

A PRÁTICA DA FOTOGRAFIA PERFEITA

*Um Guia de Autoaprendizado para Superar os Desafios
e Capturar Imagens de Nível Internacional*

ROBERTO VALENZUELA

ALTA BOOKS
E D I T O R A

Rio de Janeiro, 2014

PREFÁCIO

Por Skip Cohen

O dicionário define *prefácio* como “uma pequena declaração introdutória em um trabalho publicado...”. Se eu realmente acatar a definição da palavra *pequena*, será muito difícil de escrever!

Então vamos utilizar a parte da “declaração introdutória”, o que é também um desafio. Devo apresentá-lo como um dos maiores fotógrafos do mercado? Devo ser objetivo e não deixar de dizer que o considero um amigo incrivelmente maravilhoso? E ainda mais complexo, devo falar sobre a sua extraordinária habilidade de ensinar e ajudar muitos de nós a nos tornar artistas melhores e mais criativos?

A verdade é que ele é tudo o que está descrito acima. Quando me pediu para escrever o prefácio para o seu primeiro livro, levei menos de 10 segundos para responder: “Sim!”. Muitos fotógrafos já escreveram livros, no entanto, para mim, apenas um gênio poderia criar este nível de entusiasmo genuíno. Tudo o que tem que fazer é observar um dos projetos do Roberto e você entenderá.

Este não é um livro comum sobre “como” fotografar. É sobre aprender a treinar os seus olhos, o seu coração e a sua mente. É sobre como desenvolver os fortes instintos para que todos os desafios normais nas situações fotográficas que outros fotógrafos poderiam enfrentar simplesmente se tornem uma segunda essência para você.

Ser um ilustre fotógrafo aborda todo o alcance sobre o que é necessário para se tornar um artista de sucesso. O mais importante é aceitar e entender que sem a constante prática e o trabalho para desenvolver o seu conjunto de habilidades, você jamais criará uma imagem definitiva.

Imagine uma pessoa achando que é músico profissional apenas porque comprou o melhor clarim do mercado, porém nunca tocou. Quantas horas por dia você acha que Wynton Marsalis treina? Acha que há um único dia em que ele não treine?

A analogia do músico é tão apropriada porque um grande capítulo da vida do Roberto inclui ser um concertista de violão clássico. A sua filosofia como fotógrafo não é diferente, especialmente quando se trata da sua disciplina e dedicação. Aliás, todas as palavras, exceto pelo prefácio, foram escritas pessoalmente pelo Roberto (sem outros escritores ou assistentes). Apenas ele se concentrou na escolha certa das palavras para auxiliá-lo a desenvolver o seu verdadeiro potencial.

Também se tornou um ilustre professor de ensino médio, ensinando aos seus alunos que suas únicas limitações eram seus próprios sonhos. A sua habilidade inata de ensinar tornou-se muito aparente em tudo que ele escreve ou expõe em suas oficinas.

Assim que ler as páginas deste livro, imagine-se em uma jornada. Você começará por percorrer ideias sobre como visualizar o potencial fotográfico de cada local que irá fotografar. A próxima parada irá levá-lo a se posicionar

e a aprender a combinar o local com a luz, além de toda a cena com uma pose apropriada com a intenção de captar um sentimento único através de cada imagem. A seguir, preste atenção em tudo a partir dos dois primeiros passos da jornada e os coloque juntos, trazendo cada imagem em potencial para a realização de uma fotografia perfeita. O último passo é desenvolver o seu próprio sistema para que possa treinar e se aprimorar. Lembre-se: o seu objetivo nesta jornada é tornar-se seguro em cada momento da fotografia.

Este é um livro muito especial. Porém, honestamente, não tenho certeza de que traga tanto sobre fotografia quanto sobre paixão. Roberto nunca prometeu nada, nem mesmo a maravilhosa qualidade e intensidade das suas imagens.

Jack Canfield, o autor de *Canja de Galinha para a Alma* (Ediouro, 1995), é citado quando diz: “Se você é apaixonado pelo que faz, então vai estar à procura de tudo o que puder para se aprimorar nisto”.

