BEELDANALYSE

voorbeeld

****

Fotograaf: Gregory Crewdson

Titel: Untitled, 2004

Bron: <https://www.artsy.net/artwork/gregory-crewdson-untitled-56/zoom>

1. **Algemene**

gegevens

* Wie heeft de foto gemaakt?

(naam fotograaf / titel foto – fotoserie):

Gregory Crewdson, untitled.

* Wat is het voor foto?

(autonoom / kunst /portret / mode/ architectuur / landschap / reclame / documentair enz.)

Kunst. Geënsceneerd. Verhalend. Stedelijk landschap. Filmisch.

* Waar is de foto gemaakt?

In een klein Amerikaans stadje.

* Wanneer is de foto gemaakt?

(jaartal)

2004

* Hoe is de foto gemaakt?

Met een technische camera en een enorme crew, op een afgezette locatie waar ieder detail in de foto geënsceneerd is.

* Waarom is de foto gemaakt?

(wat is het doel)

Kunst. Omdat de fotograaf een (eigen) verhaal in beeld wil vertellen ter ‘amusement’. Het heeft geen informatief-, reclame-, of ander doeleinde.

1. Fotoanalyse VORM

Wat kan je vertellen over de vormgeving van de foto? Is het een

geënsceneerd beeld? Welke beeldaspecten zijn gebruikt?

Wat kan je vertellen over de onderstaande aspecten van de foto;

Licht: Lichtsoort; daglicht, flitslicht, kunstlicht, hard-, zacht-, diffuus-, gereflecteerd licht / lichtrichting: frontaal-, zij-, tegenlicht, licht van onderaf, - van bovenaf/ spiegeling / reflectie/ hoog of laag contrast tussen licht en donkere delen in het beeld / gevolgen van licht (schaduw).

Daglicht: schemering. De lucht kleurt blauwig oranje van de zon die net onder is gegaan, het intreden van de nacht. Kunstlicht: de auto en een aantal winkels zijn uitgelicht met kunstlicht (sterke lampen op hoogwerkers buiten beeld); volgens vooropgezet en uitgetekend plan belicht. Het stoplicht staat op oranje (bewust) om het moment te symboliseren tussen twee momenten in (het stilstaande moment voor/na een gebeurtenis die we alleen maar kunnen raden). Het model in de auto is ook belicht met kunstlicht, we zien geen harde schaduwen op haar gezicht, waarschijnlijk is er zacht licht gebruikt. De schaduw onder de auto laat zien dat er een spotlicht van bovenaf is gebruikt dat zorgt voor de harde schaduw onder de auto. De rook in de straat wordt belicht van rechtsboven (lamp op een gebouw). De koplampen van de auto staan (nog) aan, dit geeft de suggestie dat de bestuurder vlak voordat er ‘iets gebeurde’ nog in de auto zat en hiermee over straat reed met de vrouw die op de foto is ‘achtergebleven’ in de auto. Omdat de koplampen nog aanstaan en de deur van de bestuurder nog open is, lijkt het of deze haastig de auto heeft verlaten of in ieder geval niet de moeite heeft genomen om de deur te sluiten of de auto uit te zetten. De motor draait nog. De straten zijn op sommige plekken nat, dat zie je aan de spiegeling van het licht op het wegdek. Dit suggereert dat het geregend heeft hoewel er nauwelijks wolken te zien zijn in de lucht. Het gebruik van licht en schaduw zorgt ervoor dat alle aandacht van de toeschouwer naar de delen in de foto gaat waar de fotograaf deze wil hebben. De binnenkant van de auto en de vrouw zijn erg licht en vallen daarmee op binnen de donkere omgeving. Met licht zijn aandachtspunten in het beeld aangestipt.

Compositie Samenhang en volgen van ordening beeldelementen: Symmetrisch, (A) symmetrisch / /statisch, dynamisch/ driehoekscompositie, overall- compositie, centraalcompositie / kader en afstand: close- up, medium, totaal.

