - Ελλάδα

- Ο Jim Goldberg έχει δημιουργήσει μεγάλα έργα στις ΗΠΑ όπου ζει (π.χ. *"Rich and Poor"*, *"Long Time Coming"*).
- Στο *"Open See"* ο Jim Goldberg δημιουργεί εικόνες ανθρώπων σε διάφορες χώρες, όπως το Μπαγκλαντές, η Ινδία, η Ουκρανία, η Αφρική και η Ελλάδα.

Δραστηριότητα.

- Κοιτάξτε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους. Επιλέξτε έναν και, σε μια ομάδα (3- 5 άτομα), μιλήστε για:
 - - το έργο σας κάνει να θέλετε να το κοιτάξετε;
 - - τι οπτικά μέσα χρησιμοποιεί για να σας προσελκύσει;
 - - χρειάζεται τίτλους/λέξεις για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται;
 - - πώς σας έκανε να νιώσετε το έργο ντοκιμαντέρ που επιλέξατε; (π.χ. περίεργα, θυμωμένα, πιο ενημερωμένα...)
- Αναφέρετε στην ομάδα

- Susan Meiselas - Prince Street Girls
- <https://www.susanmeiselas.com/prince-street-girls>
- Mark Power - Bethlehem and the Wall
- <https://www.markpower.co.uk/projects/bethlehem-and-the-wall>
- Philipa Klaiber - Vorest
- <https://www.phillipaklaiber.com/#1>

Δραστηριότητα - επεξεργασία και αλληλουχία

- Για να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να επιλέξουμε τις εικόνες που συνοψίζουν καλύτερα την ιστορία και την αφηγούνται οπτικά.
- Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επιλέγετε εικόνες για να δημιουργήσετε έναν "ρυθμό" - π.χ. μπορεί να θέλετε όλες οι εικόνες να μοιάζουν μεταξύ τους ή να τις επιλέγετε για τις αντιθέσεις τους.
- Παραδείγματα αντιθέσεων μπορεί να είναι ο συνδυασμός μεγάλων και κοντινών πλάνων, εικόνες ανθρώπων και αντικειμένων, η ανίχνευση διαφορετικών συναισθημάτων στα πρόσωπα των ανθρώπων....etc.
- Κάθε εικόνα θα πρέπει να προσθέτει κάτι στη συνολική ιδέα ή αφήγηση.

Αλληλουχία

- Η σειρά των εικόνων ή η διάταξη σε μια σελίδα θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της επεξεργασίας.
- Αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αν οι εικόνες προορίζονται, π.χ., για ένα περιοδικό ή ένα zine, για μια έκθεση, για έναν ιστότοπο... κ.λπ.
- Οι εικόνες δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται με τη σειρά που τραβήχτηκαν. Το πιο σημαντικό είναι να κάνετε τις εικόνες να αφηγηθούν την ιστορία που θέλετε.
- *"Πώς θέλεις να νιώσουν οι θεατές; (...) Αυτό που τελικά θυμούνται δεν είναι το μοντάζ, ούτε η κάμερα... ούτε καν η ιστορία - είναι το πώς ένιωσαν".* Walter Murch, κινηματογραφικός μοντέρ.
- <https://www.blind-magazine.com/en/tips/how-to-edit-a-documentary-photo-story/>

- Κατά την αλληλουχία, οι συντάκτες εικόνas συχνά αναζητούν λήψεις για τα εξής:
- Εγκαθιδρυτικό πλάνο - η πρώτη εικόνα εισάγει την ακολουθία ή καθορίζει το σκηνικό.
- *"Το άνοιγμα πρέπει να είναι μια δυνατή, ενδεχομένως εκπληκτική φωτογραφία που να τραβάει το ενδιαφέρον του θεατή να δει περισσότερα. Οι ευρυγώνιες "καθιερωτικές" λήψεις που προσδιορίζουν την τοποθεσία ή/και το θέμα της ιστορίας προτιμώνται συνήθως από τα στενότερα καρέ. Ιδανικά, η πρώτη λήψη πρέπει να περιλαμβάνει οποιαδήποτε θεμελιώδη στοιχεία που μπορούν να υποδηλώνουν -αλλά δεν προδίδουν- στους θεατές τι πρόκειται να δουν".*

