

העמקה תיאורטית – "טבע ללא גבולות"

ליאור שמש

פרק 1 – מבוא –

פרויקט הגמר שלי עוסק בתשוקה לחופש. בפרויקט אצלם נערו אשר מבטאות את הרצון להיות חופשיות בטבע. השנתיים האחרונות גרמו לכולנו לחשוב על המהירות בה החופש נלקח מאיתנו כמו גם האזעקות בחיפה הפחיתו משמעותית את היציאה החופשית לטיולים בטבע. במאמרה של דגנית רוזנטל על מושג החופש היא מציינת כי אדם מרגיש את תחושת החופש והשחרור כאשר המציאות אותה הוא חווה היא על פי בחירתו. ויקטור פרנקל בספרו "האדם מחפש משמעות" מדבר על החופש ואומר כי לא משנה עם אילו חוויות חיים אנו מתמודדים, תמיד יש לנו את החופש הפנימי להחליט על הגישה שלנו, ולהישאר נאמנים לעצמנו. פרנקל מגיע למסקנה שאין תשובה כללית למשמעות החיים. כל אחד חייב לענות על השאלה בעצמו.

אנו מוצאים את המשמעות הייחודית שלנו בהתבסס על הנסיבות שלנו, מערכות היחסים שלנו וחוויותינו. החיים בעצם בוחנים אותנו, והתשובה מתגלה באופן שבו אנחנו מגיבים. מתוך זאת אני מחפשת בפרויקט שלי את החיבור בין תחושת השחרור לבחירה האישית של כל מצולמת. הז'אנר בו אני מצלמת הוא פורטרט מבויים. כאשר הצילומים כולם מתמקדים ביחסי דמות – רקע בטבע מכיוון שהטבע מסמל לי את החופש והשחרור.

ז'אנר צילום הפורטרט המתייחס לדימוי (בציור, פיסול, צילום או מדיה אחר) שמייצג אדם. אף על פי שלפורטרט יש הגדרות ופרשנויות רבות ואין לו מראה אחיד, לרוב מדובר בהדגשת הפנים וההבעה. מטרת הפורטרט היא להציג דיוקן, אישיות, ולפעמים מצב רוח. בצילום הכוונה היא לרוב לצילום מבויים ולא לצילום חטף. המצולם מודע למצלמה ומציג את עצמו לאמן ולצופה. צילום פורטרטים התפתח מהציור המסורתי של פורטרטים שהיה נפוץ במאות הקודמות בתחום הצילום פורטרטים המבויים מעבר לעניינים הטכניים, צלמים ומצולמים נתקלו בבעיות חברתיות ותרבותיות. הם נדרשו לחשוב: איך צריך להצטלם? כיצד עומדים נכון מול המצלמה? איזו הבעה מומלץ לעטות? מה עושים עם הידיים? מה לובשים? מה מחזיקים? מגזינים?

מיוחדים כתבו הנחיות למצולמים והציעו הצעות לשיפור הפורטרט. בסטודיו היה אפשר למצוא אביזרים, רקעים ומלבושים מהודרים. צלמים התמחו בהבאה לידי ביטוי את אופיו של המצולם דרך הבעת הפנים והתאורה. צלמים ומצולמים השתמשו לעתים בעזרים כמו ביגוד, רקעים וחפצים כדי ליצור למצולם דימוי הולם.

בתקופה שבה היה הפורטרט המצולם עדיין יקר ונדיר ונעשה בעיקר בסטודיו, בלט בו אלמנט של התחפשות ושל מופע שבו המצולם "משחק" את עצמו ומציג את "דמותו

הצילומית" באופן אילוסטראטיבי. עם הוזלת הפורטרט והפיכת המצלמה למכשיר ביתי נפוץ נעשו

הפורטרטים יומיומיים יותר, ופחות חמורים ומוקפדים. אך בתחום הצילום המבויים, הפורטרט המצולם, שמר על זיקה לאותה משחקיות אילוסטראטיבית והצגת ה"עצמי" באופן מכוון ומתוכנן. לאור כל זאת אני מביאה את ה"עצמי" של המצולם באמצעות בימוי של תחושות שחרור בטבע בעבודה משותפת עם המצלמת וחשיבה על ביגוד, אביזרים ולוקיישן. בעבודת החקר בחרתי להציג את הצלמים Justine Kurland ואת Ryan Mcginley שני צלמים שעסקו בנושא של שחרור וחופשיות בטבע.

