

Karla Tallas

INTERVIEW

EMOCE JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍM
ASPEKTEM DOBRÉ HUDEBNÍ FOTKY

KATARÍNA BENZOVÁ

KATARÍNA BENZOVÁ

EMOCE JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ASPEKTEM DOBRÉ HUDEBNÍ FOTKY

Katarína Benzová pochází ze slovenského městečka Liptovský Mikuláš a v současné době žije v Los Angeles. Již celou dekádu je dvorní fotografkou a také videografkou GUNS N' ROSES, jedné z největších a nejúspěšnějších hudebních formací na světě. Několik let spolupracuje také s AEROSMITH. Dokumentuje koncertní turné, dění v zákulisí i na cestách a také fotí promo fotografie. V minulosti spolupracovala se super skupinou THE DEAD DAISIES, a absolvovala turné například s AC/DC, KISS nebo DEF LEPPARD. Její fotografie se objevily v prestižních médiích jako Rolling Stone, italský Vogue, Forbes, Billboard, The New York Times a v dalších.

Katarínina dráha koncertní fotografky začala ve Vídni v roce 2010, kam byla pozvaná svým kamarádem na koncert GUNS N' ROSES. Tuto příležitost využila a kapesním fotoaparátem, který měla u sebe, nafotila záběry, které následující den zveřejnila na svém facebookovém profilu. Členové kapely si jejich fotek všimli a oslovili jí ke zkušebnímu nafocení několika dalších koncertů. V té době zrovna hledali fotografa. Uspěla a GUNS N' ROSES jí nabídli smlouvu. Kataríně se tak otevřela příležitost, o jaké sní fotografové, novináři, ale i fanoušci po celém světě. S celosvětově známými osobnostmi jí pojí pracovní i velmi blízké osobní vazby. To samozřejmě přitahuje pozornost, obdiv, ale i závist a žárlivost.

Životní příběhy mají množství různorodých scénářů. Mnozí jsou úspěšní a jiným se to nepodaří ani přesto, že jsou pro svůj cíl ochotni udělat cokoli. Jsou však i tací, na které čeká vítězství po dlouhém boji. Příběh Kataríny Benzové působí velmi spontánně, jako by její cestu řídil přímo sám osud. Nic se neděje náhodou a nejdůležitější roli hraje za všech okolností připravenost. Katarína získala ve 14 letech modelingovou smlouvu s prestižní agenturou ELITE MODEL LOOK. Zkušenost modelky jí dokonale připravila na dráhu koncertní fotografky, kde je nutná týmová spolupráce, rychlost, pohotovost, zvládání napjatých a stresových situací i schopnost přizpůsobit svůj život častému cestování a neustálým změnám.

Katarína Benzová se kromě hudební fotografie a dokumentaristiky také aktivně věnuje projektům podporujícím charitativní záměry a projektům zaměřeným na záchranu planety. Spolupracovala s nadací Nelsona Mandely – „Legacy Of Hope“, NAMI a pravidelně spolupracuje s nadací „Janie's Found“, za níž stojí frontman legendárních AEROSMITH, Steven Tyler. Založila neziskovou organizaci MISSION11, se kterou realizuje úspěšné promo kampaně a podporuje organizace se záměrem pomoci a zlepšit svět. Do kampaní angažuje i známé osobnosti s cílem oslovit co největšího počtu lidí v co nejkratší možné době pro co nejefektivnější podporu konkrétního projektu.

KATARÍNA BENZOVÁ

INTERVIEW

Jak vzpomínáte na dětství a na roky strávené s rodinou na Slovensku?

Mám nádherné vzpomínky. Vyrůstala jsem v Liptovském Mikuláši, obklopena horami, a tak vypadalo i moje dětství. Hodně času jsem trávila s rodinou v přírodě. Sbírali jsme houby, borůvky, opékali na chatě. Jsem za to nesmírně vděčná a naučilo mě to vážit si přírody a všeho, co nám matka Země dala.