- Πέναλτι λήξης
- *"Το τελικό πλάνο είναι συνήθως μια εικόνα που δίνει μια αίσθηση κλεισίματος, αφήνοντας παράλληλα στον θεατή την επιθυμία να μάθει περισσότερα. Σκεφτείτε το τελευταίο πλάνο μιας ταινίας. Τείνει να είναι ήσυχο, να υποδηλώνει αναχώρηση, συχνά μας αφήνει με ένα ανοιχτό ερώτημα".*

- "Αφού επιλέξετε την αρχή και το τέλος της ιστορίας, τα οποία, φυσικά, δεν είναι ποτέ σταθερά, αρχίστε να δίνετε μια σειρά στις υπόλοιπες φωτογραφίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Λίγες ιστορίες απαιτούν να προχωρήσετε με χαλαρά χρονολογική σειρά, αλλά για τις περισσότερες από αυτές θα πρότεινα να κρατήσετε τον χρόνο και τον τόπο όπου τραβήχτηκαν οι μεμονωμένες φωτογραφίες μόνο στο πίσω μέρος του μυαλού σας.
- Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να παίξει ελεύθερα με τις εικόνες και να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις. Μπορείτε να συνδυάσετε φωτογραφίες αναζητώντας αρμονία ή αντίθεση, να παρατηρήσετε αν το βλέμμα ή η θέση του χαρακτήρα μιας φωτογραφίας τραβάει την προσοχή σας στην επόμενη λήψη. Μπορείτε να παίξετε με το χρώμα και το σχήμα για να δημιουργήσετε απροσδόκητους συνειρμούς και αποχρώσεις νοήματος, γιατί όταν συνδυάζετε δύο φωτογραφίες μαζί γίνονται ένα τρίτο στοιχείο που δεν υπήρχε πριν.

- Αφού το κάνετε αυτό, κρατήστε στο μυαλό σας τους συνειρμούς που σας άρεσαν, αλλά να είστε έτοιμοι να ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς αν δεν σας βοηθούν στην αφήγηση της ιστορίας.
- Προχωρώντας από την αρχή προς το τέλος, δώστε μια σειρά στις εικόνες για να σχηματίσετε μια αφήγηση. Δεν χρειάζεται να είναι κυριολεκτική, αλλά η κάθε φωτογραφία θα πρέπει να προσθέτει πληροφορίες στην προηγούμενη, να μας βοηθά να μάθουμε περισσότερα για τον τόπο ή έναν χαρακτήρα, να μας βυθίσει σε μια ατμόσφαιρα ή να κατανοήσουμε καλύτερα ένα φαινόμενο, τις αιτίες και τις συνέπειές του.
- Θυμίζοντας τους κανόνες του Murch, η φωτογραφική ακολουθία, όπως κάθε γραπτό, μουσικό ή βίντεο, πρέπει να έχει το δικό της ρυθμό".
- (Αποσπάσματα από το βιβλίο "How to Edit A Documentary Photo Story" της Gaia Squarci
- <https://www.blind-magazine.com/en/tips/how-to-edit-a-documentary-photo-story/>)

Δραστηριότητες

- Οι ακόλουθες δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες ή να επιλεγούν ανάλογα με το χρόνο και με το ποια από αυτές ο υπεύθυνος της συνεδρίας θεωρεί ότι είναι πιο κατάλληλη για την ομάδα.
- Για τη δραστηριότητα 1, ιδανικά οι εικόνες θα εκτυπωθούν για να χρησιμοποιηθούν σε μικρότερες ομάδες (μπορούν να εκτυπωθούν αρκετά μικρές - π.χ. 2 ή 4 σε ένα φύλλο A4, αλλά θα πρέπει να είναι έγχρωμες).