De compositie zorgt ervoor dat alle aandacht naar de auto in het midden van het beeld geleid wordt. De lijnen op het wegdek en de lijnen van de stoplichten ‘wijzen’ richting de auto. Het is een totaalshot / overzichtsfoto van de straat. De gebouwen links en recht worden afgesneden waardoor we het gevoel krijgen dat de straten buiten beeld doorlopen. De visuele lijnen van de straat lopen naar het verdwijnpunt rechts in het midden. De blik van de kijker wordt door deze visuele lijnen de straat in getrokken waar de mist opdoemt. De compositie is a- symmetrisch waardoor het redelijk ‘statische’ beeld (door de aanwezigheid van veel horizontale en verticale lijnen) interessant blijft om naar te kijken. De auto staat schuin, waardoor dit deel van het beeld dynamisch is en de aandacht trekt binnen de horizontale en verticale lijnen van de gebouwen. De gebouwen zorgen voor ritme in het beeld. Er is sprake van een redelijk centrale compositie waarbij alle elementen gericht lijken te zijn op het midden van het beeld, het aandachtspunt, de auto.

Kleur: Koude of koele kleuren / warme kleuren / complementaire kleuren / verzadigde-,

onverzadigde kleuren / kleurassociatie / zwart-

wit / kleurhelderheid / kleurcontrasten: kleur-

tegen-kleur, licht-donker, koud-warm,

complementair contrast.

Er is vooral gebruik gemaakt van onverzadigde kleuren (gemengd met zwart en wit). De kleuren zwakken hierdoor af, wat het gehele beeld een grimmige, grauwe sfeer geeft. De schemerlucht in de achtergrond kleurt blauwig (koude kleur)-oranje(warme kleur) door de ondergaande zon, hier zit een complementair contrast in dat ervoor zorgt dat de kleuren elkaar versterken. Het stoplicht is oranje en de verlichting in de straat is oranje/gelig, de blauwige omgeving en het oranje kunstlicht versterken elkaar. De kleuren van de schemering associëren we met het eindigen van de dag, de tussenfase tussen dag en nacht. Dit past bij het beeld omdat het moment ook een tussenfase is tussen wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren. Dit zorgt zowel inhoudelijk als in vorm voor spanning in het beeld.

Ruimte: Standpunt: vogelvlucht-, neutraal-, kikkerperspectief / 2d-3d / ruimtesuggestie door: groot – klein, overlapping, afsnijding, lijnperspectief, kleurperspectief.

We zien het dak van de auto, daardoor weten we dat de foto van bovenaf is genomen en we dus een vogelvluchtperspectief hebben. We kijken neer op de auto en de vrouw. De auto staat middenin de ‘lege’ ruimte. Dit maakt de auto eenzaam en verlaten in de lege ruimte. De visuele lijnen in het beeld leiden naar de auto (zie compositie) en het verdwijnpunt van leidt de blik van de kijker door de mist de lege straat in achter de auto.

Beweging: bewegingssuggestie; bewegend beeld, statisch- dynamisch.

Het beeld is statisch door de vele horizontale en verticale lijnen in het beeld. De schuine lijnen zorgen voor de dynamiek in het beeld. De lijnen op de weg linksonder in beeld, de rechte lijnen op het wegdek en de lijnen van de stiplichten, trekken het oog van de toeschouwer in de richting van de auto welke schuin in beeld staat en hierdoor voor dynamiek zorgt en de aandacht trekt in contrast tot de horizontale en verticale lijnen van de gebouwen en wegen in de straat.

Presentatie Hoe en waar is het werk gepresenteerd? Digitaal / papier / boek / website / tijdschrift/ billboard / enz.

Onder andere in boekvorm, op groot formaat en als prints in musea (groot formaat).

Bewerking Welke (zichtbare) (computer)bewerkingen zijn gemaakt?