Čím jste se toužila stát předtím, než se vám otevřela cesta k modelingu?

Nevzpomínám si, že bych tehdy měla nějaké speciální kariérní touhy. Milovala jsem sporty a přírodu.

Stala jste se modelkou ve věku 14 let. Jaký pro vás byl přechod z malého slovenského městečka do velkých světových metropolí? Co pro vás bylo v začátcích to nejtěžší, s čím jste se musela vyrovnat v souvislosti s touto životní změnou?

Byl to pro mě velký kulturní šok, hlavně když jsem žila v Japonsku. Nejtěžší bylo zvyknout si na nové prostředí, naučit se jazyky a postarat se sama o sebe. Jsem typ člověka, kterého lákají nové věci. Chci se toho naučit a dovědět co nejvíce. Těžké bylo i být daleko od rodiny a přátel, tenkrát ještě bez internetu nebo smartphonů. Ale zvykla jsem si a brala jsem to jako obrovskou příležitost procestovat svět a naučit se samostatnosti.

Co vás přimělo k rozhodnutí opustit svět modelingu a co vám tato zkušenost dala do života?

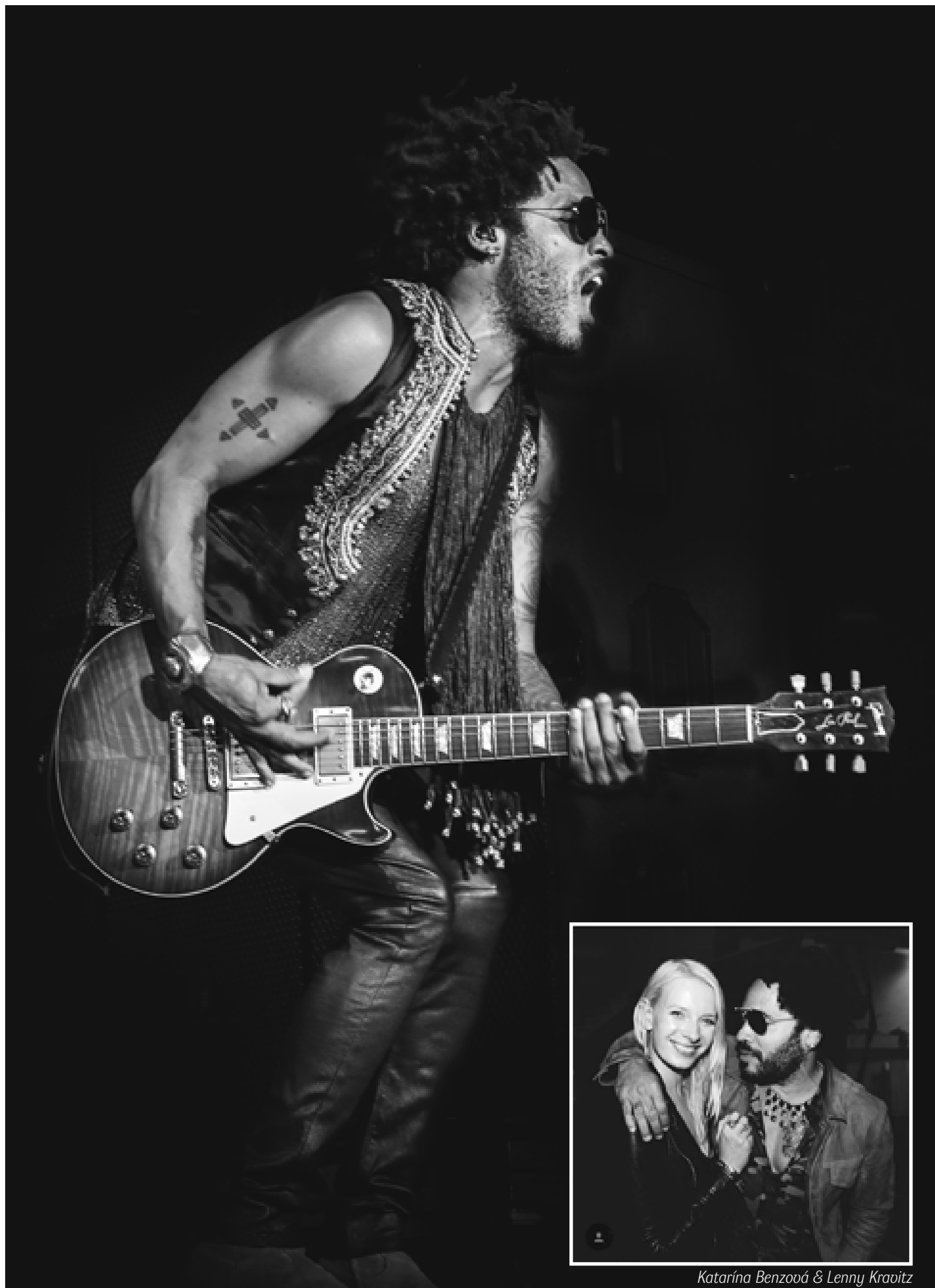
Dalo mi to vše, co jsem potřebovala a chtěla jsem se posunout dál. Už jsem z toho neměla co vytěžit. Měla jsem obrovskou touhu tvořit. Modeling mi dal hodně. Neustále jsem byla obklopena kreativními a inspirativními lidmi, a to mi pomohlo vidět svět úplně jinak. To, že jsem žila v různých koutech světa, mě hodně inspirovalo a otevřelo mi to dveře do míst, o kterých se mi ani nesnilo. Hlavně jsem se naučila samostatnosti a dravosti. Chtěla jsem v životě dosáhnout něčeho velké a modelingem bych toho nedosáhla.