פרק 2 - מקורות השראה -

ג'סטין קורלנד (Justine Kurland) -

צלמת ואמנית חזותית אמריקאית אשר נולדה בשנת 1969 בניו יורק, ארצות הברית. ג'סטין קורלנד היא אמנית אמריקאית הבוחנת בעבודתה את הנוף האמריקאי ואת הדמויות המאכלסות אותו, תוך אתגור הנרטיב הגברי המסורתי של המרחב. צילומיה, שנעשו במהלך מסעות ברחבי ארצות הברית, מתמקדים בנשים החיות בשולי החברה ומציעים פרשנות חדשה למושגים של חופש, מרד וזהות. בעבודותיה היא יוצרת עולם חלופי, בו נשים מתקיימות באופן עצמאי וחסר גבולות, ובכך מציעה חזון פמיניסטי של המרחב האמריקאי.

-הקשר של ג'סטין קורלנד הנבחר לנושא פרויקט הגמר-

הקשר של ג'סטין קורלנד לנושא פרויקט הגמר שלי, העוסק בתשוקה לחופש, מתבטא בכך שעבודותיה חוקרות את נושא החופש דרך דימויים של נשים החיות בטבע, מחוץ למסגרות חברתיות ומבלי להרגיש לחוצות או מוגבלות. העבודות שלה, כמו הפורטרטים של נערות בטבע, משדרות תחושת שחרור ואוטנטיות שמתחברת באופן ישיר לרעיון של חופש פנימי, שפרנקל דיבר עליו, כמו גם לרעיון של בחירה אישית שמופיעה במאמרה של דגנית רוזנטל.

-האמן ופועלו - סגנון צילום ומאפיינים טכניים-

סגנון הצילום של ג'סטין קורלנד מתמקד בנוף הפתוח ובנשים החיות בו, תוך שמירה על תחושת שחרור, טבעיות ועצמאות. היא משתמשת בטכניקות של צילום פורטרט מבויס, כשהמצולמות מודעות למצלמה אך עדיין משדרות חופש אמיתי. העבודה שלה מתאפיינת בתשומת לב רבה לפרטי הרקע, כשהטבע עצמו תופס מקום חשוב בתוך הדימוי. קורלנד משתמשת בתאורה טבעית שמשלבת את האור והצל בצורה שמחמיאה לדמויות ונותנת להן תחושת קיום חופשית בתוך המרחב הפתוח. ברוב הצילומים שלה היא יוצרת קומפוזיציות רחבות שמדגישות את הקשר בין הדמות לטבע, ומביאות את הצופה להרגיש כאילו הוא חלק מהסיפור שהיא מספרת.

-תמונה לדוגמה שמתכתבת עם הפרויקט שלי-

-ניתוח תמונות-
תמונה 1 - Pink Tree / עץ ורוד (1999)

סדרת "צילומי נערות (1997-2002) (Girl Pictures) - עוסקת בתיאורים של נערות שמדמיינות את עצמן כמשוחררות מהחיים הביתיים והחברתיים, יוצרות קהילה משלהן. הצילומים מבוססים על רעיון של "בריחה" מהמציאות הקיימת והקמה של עולם פרטי ומגן, שבו נערות חיות בקהילתיות ומבצעות פעולות של מרד ושל טיפול הדדי אחת בשנייה.

-תיאור האובייקט של הצילום-

בתמונה נראית אישה מטפסת על עץ דובדבן פורח, כאשר מאחוריה נוף של נהר, שביל הליכה וכמה עצים נוספים. העיר ברקע נמצאת במרחק, וקו הרקיע שלה מטושטש מעט. התאורה חמימה ורכה, מה שמרמז על שעות הזהב (זריחה או שקיעה).

-תיאור רעיוני ותכני-

הצילום משדר תחושת חופש, הרמוניה עם הטבע ונוסטלגיה. הבחירה בלוקיישן, על שפת הנהר עם העצים הפורחים, מעניקה תחושת התחדשות ואביביות. האדם הממוקם בעץ

משדר קשר עמוק לטבע, ילדותיות או רצון לבריחה זמנית מהשגרה. אם התמונה היא חלק מסדרה, ייתכן שהיא עוסקת בחיבור בין אדם לסביבה או ברגעים אינטימיים של שלוה.

-פרשנות אישית-

התמונה מעוררת תחושת רוגע והתחברות לטבע. היא מזכירה חוויות ילדות של טיפוס על עצים, או רגעים של שקט בטבע. יש בה אלמנט של חופש אישי, מעין הפסקה קטנה מהמציאות העירונית שמופיעה ברקע.

