

Oliver Rausch
OliverRausch@Fotoschule-Koeln.de

Lektorat: Barbara Lauer
Copy-Editing: Alexander Reischert (Redaktion Aluan, Köln)
Layout und Herstellung: Friederike Diefenbacher-Keita
Umschlaggestaltung: Helmut Kraus, www.exclam.de
Druck und Bindung: Druckerei 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 978-3-86490-135-5
2. Auflage 2014
Copyright © 2014 dpunkt.verlag GmbH
Wiebinger Weg 17, 69123 Heidelberg

Dieses Buch erschien in der ersten Auflage unter dem gleichen Titel im Verlag Pearson Deutschland GmbH, München.

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.

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

In diesem Buch werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet. Auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen.

5 4 3 2 1 0

Oliver Rausch

Gestalten mit Licht und Schatten

Licht sehen und verstehen

2., überarbeitete Auflage



dpunkt.verlag

Inhalt

Die Beteiligten	x
Einleitung	xiv
Bildbeispiele: Die Macht des Lichts	xix

1

1. Kapitel Grundlegendes, bevor es losgeht 1

1.1 Warum mit Porträts beginnen?	3
1.2 Die lange und die kurze Seite des Modells	4
1.3 Die linke und die rechte Seite des Bildes	6
1.4 Weitere Richtungen im Bild	8
1.5 Die Schokoladenseite des Modells	11
1.6 Die Richtungsangaben	12
1.7 Die Ochsenchnur in der Nasentheorie	13
1.8 Die Wahl der Lichtrichtung	13

Bildbeispiele: Richtungsabhängige Lichtwirkung	14
--	----

2

2. Kapitel Die drei Hauptlichtarten 23

2.1 Das Seitenlicht	26
Seitenlicht Schritt für Schritt	26
Gestaltungsmerkmale des Seitenlichtes	27
Die Wirkung von Seitenlicht	28
Die Kameraposition bei Seitenlicht	28
»Fehler« bei Seitenlicht	29
Anatomische Besonderheiten bei Seitenlicht	32
Die Regie bei Seitenlicht	33
2.2 Das Rembrandtlicht	35
Rembrandtlicht Schritt für Schritt	35
Gestaltungsmerkmale des Rembrandtlichtes	36
Die Wirkung von Rembrandtlicht	36
Die Kameraposition bei Rembrandtlicht	37
»Fehler« bei Rembrandtlicht	38
Anatomische Besonderheiten bei Rembrandtlicht	40
Die Regie bei Rembrandtlicht	41
2.3 Das hochfrontale Licht	41
Hochfrontales Licht Schritt für Schritt	42
Gestaltungsmerkmale des hochfrontalen Lichtes	42
Die Wirkung von hochfrontalem Licht	44
Die Kameraposition bei hochfrontalem Licht	45
»Fehler« bei hochfrontalem Licht	45
Anatomische Besonderheiten bei hochfrontalem Licht	48
Die Regie bei hochfrontalem Licht	48

Bildbeispiele: Die Hauptlichtarten mit kleinen Lichtquellen	51
---	----

3. Kapitel Die Wahl der Hauptlichtquelle	63
3.1 Die Größe der Lichtquelle	65
Die Winkelgröße der Lichtquelle und die Plastizität	66
Die Winkelgröße der Hauptlichtquelle und die Strukturwiedergabe	70
Die Größe der Hauptlichtquelle und die Glanzlichter	73
Die Winkelgröße der Hauptlichtquelle und das Make-up	74
3.2 Der Abstand der Hauptlichtquelle zum Modell und der natürliche Lichtabfall	74
3.3 Die Hauptlichtarten mit winkelgroßen Lichtquellen	78
Seitenlicht	78
Rembrandtlicht	80
Hochfrontales Licht	82
3.4 Materialeigenschaften und Geometrie der Hauptlichtquelle	83
Das Polardiagramm	84
Die Oberflächenbeschaffenheit von Lichtformern	85
Normalreflektor und Weitwinkelreflektor	87
Indirekte Lichtformer: Schirmreflektoren, Softboxen, Beauty Dish und weiße Tücher	89
Offene parabelförmige Reflektoren mit Hammerschlagstruktur	98
Parabelförmige Reflektoren mit Hochglanzoberfläche	101
Der Ringblitz	105
Lichtquellen mit extrem kleinem Abstrahlwinkel	107
Glasfaserlichtleiter	112
3.5 Häufige Irrtümer zu Plastizität, Strukturwiedergabe, Glanzlichtern und Farbsättigung	113
»Weiches Licht« und die Plastizität	114
»Weiches Licht« und die Glanzlichter	119
»Weiches Licht« und die Farbsättigung	121
3.6 Hintergrundgestaltung	123
Hintergrundverläufe	123
Helle und weiße Hintergründe	125
Die Reprobeleuchtung	126
3.7 Selbst entdecken	129
Bildbeispiele: Ausdifferenziertes Hauptlicht	130

