

Cerati on innostunut henkilökohtaisesta projektistaan Enkelit. Kuvien ideat syntyvät usein kuvaustilanteessa – inspiraatio tulee malleista ja tunnelmasta.

TIINA PUPUTTI

Yksikin kuva voi muuttaa kaiken DAVIDE CERATI

Davide Cerati on Pohjois-Italiassa toimiva ammattivalokuvaaja, joka ottaa sekä mainos- että muotokuvia. Lisäksi hän kuvaa paljon omia taiteellisia projekteja. Valokuvausalalla hän on ollut useita vuosia.

– Intohimo on oleellisinta valokuvaajan ammatissa. Haluan pitää sitä yllä kuvaamalla erilaisia asioita. En pidä itseäni minkään valokuvauksen alueen erikoisosajana, haluan olla vain valokuvaaja. Eräänä päivänä kuvaan ruokaa, toisena päivänä muotokuvia. Näin intohimoni kuvaamiseen säilyy.

– Tällä hetkellä olen kiinnostunut ihmisten kuvaamisesta erilaisiin tarkoituksiin: mainoksiin, muotokuviksi tai omiin taiteellisiin projekteihin.

– Ihminen on kiehtova kuvauskohteena. Kuvaustilanne on aina yllätyksellinen ja hetkellinen. Se on täysin erilaista kuin ruuan, huonekalujen tai tuotteiden kuvaaminen. Hetki on tärkeintä, ei täydellinen valo ja pintojen toistuminen.

YKSINKERTAISUUS

Cerati kertoo valokuvailmaisunsa yksinkertaisuuteen vuosien varrella. Hänen tavoitteenaan on kaiken ylimääräisen karsiminen ja vain oleellisimman jättäminen kuvaan. Katsojan huomio kiinnittyy tärkeimpään: kuvattavaan aiheeseen.

– Pysin kohti minimalismia. Se ei kuitenkaan tarkoita minulle tyhjyyttä, vaan ainoastaan asioiden yksinkertaistamista ja tärkeän esiin nostamista. Samalla karsin vähemmän tärkeitä asioita tai poistan ne kokonaan. Myös asiakkaista yksinkertaisuus kuvissa on hyvä juttu.

Lähikuva on otettu alusvaatemallikuvauksen yhteydessä. Cerati kertoo ohjanneensa mallin haluamaansa asentoon. Hän oli kuvaillut toiveensa tunnelmasta ja ilmeestä jo aiemmin kuvaustauolla. Kuva ei ole osa toimeksiantoa, mutta silti Ceratin mielestä siitä tuli päivän onnistunein.

Cerati halusi hyödyntää varjoja ja symmetriaa kuvatessaan tätä kuvaa. Mallin asento on hyvin symmetrinen, ja sävyt ovat tummia. Tarkoituksellisesti tummasävyisestä kuvasta ainoana valkoisena kohtana pilkkahtaa mallin silmä, jonka intensiiviseen katseeseen katsoja pysähtyy. Kuva on otettu alun perin alusvaatemerkin mainokseen.

– Asiakas ei hyväksynyt tätä kuvaa. Tummat sävyt eivät miellyttäneet häntä. Minulle kuva oli merkityksellinen. Se sai minut näkemään ihmisen kuvauskohteena. Tämä oli käännekohta valokuvaajan urallani, kertoo italialainen valokuvaaja Davide Cerati.

Kuva tuoleista muistuttaa alusvaatekuvaa: kummassakin tummat sävyt ja varjot luovat mystisen ja kiehtova tunnelman. Cerati pitää työskentelyssä varjojen kanssa – usein varjojen läsnäolo on tärkeämpää kuin itse valo. Tämän kalusteluettelokuvan haasteellisuutta lisäsivät tuolien erilaiset materiaalit, jotka tuli saada esiin.

Malli on maailmanmatkaaja, joka kiertää paljon Kaukoidässä. Kuvan ottohetkellä hän kuvittelee lepäävänsä vaeltuttuaan koko päivän Kaukoidän metsissä. Cerati itse pitää otoksen valosta ja varjosta. Etuala jää varjoon ja luo intiimin vaikutelman. Taustalla oleva ikkuna valaisee vuoteen, ja katsoja voi mielessään kuvitella ikkunan taakse haluamansa maiseman ja maailman. Kuva on otettu Ceratin työhuoneessa Pirellin mainosta varten.