- **עדשה** - כנראה עדשה רחבה, כדי לתפוס את כל המתרחש בתמונה (העץ, האישה והנוף).
- **פרספקטיבה** - יש אשליה של יצירת עומק בפריים, נקודת המגוז / ההיעלמות נמשכת עם הקו של הנהר והשביל.
- **מהירות תריס** - כנראה גבוהה יחסית, שכן האובייקטים חדים והתנועה מוקפאת (האישה על העץ אינה מטושטשת).
- **עומק שדה** - יש עומק שדה רדוד, הדמות והעץ בפוקוס ברור אבל הרקע (הנהר, העיר והעצים הרחוקים) מטושטש יחסית.
- **קומפוזיציה של הדמות** - מתאפיינת במרכז העץ והדמות, מעניק פוקוס ברור ומעניק תחושה של איזון. הדמות משתלבת עם העץ, בעוד הרקע מוסיף תחושת מרחב ועומק. הקווים הדינמיים של ענפי העץ מובילים את המבט של הצופה ויוצרים עניין ויזואלי.
- **צבעוניות** - צבעים חמים של שקיעה עם ניגודיות לכחול של הנהר. יש את הצבעים הורודים של הפריחה הבולטת במרכז הצילום ויוצרת ניגודיות עם הירוק של הדשא והעצים.
- **תאורה** - ישנה תאורה טבעית, אור של שקיעה מפוזרת ורכה, לא ישירה מידי. כיוון האור מגיע מהצד, מדגיש את הטקסטורות ויוצר ניגודיות טבעית אבל לא חדה מידי.
- **זווית צילום** - מנקודת מבט טבעית, גובה עיניים. התמונה מצולמת בלונג שוט המאפשרת לראות את הסביבה של הדמות.

תמונה 2 - Candy Toss/זריקת ממתקים (2020)

סדרת "צילומי נערות (1997–2002)" (Girl Pictures) - עוסקת בתיאורים של נערות שמדמיינות את עצמן כמשוחררות מהחיים הביתיים והחברתיים, יוצרות קהילה משלהן. הצילומים מבוססים על רעיון של "ברייחה" מהמציאות הקיימת והקמה של עולם פרטי ומוגן, שבו נערות חיות בקהילתיות ומבצעות פעולות של מרד ושל טיפול הדדי אחת בשנייה.

-תיאור האובייקט של הצילום-

בתמונה יש שלוש נערות צעירות בשדה פתוח עם שביל עפר שמתפתל ברקע. הן לבושות בבגדים יומיומיים - ג'ינסים רחבים וחולצות קצרות. שלושתן בתנועה: אחת מרימה את ידה למעלה, השנייה מטה את הראש שלה לאחור, והשלישית מחזיקה מקל של בועות סבון. הרקע כולל נוף ירוק עם עצים באופק ושמים בהירים.

-תיאור רעיוני ותכני-

התמונה משדרת תחושת חופש ונעורים. אם זה התנועה של הדמויות או הבגדים הלא רשמיים שיוצרים אווירה של רוגע ופשטות. השימוש בשדה הפתוח מדגיש תחושת מרחב

ושחרור. הדמויות נסחפות עם הרגע ויוצרות תחושה של ניתוק מהעולם החיצון, הצילום עשוי להעביר מסר של הנאה מהרגע והחיים הפשוטים.

-פרשנות אישית-

התמונה מעוררת תחושה נוסטלגית וזכרונות ילדות, מחזירה לרגעים פשוטים ותמימים של משחקים בחוץ. היא מעבירה תחושה של קלילות ושמחה דרך התנועה החופשית של הדמויות בטבע, כאילו הן לרגע שוכחות מהעולם סביבן ופשוט נהנות מהרגע, בלי דאגות.