Δραστηριότητα 1 - επεξεργασία μιας ακολουθίας

- Κοιτάξτε τις ακόλουθες εικόνες. Αφορούν μια ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire, τραβηγμένες από τη Charlotte Munden και χρησιμοποιήθηκαν με άδεια.
- Δεν παρατίθενται με συγκεκριμένη σειρά. Ως ομάδα, συζητήστε πώς θα επιλέγατε πέντε για να φτιάξετε μια ιστορία με εικόνες.
- Ποιες εικόνες θα κρατούσατε μέσα; Ποιες θα αφήνατε έξω; Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εικόνες έναρξης και λήξης; Βρείτε μια σειρά για μια ακολουθία.
- (Οι εικόνες χρησιμοποιούνται με άδεια)

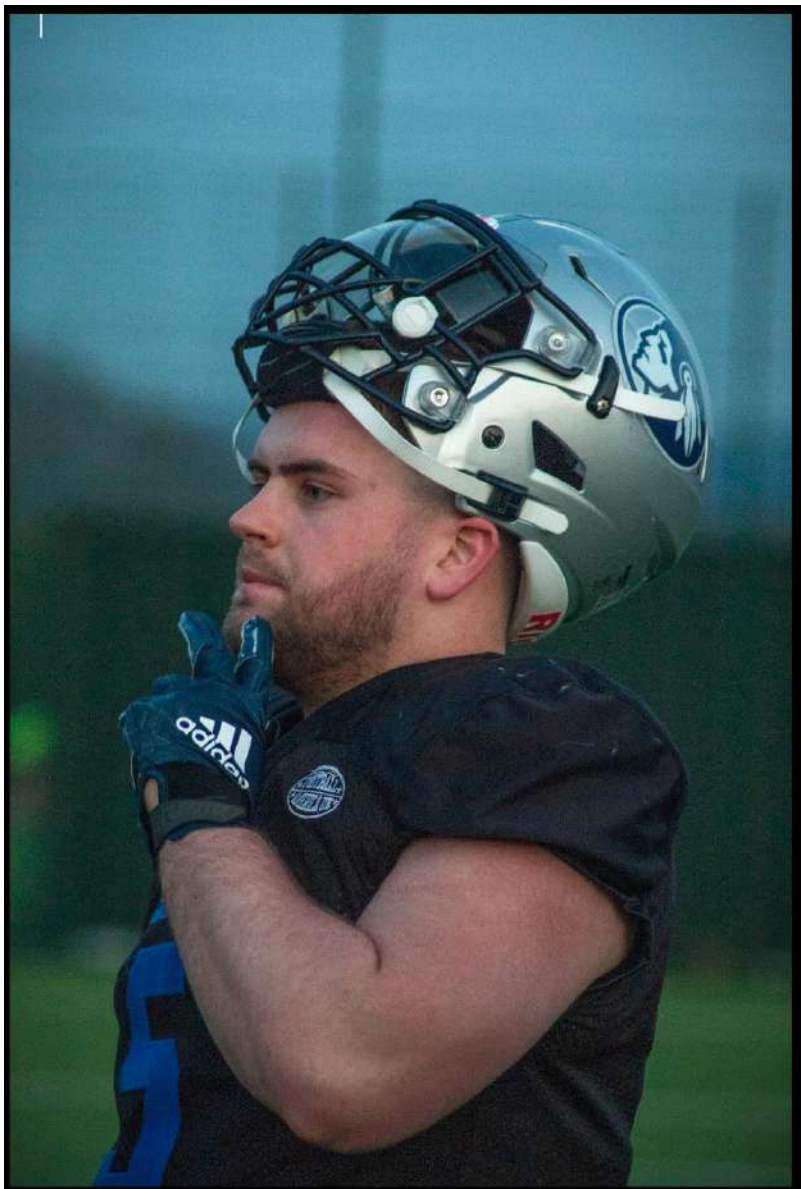

Σημείωση...

- Εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να εκτυπώσετε εικόνες (η ποιότητα δεν είναι σημαντική, οι μικρές φωτοτυπίες είναι μια χαρά) και να τις απλώσετε σε ένα τραπέζι ή σε έναν τοίχο. Είναι ευκολότερο να μετακινήσετε τις εικόνες και να δείτε πώς κάθονται η μία δίπλα στην άλλη σε διαφορετικούς συνδυασμούς.
- Η επεξεργασία σε οθόνη είναι επίσης δυνατή - αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα πίνακα, όπως το Miro.