Pózovala jste jako modelka fotografům, později se role otočila a stala jste se profesionální fotografkou. Jak vás zkušenost modelky ovlivnila jako fotografku?

Asi tím, že vím, jaké to je být na druhé straně objektivu a mám pro to pochopení. Spolupracovala jsem s úžasnými fotografy a všímala jsem si všeho kolem sebe. Nějak se to na mě po tolika letech před kamerou nalepilo a chtěla jsem tvořit.

Co vás na světě fotografie nejvíce přitáhlo, proč jste se rozhodla pro tuto cestu?

Fascinoval mě ten moment, kdy zmáčknete spoušť. Najednou se z toho momentu, který

Lenny Kravitz

Katarína Benzová & Lenny Kravitz

Katarína Benzová & Axl Rose (GUNS N' ROSES)

vidíte jen vy, stane skutečnost, která je navždy zaznamenána a můžete se podělit o svou vizi. Fotografie pro mě znamená zachycení emocí, pohybu nebo čehokoli, z mého úhlu pohledu. Mým cílem je vyvolat stejné emoce u člověka, který se na fotografii dívá.

Jste fotografka a rovněž videografka. K oběma profesím jste se dostala jako samouk. Zastáváte názor, že se touto cestou více otvírá vlastní kreativita a intuice, díky čemuž je pravděpodobně jednodušší objevit vlastní styl?

Ano, určitě. A jsem vděčná za to, že jsem se to naučila sama. Jinak by mě někdo učil, jak zachytit svět pohledem někoho jiného. Školy jsou skvělé na zvládnutí technických záležitostí kolem fotografie. Pokud ale chcete fotit profesionálně, nebude nikdo řešit, jestli jste to vystudovala.

Co vás odlišuje od ostatních fotografů, jak byste definovala svůj styl?

Sama to neumím říct, čím se má práce odlišuje od ostatních fotografů. To musí posoudit jiní. Preferuji černobílou fotografii, protože mám pocit, že více zachycuje emoce a pro oko tak není rušivý element barvy. Ale fotím i barevně. Záleží na okolnostech. Snažím se zachytit věci takové, jaké jsou a momenty, kdy jsou umělci ve svém vlastním světě a kde nic kolem neexistuje.