- **עדשה** - כנראה עדשה רחבה, מאפשרת לכלול את הדמויות וגם את הנוף הסובב אותן.
- **פרספקטיבה** - יוצרת עומק בזכות השביל המתפתל שנעלם עם האופק, מוסיף לתחושת המרחב שאנו מקבלים מהתמונה.
- **מהירות תריס** - כנראה גבוהה, תנועת הדמויות מוקפאת באופן ברור.
- **עומק שדה** - בינוני עד עמוק, הדמויות חדות. הרקע נשאר קריא אבל לא גונב את הפוקוס.
- **קומפוזיציה של הדמות** - פרוסות בשליש הימני והשמאלי של הפריים, מעניק תחושת מרחב ותנועה. הדמויות - משתלבות בנוף באופן טבעי. הקומפוזיציה מאוזנת, הדמויות רינן ממורכזות לגמרי אלא פזורות בתמונה ומנצלות בכך את שטח הפריים. התמונה היא תמונה דינמית ואין בתמונה סימטריה ברורה (עדיין יש איזון בין האלמנטים והדמויות בפריים).
- **צבעוניות** - הצבעים בתמונה חמים ורכים עם שילובים של ירוק כחול וצהוב. ניגודיות טבעית ועדינה של הנוף עם הדמויות.
- **תאורה** - ישנה תאורה טבעית, האור רך ומפוזר. נראה שזאתי תאורת יום מעוננת.
- **זווית צילום** - מנקודת מבט בגובה עיניים בגודל פריים שנראה מדיום - לונג שוט, כולל בתוכו את הדמויות ואת הסביבה הרחבה.

-תמונה 3-The Wall / הקיר (2020)

סדרת "צילומי נערות (2002-1997) (Girl Pictures) - עוסקת בתיאורים של נערות שמדמינות את עצמן כמשוחררות מהחיים הביתיים והחברתיים, יוצרות קהילה משלהן. הצילומים מבוססים על רעיון של "בריחה" מהמציאות הקיימת והקמה של עולם פרטי ומגן, שבו נערות חיות בקהילתיות ומבצעות פעולות של מרד ושל טיפול הדדי אחת בשנייה.

-תיאור האובייקט של הצילום-

בתמונה ישנן חמש נערות שהולכות בתוך נחל רדוד עם מים זורמים, ללא נעליים. הן לבושות בבגדים יומיומיים - ג'ינסים, חולצות טריקו, סרבליים - בסגנון טבעי. שתיים מהן נמצאות בקדמת הפריים, בעוד שהשאר יוצאות מתוך מבנה בטון ברקע, שנראה כמו מנהרת ניקוז/מעבר מים. הצמחייה הירוקה משולבת בסביבה העירונית-תעשייתית, וזרימת המים מדגישה את התחושה הטבעית של הסצנה.

-תיאור רעיוני ותכני-

הצילום מעביר תחושה של הרפתקה, נעורים, שייכות וקשר חברתי. הבנות נראות טבעיות ומשוחררות, וכפות הרגליים היחפות שלהן מדגישה חיבור לטבע ולעצמאות. הבחירה לצלם אותן יוצאת מפתחי בטון אל האור עשויה לסמל מעבר, גילוי עצמי.

-פרשנות אישית-

התמונה מעוררת תחושה של חופש והרפתקנות. היא מזכירה לי סצנות מסרטי התבגרות בהם דמויות חוות רגעים של חופש רגעי ותחושה שאין גבולות. העובדה שהן נעות קדימה במבט קדימה יוצרת תחושה של ביטחון ועוצמה נשית.

- **עדשה** - כנראה עדשה רחבה יחסית (50 מ"מ), ניתן להבחין בעומק שבתמונה.
- **פרספקטיבה** - יש עומק ברור בתמונה, הקווים של הנחל והמהנה מתכנסים אל הרקע. מוסיף לתחושת המרחב.
- **מהירות תריס** - כנראה בינונית, הדמויות חדות אך הזרימה של המים מראה מעט תנועה, יוצר תחושת חיים בתמונה.
- **עומק שדה** - בינוני עד עמוק, כל הדמויות בפוקוס ברור, הרקע גם הוא קריא. לא מדובר בעומק שדה רדוד - הסביבה לא מטושטשת.
- **קומפוזיציה של הדמות** - הדמויות מחולקות על פני הפריים בצורה מאוזנת. הן בולטות על רקע כהה יחסית, מה שמפריד אותן ויוצר עליהן פוקוס. הדמויות המרכזיות ממוקמות באופן יחסית סימטרי במרכז הפריים. ישנה דינמיות בתמונה, הנערות בתנועה שהן מתדמות לכיוון המצלמה.
- **צבעוניות** - צבעים טבעיים, שילוב של ירוקים, חומים, כחולים ואפורים.
- **תאורה** - יש תאורה טבעית, כנראה שעות הבוקר המאוחרות או אחר הצהריים. איכות האור רכה ומפוזרת (כנראה בגלל עננות או צל מהעצים שמסננים את האור). אין ניגודים חזקים של אור וצל, יש מספיק הפרדה בין אובייקטים לרקע.
- **זווית צילום** - בגובה עיניים של המצלמות, מחזק את תחושת האותנטיות בפריים. זווית הצילום ישרה - לא מנמיכה או מגביהה. גודל הפריים הוא מדיום שוט, מאפשרת לראות גם את הדמויות וגם את סביבתן.