3



4	4. Kapitel Die Aufhellung	141
	4.1 Die Zangenaufhellung	145
	4.2 Verlängern der Lichtquelle	150
	Verlängern einer winkelgroßen Hauptlichtquelle	150
	Verlängern einer winkelkleinen Hauptlichtquelle	156
	Die Stärke der verlängerten Aufhellung	158
	4.3 Verlängerung bei den Hauptlichtarten	161
	Seitenlicht verlängern	161
	Hochfrontales Licht verlängern	162
	Rembrandtlicht verlängern	165
	4.4 Aufhellen mit kleiner Lichtquelle	168
	Aufhellung mit Ringblitz	168
	Aufhellung mit kleiner Lichtquelle nahe der optischen Achse	170
	4.5 Die Kompromissaufhellung	172
	Bildbeispiele: Strahlende Schatten	174
5	5. Kapitel Das Gegenlicht	183
	5.1 Echtes Gegenlicht	184
	Gegenlicht in nur einem Schritt	184
	Die Wirkung der Silhouetten bei Gegenlicht	185
	Die Stimmung bei Gegenlicht	188
	Die Stimmungsverstärkung bei Gegenlicht	189
	Gegenlicht und Hintergrundgestaltung	191
	Herausforderungen bei Gegenlicht	191
	5.2 Varianten des Gegenlichtes	193
	Tief stehendes Gegenlicht	194
	Hohes Gegenlicht /Haarlicht	195
	Seitliches Gegenlicht	196
	Beidseitiges Gegenlicht	198
	Herausforderungen bei den Varianten des Gegenlichtes	198
	5.3 High-key und Low-key?	199
	Bildbeispiele: Der Nachbrenner	202
6	6. Kapitel Die Lichttheorie bei mehreren Modellen	211
	6.1 Die frontale Gruppe	212
	6.2 Die lose Gruppe	215
	6.3 Die virtuelle Ausleuchtung	220
	Bildbeispiele: Licht für alle	228

7. Kapitel Die Lichttheorie mit Tageslicht	235
7.1 Die Hauptlichtarten bei direktem Tageslicht	236
7.2 Plastizität und Strukturwiedergabe bei Tageslicht	239
Die Winkelgröße bei Sonnenschein steigern	239
Die Winkelgröße bei Bewölkung senken	244
7.3 Die Aufhellung bei Tageslicht	247
Die Zangenaufhellung im Freien	247
Verlängern der Lichtquelle	248
Kompromissaufhellung	249
Aufhellung mit Systemblitz	250
Bildbeispiele: Die ganze Welt ist ein Studio	252
8. Kapitel Der Systemblitz in der Lichttheorie	259
8.1 Schritt für Schritt zu geblitzten Bildern	261
8.2 Übung 1 – direkter Systemblitz	262
8.3 Übung 2 – den entfesselten Systemblitz mit Diffusoren für mehr Plastizität nutzen	267
8.4 Indirektes Blitzen	269
Bildbeispiele: Licht im Dunkel	277
9. Kapitel Die Lichtarten bei Stills, Landschaften, Architektur und anderen Motiven	287
9.1 Die Gesichter der Motive	288
9.2 Die Hauptlichtarten bei flächigen Motiven	289
Diese Buchseite als Beispiel für ein flächiges Motiv	290
Landschaften	299
Architektur	303
9.3 Das Licht bei komplexen Motiven	307
Bildbeispiele: Überall Gesichter	316
Anhang	
Dank	328
Fotografennachweis	330
Index	333

7

8

9