Roberto nunca parou de aprender e nem de explorar os caminhos para afinar o seu conjunto de habilidades. A sua paixão é praticamente incomparável em nosso mercado. Então, sente-se e aproveite a jornada à qual Roberto está prestes a levá-lo — uma jornada para torná-lo não só um artista singular, como mais forte e criativo.

INTRODUÇÃO

Escrevi este livro com um propósito muito específico. Foi redigido para ser um guia de autoaprendizagem para que você possa ensinar a si mesmo como aprender para não mais se sentir intimidado pela luz e para entender como aproveitar a beleza da fotografia independente da hora do dia e, ainda, tornar - se apto a escolher o cenário da fotografia com o intuito de encontrar o seu potencial escondido. E, finalmente, de encarar qualquer pose e alcançar o posicionamento perfeito de qualquer pessoa. Se estiver com este livro em suas mãos, o título deve ter falado por si só: *A Prática da Fotografia Perfeita*. A palavra prática é interessante porque possui diferentes significados para pessoas diferentes. Para mim, a prática tem sido um estilo de vida. Eu pratico tudo o que desejo aprender. Sou inflexível com relação a isso e tem valido a pena.

Este livro foi feito para oferecer todas as ferramentas para que você possa explorar qualquer cenário e dissecá-lo em prol do potencial da fotografia. Servirá como um guia de treinamento em que poderá aprender como transformar objetos comuns em deslumbrantes elementos fotográficos. Através da constante prática, aprenderá a ser mais engenhoso com as condições do ambiente e da luz. Em vez de apenas encontrar uma van branca estacionada na rua, você irá enxergá-la como um refletor de luz. Onde as pessoas veem um edifício comum de escritórios, você irá enxergá-lo através da sua geometria, do seu formato, da sua simetria e do seu reflexo. E saberá exatamente como incorporar esses recursos às suas fotografias. Fotografar é muito interessante para mim, pois parece que o potencial criativo não possui limites.

As páginas deste livro contêm um sistema organizado que desenvolvi como um curioso da fotografia. Sabemos que existem alguns artistas que conseguem criar incríveis fotografias em qualquer lugar e a qualquer hora. Eu queria ter este dom! Tenho um imenso respeito pelos fotógrafos de arte, pois, para mim, a arte permite-lhes criar visuais mágicos. Mas a fotografia é como um cavalo indomável: se não possui um plano, a paciência e a dedicação necessária para entendê-lo, ele fugirá e deixará uma bagunça completa para trás. No entanto, caso seja domado, ele irá recompensá-lo mais do que possa imaginar. Foi através dessa paixão e desse desejo que o sistema de aprendizado que você está prestes a ler foi criado.

Lembre-se de manter a câmera, as lentes e o flash sempre disponíveis na sua casa para que possa rapidamente praticar a técnica no momento certo.

Espero que goste deste livro. As páginas a seguir prepararão você para reconhecer um potencial de fotografia em qualquer lugar, a reagir a uma imperfeição e a executar a sua visão. Sinto-me confiante em dizer que se você finalizar os exercícios do livro, a sua visão fotográfica e a sua criatividade aumentarão exponencialmente.

Divirta-se e boa sorte!

COMO LER ESTE LIVRO

Se, com uma palavra, eu tiver que responder a pergunta de um milhão de dólares da qual fui questionado tantas vezes (“Como se tornar um fotógrafo melhor?”), teria que dizer que o segredo de se tornar um especialista em qualquer coisa neste mundo é a prática! E não só a prática, mas a prática *intencional*. Existe uma considerável diferença entre as duas. Uma irá levá-lo a lugar nenhum e a outra transformará a sua vida!

Este livro é melhor compreendido se for lido de uma capa a outra. Escrevi este livro com princípios e técnicas que se somam à medida que seu conjunto de conhecimento e habilidade cresce. Uma vez que tenha lido o livro, ele servirá como um confiável guia de referências para ser consultado em situações difíceis.