Jako fotografka a empatická žena, vnímáte nějaké rozdíly v přístupu k fotografii mezi ženami a muži?

Nedá se to až tak úplně posoudit, jelikož každá žena i muž jsou úplně jiní. Nerozdělovala bych je do rozdílných kategorií.

Internet a sociální sítě rapidně změnily celkový pohled na umění a nakládání s ním. Kvalitní umělecké fotografie často nahrazují neprofesionální záběry z mobilů či kompakťů, které v dnešní době publikují i velká a prestižní média. Jak vidíte budoucnost umělecké fotografie vzhledem k těmto faktům?

Je to velmi smutné, když to vidím, a skoro každý den s tím bojuji. Žijeme v hodně rychlém světě, ve kterém chtějí mít lidé informaci okamžitě bez ohledu na kvalitu. Hodně prestižních médií raději vydá nehezkou fotku z mobilu, než by měli pár hodin počkat až jim pošleme upravenou profesionální fotografii, která komplimentuje daného umělce, ale hlavně atmosféru koncertu. Pro mě je nejsmutnější vidět tisíce světélkujících mobilů na koncertě, kde ho většina lidí raději sledují prostřednictvím obrazovky svého telefonu, než aby si užívali samotný koncert. Co se týká umělecké fotografie, vidím to stále pozitivně. Vždy byli a budou lidé, kteří si umění i fotografií váží a obdivují je.

Slash (GUNS N' ROSES)

*„Máme velké štěstí,
že ji máme!
Ne každý má
na své straně
slovenskou bojovnou
mrchu, která navíc
umí dělat skvělé
fotky. Ha!“
(AXL ROSE,
GUNS N' ROSES)*

Axl Rose (GUNS N' ROSES)

*„Nikdo nezachytí kouzlo objektivu tak dokonale, jako ona.“
(DJ ASHA, GUNS N' ROSES)*

GUNS N' ROSES

“Hudba je formou umění, která dokáže ovlivnit naše emoce a pohled na svět.”

Katarína Benzová & Steven Tyler (AEROSMITH)

Spolupracujete převážně s hudebními ikonami. Co pro vás hudba znamená, jaký význam má pro váš život?

Hudba je pro mě neskutečně důležitá a jako většina lidí bych bez ní nedovedla žít. Je formou umění, která dokáže ovlivnit naše emoce a pohled na svět. Hudbu i muzikanty je potřeba podporovat.

Jste především koncertní fotografkou a jak sama říkáte, hudba je o emocích. Často si všímám, že se fotografové soustředí hlavně na to ukořistit co nejlepší záběry a hudbu vůbec nevnímají. Jak je to u vás, do jaké míry emoce v hudbě ovlivňují výsledek fotografie?

Je to ten nejdůležitější aspekt dobré hudební fotky. Ať už jsou to emoce z hudby samotné anebo hudebníků, kteří hudbu tvoří. Je to emotivní zážitek a je potřeba ho tak i zachytit, aby lidé tu hudbu slyšeli, i když se na fotku dívají.

Přihodí se vám někdy, že vás atmosféra koncertu nebo nějaké skladby vtáhne do děje natolik, že odložíte fotoaparát a jen si užíváte daný moment?

Ano, stává se mi to často. Mnohokrát, abych dokázala danou atmosféru zachytit, musím se do ní nechat vtáhnout a stát se její součástí.

Kromě koncertů fotíte i různé promo kampaně. Máte předem představu, jak by měla fotka vypadat, anebo improvizujete?

Většinou si předem vytvořím základní představu, jak by měla fotka vypadat a potom improvizuji podle podmínek, počasí nebo nálady.

Do čeho byste jako fotografka nikdy nešla?

Do práce jako paparazzi. Je to totálně proti mému přesvědčení a nešla bych do toho ani za největší peníze.