ריאן מקגינלי (Ryan McGinley) -

ריאן מקגינלי, נולד בשנת 1977 בניו ג'רזי, הוא צלם אמריקאי שהתפרסם בצילומים המתעדים את תרבות הרחוב והחופש של הנעורים. בתחילת דרכו צילם את חבריו (סקייטרים, אמני גרפיטי ומוזיקאים) בסצנות ספונטניות של חיי לילה, מרד וחופש. עם השנים עבר לביים סצנות מתוכננות יותר, תוך שימוש בטכניקות כמו תאורה דרמטית ואפקטים מיוחדים ליצירת אווירה חלומית. בעבודותיו הוא מתמקד בגוף האדם כחלק מהנוף, כשהוא משלב טבע פראי עם תחושת שחרור מוחלטת.

-הקשר של ריאן מקגינלי הנבחר לנושא פרויקט הגמר-

הצילומים של ריאן מקגינלי משדרים תחושת חופש ושחרור, ומבוססים על חוויות של חיבור לטבע ולחיים חופשיים, שבהן הדמויות חיות במרדנות ובשמחה. בעבודותיו הוא מציג את הדור הצעיר, המבעבע מרגשות של חופש, חקירה והתנסויות. בפרויקט שלי אני שואפת להעביר את אותם רעיונות על חופש, אך דרך גישה של נערות שמבטאות את רצונן להיות חופשיות בטבע. מקגינלי מציע דרך בה ניתן לשלב את האישי עם הציבורי, והצילומים שלו מדגישים את המעבר בין מציאות מסוימת לבין מציאות חופשית. בעבודותי אני אעבוד על חיבור דומה, תוך הצגת נערות במרחבים טבעיים שמאפשרים להן להתנסות בחוויות של חופש פנימי, חקירה ותחושות של שחרור.

-האמן ופועלו - סגנון צילום ומאפיינים טכניים-

ריאן מקגינלי פועל בתחום הצילום הקונספטואלי ומתמקד בצילום של דימויים שמייצגים את חוויית החופש, השחרור והנוער. העבודות שלו מאופיינות בשפה ויזואלית חיה ומלאה בתנועה. ריאן מקגינלי צילם פורטרטים מבוהמים של קבוצות צעירים במרחבים פתוחים, ובצילומיו הוא יוצר תחושות של חיבור לטבע, לתחושת החופש ולחיים מלאי מרדנות. הוא לא מתמקד בפרטים טכניים יותר מדי, אלא בשאיפה שלו להדגיש את הדינמיקה האנושית, תחושות השחרור והחיבור בין הדמויות לבין הסביבה שלהן.

-תמונה לדוגמה שמתכתבת עם הפרויקט שלי-

-ניתוח תמונות-

-תמונה 1 - Dakota (Hair) (2004)-

סדרת "טיול דרך (2000-2005) (Roadtrip) - עוסקת במסעות של קבוצת צעירים ברחבי ארצות הברית, כשהם חוגגים את תחושת החופש וההרפתקה. הצילומים מציגים חוויות ספונטניות בטבע, כמו ריצה בשדות וקפיצות לנחלים. באמצעות תאורה טבעית וצבעים חיים, ריאן מקגינלי יוצר אווירה של שחרור ומסע, כשהתמונות מציגות בעזרת האנשים והסביבות את תחושת החיבור לחופש ולחיים מלאים וממצאים שאין דאגות ואחריות.

-תיאור האובייקט של הצילום-

בתמונה ישנה אישה שיושבת בחלק האחורי של רכב, ככל הנראה טנדר, כאשר שערה עף ברוח כנגד כיוון הנסיעה. היא מחזיקה כוס לבנה, נשענת מעט קדימה. הרקע מטושטש, מה שמעיד על תנועה מהירה, והוא מציג נוף מדברי או ערבה רחבה עם הרים באופק.

-תיאור רעיוני ותכני-

הצילום מעביר תחושת חופש, תנועה, ואולי אפילו קצת בדידות או רגע של הדמות בהתבוננות פנימית. הבחירה במיקום המדברי מוסיפה תחושה של שקט ומרחק מהעולם העירוני. הרוח החזקה ושערה של האישה שמתנופף יוצרים תחושת חוסר יציבות או חוסר שליטה.