O meu foco principal para este livro é você! Ao longo deste, intencionalmente, escolhi as fotos que possuíam um conteúdo para ensinamento. Não estava interessado em apenas mostrar belas fotografias, porém mostrar como as compus ou qual a configuração da câmera que foi usada. Meu desejo é levá-lo até o meu processo de idealização, guiá-lo através dos passos necessários para a criação de inesquecíveis fotografias e, ainda, ensiná-lo como se tornar o seu próprio crítico. Dessa forma, *você* verá onde há um local para ser aperfeiçoado e como fazê-lo.

O livro é baseado em um método em que abordaremos detalhadamente como reconhecer o potencial dos locais da fotografia utilizando uma tabela de Lugares, uma abordagem sistemática do posicionamento das pessoas usando a tabela de Poses e a execução artística das duas utilizando a tabela de Execução. Todas as três tabelas funcionam juntas como em uma orquestra para criar lindas fotografias. Porém, todo o sistema depende de você realmente praticar o que aprendeu. A parte deste livro que relata a prática intencional ensinará como implementar a técnica da prática e como maximizar o aprendizado em cada prática.

Tenha em mente que a fotografia é subjetiva e você poderá não concordar com todas as informações deste livro. O livro possui o intuito de mostrar uma diferente perspectiva, então, leia-o com a mente aberta. Na arte, nada é permanente como uma pedra. Mas, o sistema que criei tem funcionado incrivelmente bem para mim, tem sido o grande responsável pela minha carreira de sucesso. A minha esperança é que você também o considere útil.

ESTE LIVRO FOI ESCRITO APENAS PARA OS FOTÓGRAFOS ESPECIALIZADOS EM CASAMENTO?

Não. Ele foi escrito para os fotógrafos que fotografam pessoas. Ele fornece as ferramentas e as ideias para tirar fotos incríveis em qualquer lugar, independente do seu apelo estético. Ensinará como desmembrar uma pose para produzir um retrato natural, sutil e seguro, indiferentemente de quem está posicionado na frente da lente. Sou um fotógrafo especializado em casamentos, por isso, naturalmente, a maior parte dos meus retratos e dos exemplos das poses mostradas foi fotografada em casamentos ao redor do mundo. Não obstante, se você tira fotos de crianças, de formandos do ensino médio, sobre estilo de vida, de casais, sobre moda, sobre viagens ou de casamentos, os princípios ensinados aqui podem ser aplicados sem problemas para cada forma de fotografar as pessoas. Enquanto existir uma pessoa em frente à sua câmera, este livro servirá para você.

POR QUE EU REPITO AS FOTOGRAFIAS AO LONGO DO LIVRO?

Se você ler inteiramente o livro, às vezes perceberá a mesma foto aparecendo duas ou três vezes. Isto acontece porque eu fiquei sem fotos para colocar aqui. Brincadeirainha! Isto acontece, na verdade, porque os princípios dos meus métodos de ensino somam-se uns aos outros. Portanto, se estiver aprendendo os princípios para as três tabelas, será mais fácil reconhecê-los adaptados na mesma fotografia. Dessa maneira, pode-se ver a construção dos blocos do conhecimento se unindo para criar as fotografias artísticas das quais você irá se orgulhar.

LUGARES, POSES E EFEITOS

Existem três tabelas nas quais todo o livro se baseia. O meu sistema foi desenvolvido para utilizar juntas as tabelas de Lugares, Poses e Efeitos para melhor auxiliá-lo a visualizar o que os outros não veem quando você estiver explorando o local, criando e adornando as poses naturais. E ainda, une os blocos na construção do seu melhor trabalho! Carrego estas três tabelas aonde quer que eu vá.