Aktivně se věnujete projektům podporujícím charitativní záměry, a také projektům zaměřeným na záchranu planety. Jste zakladatelkou neziskové organizace MISSION11. Jaké typy projektů podporujete a jaké jsou hlavní záměry vaší organizace?

Jsem velmi vděčná za to, jaké štěstí se na mě v mém životě usmálo, a chci to posunout dál. Hlavním záměrem je využít fotografii jako silné médium k šíření misí jiných organizací, jejichž cílem je změnit svět k lepšímu a takto je podporovat. Pokud potřebuje nějaká organizace pomoci, uděláme jim design kampaně. Angažujeme do ní světové celebrity, aby měla zpráva co největší dosah. Kampaň nafotíme a nafilmujeme, a hotový projekt jim nezištně darujeme. Podporujeme různé typy kampaní; snaha o zvrácení zákonů na odstřel například vlků, projekty na záchranu oceánů a bránící vylesnění, projekty za záchranu ohrožených druhů atd.

*„Viděl jsem milion svých fotek,
na kterých ječím, ale tahle je jiná.
Je to jako by mi viděla rovnou do duše.“*
(STEVEN TYLER, AEROSMITH)

Steven Tyler (AEROSMITH)

Ozzy & Sharon Osbourne

Duff McKagan (GUNS N' ROSES)

Moby

Anthony Kiedis (RED HOT CHILLI PEPPERS)

Katarína Benzová, Anthony Kiefes, Ozzy & Sharon Osbournovi

Musíte řešit účast známých celebrit s jejich manažery, i když se s mnohými znáte osobně a spolupracujete s nimi? Jak je vůbec náročné přesvědčit populární osobnost, aby propůjčila svou tvář pro konkrétní kampaň?

Ano, je to velmi náročné a řeší se to osobně i s managementy několik měsíců. Nejsem typ člověka, který se rychle vzdá, takže tlačím a tlačím, dokud s tím nesouhlasí (úsměv). Někdy to jde i bez boje, protože ti lidé chtějí sami podpořit dané projekty. Spíše jsou to otázky logistiky a načasování.

Dokážete se při realizaci takové kampaně odosobnit s cílem pomoci a dosáhnout co nejefektivnější výsledek, transformovat tak negativní do pozitivního? Jak vnitřně prožíváte takové situace?

Všechny organizace, které podporujeme, mají hodně smutnou misi, jež se vždy stane součástí i vás. Proto chceme pomoci. V našich kampaňích se snažíme smutek nadlehčit a místo například fotografií týraných zvířat vytvoříme něco pozitivního, aby na to lidé získali jiný pohled a chtěli pomoci namísto, aby vypnuli počítač se špatným pocitem a raději to ignorovali. Zatím to funguje velmi úspěšně (úsměv). Jako lidé se dopouštíme nejvíce chyb z nevědomosti, a proto je pro nás nejdůležitější lidi obeznámit s tím, co se děje a nabídnout jim možnosti, jak mohou pomoci.

Jakých úspěchů se vám dosud s MISSION11 povedlo dosáhnout?

S organizací Animals Asia se nám povedlo lidi obeznámit s medvědem ušatým a o krutostech na medvědíh farmách, kde jim odebírají žluč na kosmetické produkty. Tato organizace následně skupuje farmy a vytváří z nich rezervace, kde se medvědi rehabilitují. Do kampaně se nám podařilo získat lidi, jako jsou Anthony Kiedis z RED HOT CHILLI PEPPERS, Ozzy a Sharon Osbournovi, Mobyho, herce Matta Lucase, Duff McKagana z GUNS N' ROSES anebo Simona Le Bon z DURAN DURAN. Svě jméno nám propůjčil i Jimmy Page z LED ZEPPELIN nebo Olivia Newton John. Další kampaň se realizovala ve spolupráci s Wolf Conservation Center za zvrácení zákona o odstřelu vlků ve více státech USA. Tak se k nám přidal i Axl Rose z GUNS N' ROSES a herec Jason Momoa. Nyní mi vyšla další kampaň v Koreji na zastavení festivalu v požívání psů pro organizaci DoVE Project. Neustále na něčem pracuji a kampaň bude doufám víc a víc.