Yksinkertaisuus ja oleelliseen pyrkiminen ovat luonteenomaisia myös Ceratin henkilökuville. Hänestä on tärkeää pyrkiä kuvaustilanteessa niille rajoille asti, että saa kuvattavastaan ilmeen ja tunteen esiin. Joskus näin käy ihan sattumalta, joskus se vaatii ponnisteluja.

YLLÄTTÄVYYS

Cerati kuvasi vuosia eri tyyppisiä asetelmia, mm. ruokaa, tuotteita ja huonekaluja. Hän nautti asetelmien kuvaamisesta – tilanteiden tiukka hallinta teki tehtävistä mielenkiintoisia.

Cerati pitää kuitenkin työnsä mielekkyyden perustana jatkuvaa uuden etsintää, jossa usein sattumalla on osansa. Kuva, joka muutti kaiken Ceratin työskentelyssä, ei kelvannut asiakkaalle. Hän itse näki silti kuvassa jotain uutta, jota koh-ti halusi lähteä.

Ihmisten ja heidän muotokuviansa kuvaamisesta tuli Ceratille uusi intohimo. Rauhallisten asetelmien tilalle nousivat interaktiiviset, yllättävät tilanteet, käännteet, muutos ja hallitsemattomuus. Täydellisen kuvaustilanteen kontrolloinnin sijasta sen maagisen hetken etsiminen, joka erottaa hyvän kuvan huonosta.

ADRENALIINI

– Ihmisiä kuvatessa hetki on täynnä adrenaliinia. Kuvaustilanne on jatkuvaa taistelua kohtelai-

suuden ja sovinnaisuuden kanssa. Se on sen maagisen silmänräpäyksen etsimistä, jolloin täydellinen kuva syntyy. Tasapainoilet sillä rajalla, että kuvaajan ja kuvattavan välille kehittyy luottamus ja että kuvattava avaa itsensä kuvaajalle.

Ceratin mielestä tässä tilanteessa kuvaajan on oltava avoin kaikelle. Hänen päämääränään on saavuttaa maaginen hetki ja täydellinen kuva.

JOUSTAVUUS JA PYSYVYYS

Cerati pitää itseään vain valokuvaajana, eikä hän halua määritellä itselleen erikoisalaa. Joustavuus ja erilaisten tyylien yhdistäminen ovat hänen mielestään tärkeimmät valokuvaajan ominaisuudet tulevaisuudessa. Tätä asiakkaat haluavat, ja se on myös avain intohimon säilymiseen.

– Intohimoni ja avarakatseisuuteni säilyy aiheita varioimalla. Tämä on työni perusta.

Mutta on myös jotain, joka pysyy. Cerati on kuvannut jo jonkin aikaa Enkelit-sarjaa, josta hän on haltioissaan. Hän uskoo jatkavansa sarjan työstämistä elämänsä loppuun asti.

Enkeliteeman lisäksi häntä kiehtoo projektissa sen yllätyksellisyys ja hetkellisyys. Hän kertoo kuvien syntyvän usein ilman ennakkosuunnittelua:

– Inspiroidun malleistani ja tilanteen tunteesta.

Ceratin tuotantoa: www.cerati.it

Tila on rakennettu alusta loppuun Ceratin studioon, ja se on kuvattu tuotekuvaksi kalusteluetteloon. Cerati itse pitää kuvasta sen takia, että siinä on sekä seesteisyyttä että tilan tuntua. Lisäksi se on realistinen, mutta valaisu tuo siihen dramaattisuutta.

Cerati on tutkinut erilaisten raaka-aineiden mahdollisuuksia olla jotain ihan muuta kuin mitä ne alun perin ovat. Häntä kiehtoo ajatus siitä, että kuvassa oleva mustekala muuntuu toisessa ympäristössä tähdeksi tai kukaksi.