TABELA DE LUGARES

Geometria	Equilíbrio	Linhas Paralelas	Simetria	Elementos da Cor	Profundidade
Sombras	Silhuetas	Reflexos	Padrões/ Repetições	Quadros	Contrastes
Efeito Lens Flare	Pintura	Obras de Arte	Superfícies Translúcidas	Paredes	Texturas

TABELA DE POSES

Tradicional	Ele Atrás Dele	Ela Atrás Dele	Caminhando	Beijando	Diversão / Ação / Movimento
De Mãos Dadas	Sentados	Juntos Lado a Lado	Interpretativo	À distância	Abraçados
Primeiro Plano/ Segundo Plano	Voltados um Para o Outro	Antes do Beijo	Estrelando Ele	Estrelando Ela	A Pose do T

TABELA DE EFEITOS

Iluminação Através da Direção	Beleza Através dos Ângulos
Simplicidade Através da Subtração	Perspectiva Através das Lentes

PARTE 1

LUGARES

GEOMETRIA

FORAM necessários muitos anos e milhares de fotos para que eu realmente pudesse entender o poder oculto das formas geométricas presentes em nosso ambiente e a influência que possuem nas fotografias de grande impacto.

Você provavelmente se recorda dos jogos de quando era criança em que tinha que encaixar as pequenas formas geométricas de plástico em suas correspondentes lacunas. As esferas de plástico e os carrinhos de madeira com os quais brincávamos são compostos de formas geométricas. Nossos olhos foram treinados para imediatamente reconhecer essas formas. Na vida adulta, estamos expostos a tantos estímulos visuais competindo pela nossa atenção que o nosso cérebro lida com eles escolhendo observar apenas o que é importante para nós. Todo o restante se perde no espaço, inclusive as formas geométricas. É nosso dever como fotógrafos nos tornarmos aptos a enxergar o que a maioria das pessoas não consegue.

AS FORMAS GEOMÉTRICAS MAIS COMUNS NO NOSSO AMBIENTE

1.1 As formas geométricas mais comuns ao nosso redor.

Algumas das mais evidentes formas geométricas são os quadrados, os retângulos, os triângulos, os círculos, as linhas e os arcos (1.1). Depois, nós também encontramos as formas secundárias que são os diferentes tipos de polígonos. As formas geométricas são tão poderosas que o próprio design do nosso visor da câmera é um retângulo. Uma das razões sobre o fato de elas representarem um papel tão importante na qualidade estética da fotografia é porque nós fomos expostos a elas desde as nossas mais antigas lembranças.

Portanto, para enxergar como as formas criam os objetos diariamente no mundo, temos que voltar à nossa psiquê infantil. Uma mesa de jantar se transforma em apenas um retângulo, uma bola inflável ou um guarda-chuva agora representam esferas ou círculos, os fios condutores de energia das ruas parecem apenas linhas convergentes, a moldura da janela reproduz um grupo de quadrados e as portas da frente das casas da nossa vizinhança simbolizam os retângulos. Preste atenção ao seu redor neste momento. Onde quer que esteja, comece a enxergar os objetos à sua volta como formas geométricas.

Observe a imagem 1.2. Eu estava caminhando em uma pequena rua em Segóvia, uma pequena cidade próxima da capital da Espanha. Passei por incontáveis lojas e pitorescas casas. E nada chamou mais a minha atenção do que esta cena. Mesmo tentando ignorar, aquele casual quadrado verde flutuando pela parede de estuque simplesmente exigiu a minha atenção.

1.2

GEOMETRIA NO AMBIENTE

O segredo para a utilização da geometria no ambiente é diferenciar a boa geometria da ruim. É algo subjetivo, pois as possibilidades são infinitas. Contudo, eu utilizo um pequeno truque para me ajudar a encontrar a boa geometria.

Encontre uma geometria que esteja arranjada em padrões. Por exemplo, procure 5 círculos unidos, 20 triângulos lado a lado ou um conjunto de retângulos. Na figura 1.6, você pode ver um exemplo de como usar a boa geometria no ambiente. Esse cenário é composto por padrões de retângulos. Alguns são horizontais e outros verticais. Cuidadosamente posicionei o noivo para que a sua cabeça pudesse ficar no meio de uma janela transparente, não na intersecção entre elas. Caso contrário, na foto, ele teria uma viga de metal saindo da sua cabeça. Essa posição também me permite aproveitar o espelho à minha esquerda. Isso serve para dois objetivos: a geometria proporcionar um colírio para os nossos olhos através da fotografia e o reflexo equilibrar a foto lindamente. Combinar a composição dos elementos dessa maneira é o segredo para se tornar um grande fotógrafo.