Za které možnosti a spolupráce jste nejvíce vděčná a kam vás posunuly jako osobnost?

Za všechny, jsem vděčná za každou možnost a spolupráci. Každá jedna mě naučila něco nového a posunula mě dál k lepší verzi sama sebe.

Často cestujete po celém světě. Které krajiny nebo místa jsou vašemu srdci nejbližší, a proč?

***„Jako fotografka bych si přála,
aby mé fotografie pomáhaly lidem
vidět svět jinak. A hlavně, aby pomáhaly
měnit svět k lepšímu.“***

V každé krajině a na každém místě si najdu něco, co miluji a co mě inspiruje. Je jich hodně. V každé krajině jsou to lidé, kultura a příroda. Miluji Japonsko, Havaj, Island, Tibet, Jižní Afriku a samozřejmě i celou Evropu a další země.

Co vám pomáhá překonat v průběhu turné stresové situace?

Meditace, příroda a dobrá nálada.

Váš život je velmi pestrý, v podstatě jste neustále v pohybu a na cestách. Prožila jste někdy období, kdy jste cítila v životě prázdno či jste byla frustrovaná?

Ano, takových období je hodně. Snažím se přes ně prokousat děláním toho, co miluji. Ať už je to čas strávený s mými nejbližšími, a hlavně čas strávený sama se sebou v přírodě.

Podařilo se vám uspět a navázat spolupráce a přátelské vztahy s celosvětově známými osobnostmi přesto, že pocházíte z diametrálně odlišného prostředí. Co byste poradila těm, kteří se odhodlávají změnit svůj život a touží po jiných možnostech, než jim nabízí jejich aktuální prostředí?

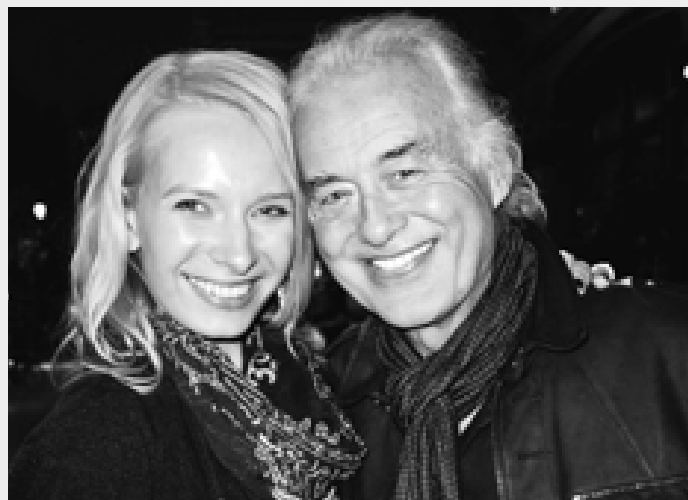
Nebát se do toho jít. Sice to zní jako klišé, ale někdy stačí věřit sám v sebe, ve své nadání a nebát se udělat ten strašidelný krok do neznáma. Není třeba brát všechno tak vážně. Stačí věřit svým pocitům.

Váš příběh působí hodně spontánně a přirozeně, jako by vám osud otvíral cesty sám, a tím nemyslím, že by vám do cesty nekladl i překážky. Do jaké míry věříte na osudovost?

V osud věřím na milion procent. I když se nám věci nepodaří tak, jak bychom chtěli v ten daný moment, později zjistíme, že právě díky pádu se nám otevřela cesta k ještě lepšímu konci, jaký jsme si předtím ani nedokázali představit. Je důležité věřit, že vše je, jak má být a všechny negativní zkušenosti brát jako příležitost naučit se něco nového, co nás posune tím správným směrem.