-פרשנות אישית-

הצילום נותן תחושה של חופש ורוגע, אבל גם קצת הרפתקה, כאילו אפשר פשוט להמשיך לנסוע בלי לדעת לאן. הנוף הפתוח נותן הרגשה של בריחה מהשגרה, רגע של שקט ופשטות. זה מעלה רצון לעצור את הזמן וליהנות מהרגע בלי לחשוב על מה שמחכה בהמשך.

- **עדשה** - עדשה רחבה או נורמלית, מאפשרת לכלול גם את הדוגמנית וגם את הסביבה.
- **פרספקטיבה** - קווי האופק מרמזים על התכנסות ברקע, יוצר עומק בתמונה.
- **מהירות תריס** - כנראה יחסית נמוכה, הרקע מטושטש ומרוח אך האישה חדה. שימוש בטכניק "מריחת תנועה" שמדגישה את תחושת הנסיעה בתמונה.
- **עומק שדה** - עומק שדה רדוד, הדמות בפוקוס והרקע מטושטש (כדי להדגיש את התנועה שבפריים).
- **קומפוזיציה של הדמות** - הדמות ממוקמת במרכז הפריים, בזכות מיקומה של האישה היא המיקוד המרכזי שבתמונה ותופסת מקום רב בתמונה. הדמות ברורה ובניגוד אליה הנוף מטושטש. הקומפוזיציה דינמית מאוד, זה בא לידי ביטוי בתנועת הרקע, שיערה ושתיית המשקה שיש לה ביד תוך כדי צילום הפריים. אין במיטריה ברורה מה שמוסיף לתחושת הספונטניות של הצילום.

- **צבעוניות** – הצבעים בתמונה הם צבעים חמים – צהוב, כתום וכחול עמוק. צבעי שמש ומדבר שתורמים לאווירה החמימה והטבעית. ישנה גם ניגודיות גבוהה בין השמש לצללים הרכים.
- **תאורה** – ישנה תאורה טבעית בתמונה, ככל הנראה אור שמש. נראה שהתמונה צולמה בערך בשעות הצהריים המאוחרות (בשל הצבעים החמים).
- **זווית צילום** – צולם מגובה עיניים, זווית ישרה ובשל התנועה נוצרת תחושה של נקודת מבט ייחודית. מדובר בגודל פריים של מדיום שוט – קרוב מספיק בשביל לראות פרטים רגשיים אבל גם מספיק רחב כדי לכלול את הנוף שבסביבה.

תמונה 2 – Nest (2017)

סדרת "טיול דרך (2005–2000) Roadtrip" – עוסקת במסעות של קבוצת צעירים ברחבי ארצות הברית, כשהם חוגגים את תחושת החופש וההרפתקה. הצילומים מציגים חוויות ספונטניות בטבע, כמו ריצה בשדות וקפיצות לנחלים. באמצעות תאורה טבעית וצבעים חיים, ריאן מקגינלי יוצר אווירה של שחרור ומסע, כשהתמונות מציגות בעזרת האנשים והסביבות את תחושת החיבור לחופש ולחיים מלאים וממצאים שאין דאגות ואחריות.

-תיאור האובייקט של הצילום-

בתמונה מופיעה דמות עירומה השוכבת על הקרקע בתוך יער מלא בעלים צהובים. ראשה מכוסה בעלים יבשים, נראת כמעט נטמעת בסביבה. התאורה חמימה, והאור חודר מבעד לעצים, יוצר זוהר טבעי ומדגיש את המרקמים של העלים והגוף.

-תיאור רעיוני ותכני-

הצילום עוסק ומתמקד בקשר העמוק בין הגוף האנושי לטבע, תוך חקירה של רעיונות כמו חזרה למקורות, התמזגות עם הסביבה, פגיעות והתחדשות. הבחירה בלוקיישן, יער בעונת הסתיו, מעמיקה את המסר הרעיוני, שכן הסתיו מסמל תהליכי שינוי, מחזוריות, דעיכה וצמיחה מחדש. מדגיש את האחדות בין האדם לטבע, ולהציג את הגוף האנושי לא כנפרד ממנו, אלא כחלק בלתי נפרד מהמחזוריות וההרמוניה של העולם הטבעי.