We kunnen alleen raden welke bewerkingen zijn gedaan in dit beeld. Naar alle waarschijnlijkheid zijn meerdere foto’s gebruikt om tot dit beeld te komen en is het dus een samengesteld beeld waarbij bijvoorbeeld de goed- belichte lucht uit de ene foto is gecombineerd met een deel uit de foto waarop de persoon in de auto goed belicht is enz. Delen van de foto zijn waarschijnlijk geretoucheerd, lichter en donkerder gemaakt op bepaalde plaatsen en de kleuren zullen in photoshop versterkt/afgezwakt zijn.

1. **Fotoanalyse INHOUD**

* Welk verhaal vertelt de foto?

De foto vertelt een verhaal dat wij niet te zien krijgen. De auto staat in een verlaten straat waar geen leven te bekennen is. De lichten van de auto staan aan en er zit een vrouw in, de deur staat open. Dit suggereert dat er een bestuurder is geweest die haastig de auto heeft verlaten, maar wie deze persoon is en waar die nu is, weten we niet. De vrouw lijkt te zijn achtergelaten. Er ontstaat een mysterieus, desolaat, surrealistisch, verontrustend, emotioneel geladen beeld met een grimmige sfeer.

* Onder welk genre valt het beeld?

(kunst / toegepast; portret / mode / architectuur / reclame / landschap / documentair enz.)

Kunst. Geënsceneerd. Verhalend.

* Waar ligt de nadruk in het verhaal van de foto?

De eenzaam achtergelaten vrouw in de auto.

* Wat is het onderwerp van de foto?

(De vrouw in de) auto.

* Wat is het thema van de foto?

Eenzaamheid / verlaten.

* Welke sfeer heeft de foto? Welk gevoel roept het op?

Surrealistisch (of duister / grimmig).

1. Symbolisch

* Wat is de betekenis van de foto? Wat leert de foto jou?

De foto(graaf) laat je nadenken over wat er gebeurd kan zijn.

1. De kijker

* Beschrijf welk effect de foto heeft op jou als kijker.

De fotograaf doet een beroep op de verbeelding van de toeschouwer. Hij laat je achter met vragen en een onbehaaglijk gevoel.

* Breng dit in verband met de bedoeling die de maker van de foto had.

De fotograaf wil een film(scene) vatten in 1 enkel beeld. Hij doet dit door de toeschouwer allemaal aanwijzingen te geven van een gebeurtenis die we niet zien, we maken hierdoor zelf de film in onze verbeelding. Hij laat je achter met een onopgeloste vraag waarop je het antwoord tracht te vinden.

* Heb je een bepaalde context nodig om de foto te begrijpen? (actuele gebeurtenissen / bepaalde subcultuur / politieke context enz.)

Gregory Crewdson heeft zich laten inspireren door filmregisseurs zoals David Lynch en zijn werk vertoont veel overeenkomsten met werken van de schilder Edward Hopper (welke een inspiratiebron was voor o.a. David Lynch).

1. Mening

* Wat is jouw eigen mening over de foto? Onderbouw je mening met duidelijke argumenten. (Vermijd woorden als ‘mooi’).

Zelf invullen.

Achtergrondinformatie voor de docent

Gregory Crewdson maakt vooral gebruik van licht en kleur om een bepaalde (dramatische, mysterieuze, surrealistische) sfeer in zijn foto te creëren en daarmee een verhaal te vertellen.

De emotionele reactie van de kijker is erg belangrijk in Crewdson’s werk. De foto's laten emotioneel geladen momenten van ogenschijnlijk gewone mensen zien die gevangen zijn in dubbelzinnige en vaak verontrustende omstandigheden.

Crewdson laat de gebeurtenis zelf (die voorafgaat of volgt op de foto), niet zien. Hierdoor wordt je als kijker gedwongen om zelf een verhaal te verzinnen. Je vraagt je af wat er gebeurd is of wat er gaat gebeuren. Crewdson doet hiermee een beroep op de verbeelding van de toeschouwer.

Crewdson ‘neemt’ geen foto’s (van de realiteit), hij ‘maakt’ foto’s (waarmee hij een nieuwe, eigen werkelijkheid creëert). Crewdson onderzoekt de kracht van een foto, hoeveel kan je vertellen met een enkel beeld? Hij probeert een film te maken binnen het kader van een enkele foto.