1.6

GEOMETRIA DO EQUILÍBRIO

Usar a geometria é uma ótima maneira de aproveitar o poder visual dela. Lembre-se de que ela é facilmente reconhecida pelo nosso cérebro. Isso chamará atenção na sua fotografia. Portanto, equilibrar a geometria com seus assuntos suavizará o lado que contiver a geometria.¹

Por exemplo, reflita sobre a foto que tirei durante a primavera em Paris (1.8). Enquanto eu caminhava pelo Rio Sena, percebi que havia um casal de namorados abraçados, curtindo o sol juntos. Em seguida, as lâmpadas circulares sobre o rio me chamaram a atenção. Queria encontrar o ponto perfeito onde pudesse equilibrar os dois, criando uma composição muito mais interessante. Caso não incluísse a lâmpada, a foto teria sido simples e tediosa. Se você mantiver os olhos abertos aonde quer que vá e uma observação mental durante todo o tempo, enxergará a boa geometria que pode ser usada em suas fotografias.

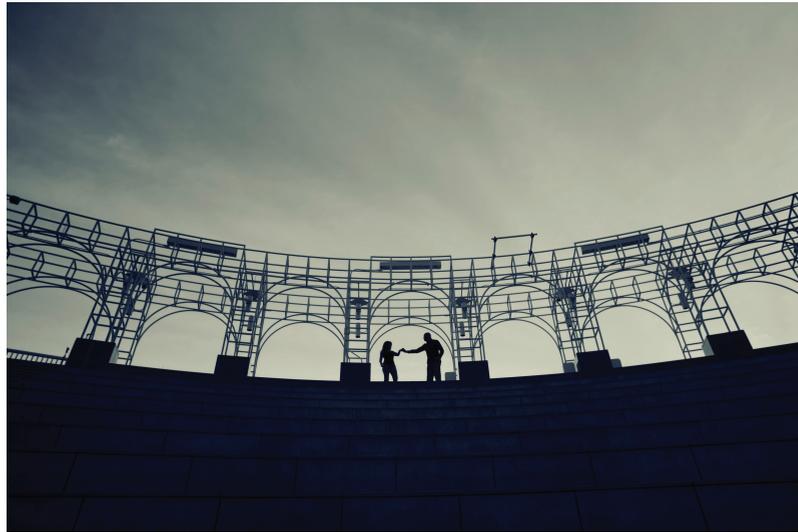

1.8

¹ NE.: Em fotografia, o tema principal da foto pode ser chamado de “assunto” ou “objeto”.

JUNTANDO TUDO

Deixe os seus olhos passearem por esta imagem 1.9 e localize todos os elementos dos quais já falamos. Os seis arcos em volta do casal nos proporcionam um padrão geométrico com exatamente três arcos à esquerda e três à direita, levando um equilíbrio à foto. Finalmente, o arco do meio enquadra o casal.

1.9

EXERCÍCIO:

ENCONTRANDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS

Exercício: Usando qualquer máquina fotográfica disponível, olhe ao seu redor e, ignorando todo o resto, foque em encontrar:

- Quadrados
- Triângulos
- Retângulos
- Linhas
- Círculos
- Convergentes

Para obter o máximo deste exercício, tente encontrar de 5–10 formas geométricas de cada formato, porém em ordem. Primeiro procure apenas quadrados, desconsiderando todo o restante. Após ter atingido a sua meta de 5–10, então, passe para os retângulos e assim sucessivamente.

Objetivo: 5–10 fotografias por formato.

Explicação: Este exercício é parecido com o de “Onde está Wally?”, no entanto, você está treinando os seus olhos para enxergar as formas que, caso contrário, seriam totalmente ignoradas. Ao realizá-lo em ordem, você deixará o seu cérebro focado em uma tarefa específica. Estamos ensinando o nosso cérebro a desconsiderar as milhares de distrações ao nosso redor e a realizar apenas o que pedimos, nada mais, nada menos. Implementar as formas geométricas no meu trabalho tem rendido muitas das minhas mais visualmente prestigiadas fotografias.