Συνέντευξη με τον Andy Moxon

- Μια σύντομη συνέντευξη των Art Hubs for Youth με τον φωτογράφο ντοκιμαντέρ Andy Moxon από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος μοιράζεται τη δουλειά του και τις συμβουλές του.
- <https://www.youtube.com/watch?v=SR3FnHkqZsQ>

Δραστηριότητα συνεδρίας - 2

- Ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί ένα έργο φωτογραφίας ντοκιμαντέρ που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει. Συζητήστε τις ιδέες σε μια μικρή ομάδα.
- Πώς θα μπορούσατε να το κάνετε;
- Οι ενδιαφερόμενοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν ; Αν όχι, γιατί μπορεί να είναι απρόθυμοι; Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα; (αυτό είναι ένα συνηθισμένο εμπόδιο σε προγράμματα ντοκιμαντέρ)
- Σε ποιον θα δείχνατε το έργο; Πώς; (ένα βιβλίο; ένα περιοδικό; μια έκθεση; μια ιστοσελίδα;)
- Υπάρχουν ηθικά ζητήματα που θα πρέπει να σκεφτείτε;
- Πώς θα το ξεκινούσατε;
- Γράψτε μια σύντομη περιγραφή για ένα έργο που θα μπορούσατε να αναλάβετε

Δραστηριότητα συνεδρίας- 3

- Σκεφτείτε μια συγκεκριμένη περιθωριοποιημένη ομάδα (πρόσφυγες, άστεγοι, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ... κ.λπ.).
- Πώς θα μπορούσατε να **τους πείσετε να διηγηθούν την ιστορία τους** με φωτογραφίες;
- Ποια ζητήματα θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς και αυτοί ;
- Πώς θα μπορούσαν οι εικόνες να προβληθούν στον ευρύτερο κόσμο;

Πόροι

- <http://tiffanyfairey.co.uk/writing>
- <https://www.smithfund.org>
- <https://aperture.org>
- <https://www.blind-magazine.com/en/tips/how-to-edit-a-documentary-photo-story/>
-
-

Ιστοσελίδες φωτογράφων

- <https://www.susanmeiselas.com>
- <http://www.alystomlinson.co.uk>
- <https://www.lensculture.com/articles/michal-iwanowski-go-home-polish>
- <https://anosova.com>
- <http://www.andrewesiebo.com>
- <https://jimgoldberg.com>
- <https://www.brucegilden.com>

Αξιολόγηση (συνέχεια)

Στείλτε το έργο σας στη σελίδα επικοινωνίας στο Arthubs.eu

Ή στο tonyclancy@glos.ac.uk

Ή στον εταίρο του Art Hubs της χώρας σας (στο μήνυμά σας αναφέρετε αυτή την ενότητα).

Θα σας αποσταλεί ένα πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας και την εμπλοκή σας σε αυτό το μάθημα.

Δραστηριότητα αξιολόγησης (προαιρετική)

- Κοιτάξτε ένα έργο ντοκιμαντέρ από έναν από τους συνδέσμους που σας παρέχουμε.
- Τραβήξτε μια σειρά εικόνων γύρω από ένα θέμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα έργο ντοκιμαντέρ. Μπορεί να είναι στο στυλ ενός φωτογράφου που έχετε δει ή στο δικό σας στυλ.
- Το έργο δεν χρειάζεται να έχει κάποιο μεγάλο θέμα - μπορεί να αφορά την καθημερινότητα, το μέρος που ζείτε, το μέρος που εργάζεστε, ανθρώπους που γνωρίζετε... κ.λπ.
- Κάντε μια επιλογή και ακολουθία 5 τελικών εικόνων που λειτουργούν μαζί για να αφηγηθούν μια ιστορία ντοκιμαντέρ.
- Χρησιμοποιήστε μια συμβατική φωτογραφική μηχανή ή ένα τηλέφωνο με φωτογραφική μηχανή - οι εικόνες είναι πιο σημαντικές από την τεχνολογία.

Εύσημα

- Έρευνα Tony Clancy (Πανεπιστήμιο του Gloucestershire)
- Jess Edwards-Thomas

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union