Gebasseerd op:

<http://sthessaysjeongvisual.blogspot.nl>

____

VERDIEPING

Zichtbare link tussen schilderkunst, film en fotografie. Crewdson liet zich inspireren door regisseurs als David Lynch, welke zich liet inspireren door **Edward Hopper**.

Bron:

<http://web.avrotros.nl/cultuur/kunst/nieuws/20140528_film_edward_hopper.aspx>

____

Bekijk hierboven **de Close Up documentaire *Edward Hopper - Het witte doek (2012****)*

Geen enkele andere Westerse schilder – behalve misschien Vermeer – heeft werk gemaakt dat zozeer van invloed is geweest op de hedendaagse film als Edward Hopper (1882-1967).

Verontrustend

Zijn **verstilde maar desondanks vaak licht verontrustende taferelen**, waarin licht en schaduw een grote rol spelen en waarin de moderne mens als een **geïsoleerd, melancholiek** wezen verbeeld wordt, vormden een inspiratie voor regisseurs als Alfred Hitchcock, Wim Wenders, Herbert Ross, **David Lynch** en anderen. Dit gegeven, evenals de grote schaal waarop zijn werk via reproducties is verspreid, heeft ervoor gezorgd dat vrijwel iedereen zijn werk kent.

____

‘ De ***duister****e,* ***surrealistisch****e fantasie op deze foto zou zo uit een film van David Lynch of Steven Spielberg kunnen komen. Hij is echter speciaal geënsceneerd voor wat Crewdson ‘een film van een beeld’ noemt: een filmfoto. Aan de opname gaan maanden van voorbereiding vooraf. De aandacht van de fotograaf voor detail is haast obsessief. Hij strooit overal hints rond, zoals Nora Robers’ boek Inner Harbor (1999) over een vreemde vrouw die naar een klein stadje komt, en het open flesje met pillen, dat verwijst naar het onduidelijke mysterie’.*

‘(…) “Ik gebruik de iconografie van de natuur en het Amerikaanse landschap graag als surrogaat of metafoor voor psychische onrust, angst of verlangen,” geeft hij toe. Untitled verwijst duidelijk naar Shakespeares Ophelia, maar Crewdson geeft er een oderne draai aan: het griezelige dat verborgen is in dit tafereel, doet denken aan het werk van David Lynch en het onnatuurlijke licht van Steven Spielbergs sciencefictionfantasieen. De foto hoort in de serie’Twilight’ (2001-2002) – die speciale tijd waarin redelijk denken en helder daglicht vervagen. “Het is dat ertussenin- gevoel dat me boeit”, aldus Crewdson. ***Volgens hem maakt de ‘transformerende kracht’ van de schemering ‘het gewone magisch’- wat onmiskenbaar is in dit werk’.***

Bron:

Moderne fotografie verklaard, een overzicht van de ontwikkeling van de moderne en hedendaagse fotografie. Jackie Higgiins. Librero 2014. (P.132-133).

____

“ In suburban settings or on elaborately detailed sets of American homes, interiors, and neighborhoods, Gregory Crewdson stages haunting, cinematic photos of alienation and eerie quietude. “I’ve always been interested in wanting to construct the world in photographs,” he has said. Crewdson’s work combines the **documentary style of** [**William Eggleston**](https://www.artsy.net/artist/william-eggleston) and [**Walker Evans**](https://www.artsy.net/artist/walker-evans)with a dreamlike quality reminiscent of such filmmakers as Stephen Spielberg and David Lynch. Yet unlike those directors, Crewdson is compelled by how the still image freezes time and sets limitations, “like a story that is forever frozen in between moments, before and after, and always left as a kind of unresolved question,” he describes. His quietly disturbing American settings, with their immaculately staged lighting and somber, solitary figures, are often seen as functioning in conversation with the works of [Edward Hopper](https://www.artsy.net/artist/edward-hopper).”

<https://www.artsy.net/artwork/gregory-crewdson-untitled>