-פרשנות אישית-

הצילום מעורר תחושה של שלווה אך גם של שבריריות - הגוף חשוף, מונח בטבע כמו חלק ממנו, ללא הפרדה ברורה בין הדמות לסביבה. הוא מעלה מחשבות על מחזוריות החיים, על היכולת להשתלב ולהיעלם בתוך העולם שסביבנו.

- **עדשה** - עדשה נורמלית או רחבה, מאפשרת הכללה גם של הדמות וגם של הסביבה בצורה טבעית.
- **פרספקטיבה** - תחושה של עומק בזכות הקווין שנוצרים מהעצים והרקע הטבעי.
- **מהירות תריס** - גבוהה יחסית, התמונה היא חדה ואין טשטוש תנועה בה. האור והצל משתלבים באופן רך ללא מריחת אמנטים.
- **עומק שדה** - עומק שדה בינוני, הדמות חדה, אך הרקע לא מטושטש לחלוטין.
- **קומפוזיציה של הדמות** - הדמות ממוקמת בצד הימני של הפריים, הדמות שוכבת לאורך הפריים ומיקומה לא בהכרח חותך בצורה מדויקת את קווי השלישים, נראה שממוקמת קרוב למרכז ימין של הפריים. המות משתלבת כמעט לחלוטין בנוף, שהעלים על גופה יוצרים חיבור ויזואלי עם הקרקע. תמונה שלווה וסטטית. אין סימטריה מובהקת אך הקומפוזיציה מאוזנת בזכות העלים והאור.

- **צבעוניות** – מתאפיין בצבעים חמים – גווני כתום, צהוב, חום וזהב. הצבעים החמים שולטים בתמונה, תורמים לתחושת החיבור לטבע. ישנה ניגודיות בינונית – יש אור רק שמאזן בין האזורים הכהים והבהירים.
- **תאורה** – התאורה היא טבעית, אור שמש שחודר מבעד לעצים ולעלים. כנראה צולם בשעות הזהב (זריחה/שקיעה), כשהשמש נמוכה ויוצרת אור חם.
- **זווית צילום** – זווית הצילום היא כנראה מעל גובה עיניים, אך בזווית נמוכה יחסית. גודל הפריים הוא ככל הנראה מדיום לונג שוט – מספיק רחב כדי להראות את הנוף אך גם מספיק קרוב כדי להדגיש את הגוף והפרטים.

India (Monkey Brains) תמונה 3- (2013)

סדרת "טיול דרך (2000-2005)" (Roadtrip) - עוסקת במסעות של קבוצת צעירים ברחבי ארצות הברית, כשהם חוגגים את תחושת החופש וההרפתקה. הצילומים מציגים חוויות ספונטניות בטבע, כמו ריצה בשדות וקפיצות לנחלים. באמצעות תאורה טבעית וצבעים חיים, ריאן מקגינלי יוצר אווירה של שחרור ומסע, כשהתמונות מציגות בעזרת האנשים והסביבות את תחושת החיבור לחופש ולחיים מלאים וממצאים שאין דאגות ואחריות.

-תיאור האובייקט של הצילום-

בתמונה נראית אישה תלויה הפוכה על ענף של עץ גבוה, השיער הג'ינג'י שלה נשמט כלפי מטה. הענפים החשופים יוצרים רשת סבוכה שיוצרת טקסטורה מעניינת ברקע עם עלים יבשים המפוזרים עליהם. צבע השמיים מעומעם בגוונים של כחול וסגול, והזווית יוצרת תחושת עומק חזקה.

-תיאור רעיוני ותכני-

התמונה מעוררת תחושת חופש והתנתקות מהכבלים של היום-יום, כמיהה לחזרה לטבע ולפשטות. הצבת הדמות בתנוחה לא שגרתית יוצרת תחושה של שחרור מוחלט והתמסרות לכוחות של הטבע, מה שמדגיש את הקשר ההרמוני בין האדם לסביבתו וכמה הוא מרגיש בנוח ובחופשיות במעמד שהוא הציב את עצמו. המשחק בין הגוף האנושי למרחב הטבעי משקף איזון עדין בין שליטה לויתור ומעורר מחשבה על גבולות החופש האישי וכיצד הוא בא לידי ביטוי דרך הגוף והמרחב.

-פרשנות אישית-

התצלום מעורר תחושת חופש ושחרור, אך גם מעט מתח – לא ברור אם הדמות חווה רוגע או רגע של אי ודאות. יש תחושה של חיבור לטבע ושל התמסרות לסביבה, מה שיוצר דיאלוג בין האדם למרחב שסביבו. תנוחת הדמות והאופן שבו היא משתלבת בנוף גורמים לי לחשוב על השפעת הסביבה עלינו ועל הדרך שבה הגוף שלנו יכול לבטא רגשות דרך תנועה. הצילום מציג רגע שנראה טבעי וספונטני, אך בו זמנית גם מעורר מחשבה על הבחירות שעומדות מאחוריו.

- **עדשה** – שימוש בעדשה רחבה כדי לכלול את כל הענפים הרבים שלוקחים חלק משמעותי מהמקום בפריים.
- **פרספקטיבה** – הקווים המתכנסים של העצים מובילים לעומק, מעניקים תחושה של נועה מסוימת בתוך הצילום.
- **מהירות תריס** – מהירות התריס גבוהה, הדמות והענפים חדים וברורים, אין מריחה של תנועה מסוימת.
- **עומק שדה** – עומק שדה רדוד – בינוני, הדמות והענפים הקרובים חדים אך הרקע, השמיים והענפים הרחוקים מעט מטושטשים.

- **קומפוזיציה של הדמות** – הדמות המרכזית בתמונה ממוקדת במרכז כאשר כל הענפים שבתמונה עוטפים את דמותה מכל צידי הפריים, יוצרים תחושה של מסגרת טבעית. התמונה דינמית בש הקומפוזיציה הייחודית שלה והתנוחה של הדמות. אין סימטריה ברורה, אבל הענפים יוצרים מסגרת מאוזנת שמדגישה את הנושא המרכזי – הדמות.
- **צבעוניות** – הצבעוניות נעשה בין צבעים חמים לקרים – השיער הכתום של האישה והעלים החומים אל מול הרקע הקר של השמיים והענפים. גוון השיער של המות היא הינה האלמנט הדומיננטי, מדגיש על נוכחותה.
- **תאורה** – תאורה טבעית של אור יום, נראה ששעות אחר הצהריים / בשעות הבוקר המוקדמות. התאורה היא רכה בפריים ומתפזרת באופן טבעי, אין צללים חדים או ניגודים דרמטיים. כיוון התאורה הוא צדדי ומעט עליון, יוצר תחושה של נפת.
- **זווית צילום** – הצילום נעשה מלמטה כלפי מעלה מה שמעצים את תחושת הגובה. זווית הצילום היא נמוכה – יוצרת תחושת התבודדות מהקרקה. גודל הפריים הוא לונג שוט – מאשר הכללה של הדמות בתוך הקומפוזיציה ולשלב את הענפים הרבים שמסביב.

המקור אומנות שבחרתי להשתמש זהו השיר- לב חופשי של מוקי

<https://www.youtube.com/watch?v=BQUwvwwgNpNs>

השיר מתאר כיצד תחושת החופש מאפשרת לאדם לפועל ללא עכבות. שחרור מכל הדברים אשר מכבידים עלינו ומאפשרים לנו להגיע לאושר המתואר כאור. בחרתי בשיר אשר משקף כיצד תחושת החופש היא בידינו וניתן לקבל החלטה לבחור להיות "חופשי". החופש מתאר את ביטול ההגבלות שנכפות עלינו ובחירה לפעול על פי רצוננו. העבודה שלי מתמקדת בנושא החופש שלי כנערה בעולם בו החופש יכול להילקח ברגע. בוחרת אני להיות בשליטה על חיי והציב אותו כמטרה. השיר מציג את נושא החופש כבחירה אישית ולחיות ללא פחד. הדרך להיות חופשי הוא באמצעות שחרור מכבלים של העבר. השיר עבורי הוא אופטימי ומהווה עבורי השראה.

ביבליוגרפיה-

פרנקל ויקטור,, האדם מחפש משמעות

מתוך :

<https://nadyalobak.com/%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%9C-5-%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%95/>

רוזנטל דגנית , אל החופש מתוך אתר אישי:

<https://www.dganitro.com/%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9>

https://www.boredpanda.com/nature-portrait-photography-raggana-lithuania/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic

Ryan Mcginley:

<https://ryanmcginley.com/roadtrip/jzgqwgtxw8yy6sqjocl6vtmjnm7f>

<https://www.guggenheim.org/artwork/artist/ryan-mcginley>

Justine Kurland:

<https://www.justinekurland.co>

<https://www.justinekurland.com/work/girl-pictures-19972002>

השיר "לב חופשי", מוקי:

<https://www.youtube.com/watch?v=BQUwvvgNpNs>