Jaké jsou vaše cíle, čeho byste si jako fotografka přála dosáhnout?

Cílů mám hodně. Jako fotografka bych si přála, aby mé fotografie pomáhaly lidem vidět svět jinak. A hlavně, aby pomáhaly měnit svět k lepšímu.

Katarína Benzová & Jimmy Page (LED ZEPPELIN)

Sebastian Bach (SEBASTIAN BACH, SKID ROW)

Paul Stanley (KISS)

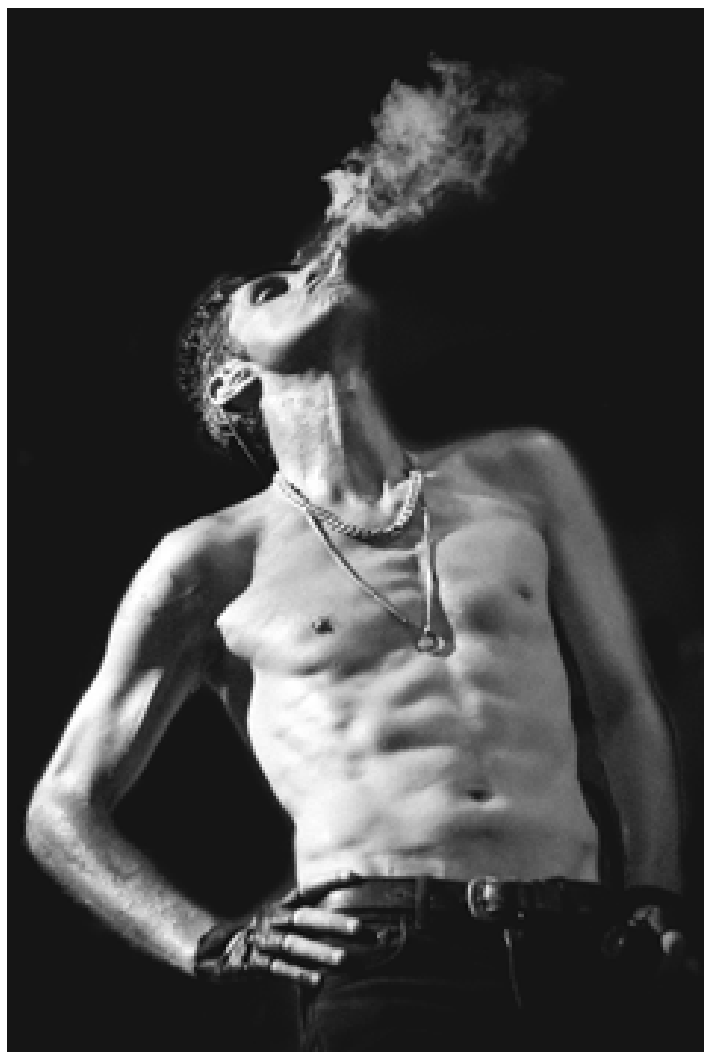

Angus Young (AC/DC)

*„Katarína zachycuje
život skrze objektivy
tak pozoruhodným
způsobem, až se divíte,
jestli je mezi objektem
a okem skutečně sklo,
které je od sebe dělí.
Naprostý realismus je
v její tvorbě prvořadý.“
(BILLY GIBBONS, ZZ TOP)*

Billy Gibbons (ZZ TOP)

Perry Farrell (JANE'S ADDICTION)

Mick Jagger (THE ROLLING STONES)

© WWW.KATARINABENZOWA.COM

Steven Tyler (AEROSMITH) & Dave Grohl (FOO FIGHTERS, NIRVANA)

Karla Tallas

www.karlatallas.com/cs

Web:
www.katarinabenzova.com

Foto:
archiv Kataríny Benzové

COPYRIGHT © GLLIZO LTD / 2020
VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA.