

18+

ГЛАВ НОЕ В ИСТО РИИ ФОТО ГРАФИИ

Йен Хейдн Смит

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Содержание

- 6 Введение
- 9 Как пользоваться книгой

ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

- 12 Монохромная фотография
- 13 Пикториализм
- 14 Прямая фотография
- 15 Портрет
- 16 Пейзаж
- 17 Стрит-фотография
- 18 Цветная фотография
- 19 Нью
- 20 Натюрморт
- 21 Автопортрет
- 22 Абстракция
- 23 Авангард
- 24 Военная фотография
- 25 Пропаганда
- 26 Этнографическая фотография
- 27 Фотожурналистика
- 28 Документальная фотография
- 29 Гуманистическая фотография
- 30 Научная фотография
- 31 Художественная фотография
- 32 Гламурная фотография
- 33 Поп-арт
- 34 Социальная фотография
- 35 Топография
- 36 Модная фотография
- 37 Рекламная фотография
- 38 Папарацци
- 39 Концептуальная фотография
- 40 Постановочная фотография
- 41 Перформанс
- 42 Современное искусство
- 43 Селфи

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- 46 Вид из окна в Ле-Гра, Нисефор Ньепс
- 48 Автопортрет, Надар
- 50 Натюрморт с графином и фруктами, Роджер Фентон
- 52 Урожай смерти, Тимоти О'Салливан

- 56 Беатриче, Джулия Маргарет Камерон
- 58 Сборщики утиля, Фрэнк Мидоу Сатклифф
- 60 Третий класс, Альфред Стиглиц
- 62 Вход в пирамиду Менкаура, Фридрих Адольф Панет
- 64 Механик, работающий с паровой помпой, Льюис Хайн
- 66 Скрипка Энгра, Ман Рэй
- 68 Портрет матери фотографа, Александр Родченко
- 70 Вилка, Андре Кертеш
- 72 Нырляльщики, Георгий Гойнинген-Гюне
- 74 Перец № 30, Эдвард Уэстон
- 76 Влюбленные в парижском кафе, Брассай
- 78 Ночной вид, Нью-Йорк, Беренис Эббот
- 80 Мать-переселенка, Нипомо, Калифорния, Доротея Ланж
- 82 Умывальная в крытом проходе, дом Берроузов, округ Хейл, Алабама, Уокер Эванс
- 84 Фотограмма, Ласло Мохой-Надь
- 86 Убийца полицейского, Уиджи
- 90 Линии электропередач в пустыне Мохаве, Ансель Адамс
- 92 Американские солдаты во время высадки на Омаха-Бич, День Д, Нормандия, Франция, 6 июня 1944 года, Роберт Капа
- 94 Освобождение Бухенвальда, Маргарет Бурк-Уайт
- 96 Поцелуй у Отель-де-Виль, Робер Дуано
- 98 Парад в Хобокене, Нью-Джерси, Роберт Франк
- 100 США, Калифорния, Эллиотт Эрвитт
- 102 Короли Голливуда, Слим Ааронс
- 104 Че Гевара, Альберто Корда
- 106 Малкольм Икс, Ева Арнольд
- 108 Джек Руби убивает Ли Харви Освальда, Роберт Хилл Джексон
- 110 Восход Земли, Уильям Андерс
- 114 Алжир, Луизиана, Уильям Эгглстон
- 116 Фан Тхи Ким Фук, Ник Ут

- 118** *Воскресный день, Уитби, Англия, Йен Берри*
- 120** *Автопортрет в женском (Платиновый парик «под пажа»), Энди Уорхол*
- 122** *Без названия № 96, Синди Шерман*
- 124** *Куки на «Улице жестяных сковородок», Нан Голдин*
- 126** *Нью-Брайтон, Англия, Мартин Парр*
- 130** *Христос в моче, Андрес Серрано*
- 132** *Лувр 1, Париж, 1989, Томас Штрут*
- 134** *Лутц и Алекс в лесу, Вольфганг Тильманс*
- 136** *Знаки, которые говорят то, что ты от них ждешь, а не то, что другие ждут от тебя (Работай на благо мира), Джиллиан Уэринг*
- 138** *Хилтон-Хед-Айленд, Южная Каролина, США, 24 июня 1992 года, Ринеке Дейкстра*
- 140** *Балтийское море, Рюген, Хироси Сугимото*
- 142** *Цветочное рондо, Нобуёси Араки*
- 144** *Падающий человек, Ричард Дрю*
- 146** *Эстакада, Джефф Уолл*
- 148** *Под розами, Грегори Крюдсон*
- 150** *Атазон, Андреас Гурски*
- 152** *Соляные прииски № 13, Эдвард Буртынский*

ТЕМЫ

- 156** Погодные условия
- 157** Архитектура
- 158** Красота
- 159** Любовь
- 160** Религия
- 161** Движение
- 162** Сюрреальное
- 163** Природа
- 164** Животные
- 165** Смерть
- 166** Иконография
- 167** Знаменитости
- 168** Городской пейзаж
- 169** Культ потребления
- 170** Социальный класс
- 171** Бедность
- 172** Политика

- 173** Люди
- 174** Решающий момент
- 175** Технологии
- 176** Современность
- 177** Текстура
- 178** Гендер
- 179** Возраст
- 180** Власть
- 181** Преступность
- 182** Семья
- 183** Вернакуляр
- 184** Спорт
- 185** Музыка
- 186** Молодежная культура
- 187** Апроприация

ТЕХНИКИ

- 190** Камера-обскура
- 191** Дагеротипия
- 192** Калотипия
- 193** Цианотипия
- 194** Коллодионный процесс
- 195** Альбуминовая бумага
- 196** Желатино-серебряная печать
- 197** Платиновая печать
- 198** Раскрашивание вручную
- 199** Цветная фотография
- 200** Двойная экспозиция
- 201** Фотограмма
- 202** Искусственный свет
- 203** Аэрофотосъемка
- 204** Кадрирование
- 205** Соляризация
- 206** Высокоскоростная фотосъемка
- 207** «Кодахром»
- 208** Однообъективный зеркальный фотоаппарат
- 209** Длинная выдержка
- 210** Фотография со вспышкой
- 211** Полароидные снимки
- 212** Фотомонтаж
- 213** Фотоманипуляции
- 214** Софт-фокус
- 215** Цифровая фотография
- 218** Алфавитный указатель
- 223** Музеи
- 224** Правообладатели иллюстраций

Введение

АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОН: «ДУМАЕТЕ, ФОТОГРАФИИ СОЗДАЮТСЯ КАМЕРОЙ? ОШИБАЕТЕСЬ. ОНИ СОЗДАЮТСЯ ГЛАЗАМИ, СЕРДЦЕМ И ГОЛОВОЙ».

Фотография может служить зеркалом внешнего мира, а может погружаться во внутренний мир, изучать перипетии человеческой психологии и эмоций. Она способна схватывать момент и указывать на медленный ход времени. За почти 200 лет существования она изменилась больше, чем любой другой вид визуального искусства.

Первые фотокамеры появились во времена промышленного бума. Тогда одни воспринимали фотографию как средство изобразительного искусства, другие — как способ зафиксировать реальность повседневной жизни. Но все считали ее серьезным делом, требующим внимания и времени. В начале XX века подходы к фотографии стали еще разнообразнее: художественные течения и направления в дизайне приняли ее в строй, начались эксперименты с формой и техникой. Был выявлен ее коммерческий потенциал, сначала в увеличении продаж газет, затем — в зарождающихся областях моды и рекламы. Часто граница между художественной и коммерческой фотографией оказывалась размыта: иные художники зарабатывали на свои проекты коммерческими заказами, а работы коммерческих фотографов или фотожурналистов признавались произведениями искусства.

В данной книге представлена краткая история фотографии, освещены самые значимые жанры и стили в развитии этого медиума¹. Описаны технологические новшества, способствовавшие трансформации фотокамер от камеры-обскуры до цифрового зеркального фотоаппарата. Также в книге рассказано о 50 ключевых фотографиях, представляющих разные течения, — от пикториализма и фотожурналистики до абстракции и прямой фотографии. Нельзя сказать, что она исчерпывающая, но вы убедитесь, сколь велико влияние фотографии на наше восприятие окружающего мира.

¹ Медиум — средство коммуникации, используемое для передачи информации. Как вербальное, так и невербальное. В том числе устная и письменная речь, иллюстрации, фотографии, радио, телевидение и т.д. *Прим. ред.*

Жанры и направления

РОБЕРТ КАПА: «ЕСЛИ ВАШИ ФОТОГРАФИИ НЕДОСТАТОЧНО ХОРОШИ, ЗНАЧИТ, ВЫ БЫЛИ НЕДОСТАТОЧНО БЛИЗКО».

В истории фотографии нельзя выделить доминирующий стиль или господствующее направление. Поначалу имелась большая пропасть между теми, кто стремился точно воспроизвести натуру, и теми, кто стремился придерживаться эстетических принципов изобразительного искусства.

Направления, которые зародились позже, либо исповедовали один из этих подходов, либо возникали в противовес им. С появлением новых стилей многие фотографы, чья деятельность была связана с конкретным направлением, меняли свои взгляды. Например, Альфред Стиглиц, как и Генри Пич Робинсон, был одним из основателей пикториализма, но позже отошел от него и обратился к абстракции и другим модернистским стратегиям фотографической репрезентации и выражения.

В этой части речь пойдет не только об эстетических подходах к фотографии, но и об идеологической и коммерческой сторонах ее развития — от фотожурналистики, папарацци и пропаганды до рекламной, модной и политической фотографии. Вы узнаете о развитии основ и техники, а также сдвигах в сюжете и стиле портретных фотографий начиная с новаторских произведений Надара в конце XIX века и заканчивая селфи.

Произведения

ЕВА АРНОЛЬД: «Я ВСЕГО ЛИШЬ ХОТЕЛА ВОВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕСС ФОТОГРАФИРОВАНИЯ. ЕСЛИ ОНИ ГОТОВЫ БЫЛИ УЧАСТВОВАТЬ, Я ЖЕЛАЛА ИХ СНИМАТЬ».

Среди триллионов фотографических изображений, которые созданы после знаменитой работы Нисефора Ньепса, снявшего в 1826 году вид из окна своего дома, выделяются ключевые, отмечающие важные вехи в истории развития фотографии и представляющие разные движения, стили, эпохи или моменты. Это и новаторские, и канонические снимки. Некоторые, например портрет Че Гевары работы Альберто Корды (1960), «Джек Руби убивает Ли Харви Освальда» Роберта Джесона (1963), «Падающий человек» Ричарда Дрю (2001), были сделаны спонтанно. Другие, например «Натюрморт с графином и фруктами» Роджера Фентона (1860), «Перец № 30» Эдварда Уэстона (1930) и «Под розами» Грегори Крюдсона (2014), тщательно спланированы. В этом разделе намечено развитие портретной фотографии, от «Автопортрета» Надара (ок. 1855) и «Беатриче»

Джулии Маргарет Камерон (1866) к «Автопортрету в женском» Энди Уорхола (1981) и фотографии Ринке Дейкстра «Хилтон-Хед-Айленд, Южная Каролина, США, 24 июня 1992 года» (1992). Наконец, в этой части обозначена роль фотографии в культуре, обществе и политике.

Здесь не только приводятся краткие биографии фотографов, но и обсуждается эстетическая и культурная значимость выбранных работ, а также их роль в относительно короткой истории этого выразительного средства.

Темы

НАН ГОЛДИН: «ДЛЯ МЕНЯ ФОТОГРАФИЯ НЕ СПОСОБ ОТСТРАНИТЬСЯ, А СПОСОБ ПРИКОСНУТЬСЯ К КОМУ-ТО, ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЖНОСТИ».

Темы зачастую объединяют произведения разных жанров и разные этапы развития фотографии, показывают различные подходы и пронизывают разные стили той или иной эпохи. Они помогают понять, как новаторские идеи и развитие технологий повлияли на медиум фотографии и как изменилось отношение к тем или иным сюжетам. Они показывают, как развивается наше самовосприятие и взгляд на окружающий мир: природу и городскую среду.

Техники

АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ: «ФОТОГРАФИРОВАТЬ МОЖНО ВЕЗДЕ, ГДЕ ЕСТЬ СВЕТ».

Функция фотоаппарата не изменилась, но между первым оборудованием и современными технически сложными фотокамерами огромная пропасть. Этот раздел посвящен развитию фотокамер начиная с ранних моделей и их базовых настроек к портативности, сложной работе со светом и возникновению технологий, которые не только фиксируют изображение, но и позволяют менять его до неузнаваемости. Здесь подчеркивается роль конкретных фотографов и технических специалистов в развитии отдельных элементов — от монохрома и цвета до выдержки и появления приборов с зарядовой связью. Приведены отсылки к жанрам, темам и ключевым работам, о которых шла речь выше.

134 T. M. J.

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: АРТУР (HMM) • MARTIN MONAGHAN • JOE MARTIN • PAUL LINDLEY •
LINDSEY LARUE • MIA MEDINA

[illegible]

МОНОПОЛИЯ ГОЛОСОВА № 12 ПОРТЕТ № 15 АСФАЛТ № 22 ФОТОКОНСТРУКТОР № 27

Дата создания

62. **посылка**

ФРИДРИХ АДОЛЬФ ПАНЕТ: АВТОКРОМ • КОРОЛЕВСКОЕ
ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, БЕЛГИЯ/БРАЗИЛИЯ

[illegible]

Директор института Генеральный Секретарь Академии Наук
 Союзного Совета (1918)
 Министр в Совете министров (1920)
 Председатель Комиссии (1924)

Review - 34 [Articles & Reviews](#) - 38 [Themed Issues & Reviews](#) - 34

7330W 48W

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: НАДАР • АЛЬФРЕД БЕРТКАМЕР • ФРАНСИС БОЛЬФ •
АУГУСТ КЛЕБЕР • ГИЛЬЯНТИН БЕРНАРДИНИ

В статусе лауреата на конкурсов фотографов Москвы, Швейцарии, Дублина, Дюсселя, Сан-Паулу, Роттердама, Оффенбаха и Лейпцига, участник выставок в Берлине, Париже, Вене, Москве, в том числе на выставках в галереях и музеях, в США, в Японии, в СССР, в 1973 году получил звание «Заслуженный деятель искусств» и «Почетный гражданин» г. Москвы. В 1974 году был избран членом Союза художников СССР.

КУПИТЕ С. 19 — ОБЩАЯ ПОЛНОМОЧЬ; **С. 32** — КУПИТЕ С. 33 — РЕШЕНИЕ ПОЛНОМОЧЬ; **С. 37** — ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — 80.

наш коллега из Нью-Йорка Эдвард Кассиди. Что касается роли и подоплечек, то, конечно, надо учитывать политический. Среди снимков выдающихся фотографов здесь следует назвать портреты молодого Эдварда Грейса Роберта Аль-Фреда Кортезасера (1920–2014), олимпийца Джимми Коннеллана (ум. 1939) и Джозефа Торуа и Тивити для обложки альбома Рин Цун («Фанг красным на сплос, см. ниже»), а также классические фотографии Антонио Коррейры (ум. 1955) для журнала *New Musical Express* и более поздние работы Джозефина Мичинико (ум. 1950), отражающие ситуацию в клубной музыке, поп-музыке и джазе-роке.

[illegible][illegible]

посылаем письмо. ■

с 1937 года и до конца Второй мировой войны. Затем он переехал в Берлине, где стал директором Института имени Общества Маркс Плеханов в Майнце и пробыл на этой должности до конца своей жизни.

A man wearing a white thobe and a white ghutra with a black agal stands in front of a stone wall. He is looking directly at the camera.

ARTICLE 10 - 1000-100-100

Отсылки к направлениям, темам и техникам

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

МОНОХРОМНАЯ ФОТОГРАФИЯ 12 • ПИКТОРИАЛИЗМ 13 • ПРЯМАЯ ФОТОГРАФИЯ 14
ПОРТРЕТ 15 • ПЕЙЗАЖ 16 • СТРИТ-ФОТОГРАФИЯ 17 • ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ 18
НЮ 19 • НАТЮРМОРТ 20 • АВТОПОРТРЕТ 21 • АБСТРАКЦИЯ 22 • АВАНГАРД 23
ВОЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ 24 • ПРОПАГАНДА 25 • ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ 26
ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 27 • ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 28 • ГУМАНИСТИЧЕ-
СКАЯ ФОТОГРАФИЯ 29 • НАУЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ 30 • ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРА-
ФИЯ 31 • ГЛАМУРНАЯ ФОТОГРАФИЯ 32 • ПОП-АРТ 33 • СОЦИАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 34
ТОПОГРАФИЯ 35 • МОДНАЯ ФОТОГРАФИЯ 36 • РЕКЛАМНАЯ ФОТОГРАФИЯ 37
ПАПАРАЦЦИ 38 • КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 39 • ПОСТАНОВОЧНАЯ ФОТО-
ГРАФИЯ 40 • ПЕРФОРМАНС 41 • СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 42 • СЕЛФИ 43

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Монохромная фотография

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: НИСЕФОР НЬЕПС • АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ • ЭДВАРД УЭСТОН • ДОРОТЕЯ ЛАНЖ • УИДЖИ (АРТУР ФЕЛЛИГ) • СЕБАСТЬЯН САЛЬГАДО

Слово «монохром» буквально означает «одноцветность» изображения, но обычно употребляется по отношению к черно-белым изображениям, которые доминировали в фотографии вплоть до 1970-х, когда цвет приняли как важную составляющую.

Ранние фотографии могли отражать мир только черно-белым, и это не мешало зрителям, приходившим в восторг от новой технологии. Но тогдашние снимки различались оттенками в зависимости от характера процесса: разными были тона дагеротипов и калотипов (см. с. 191–192), цианотипия давала голубые тона (см. с. 193), а платиновые фотоотпечатки (см. с. 197), например этот портрет Обри Бёрдслея, выполненный Фредериком Генри

Эвансом (1853–1943), имели характерное сияние. К началу XX века среди всех видов монохромной фотографии стала преобладать именно черно-белая без других оттенков, и немалую роль в этом сыграло распространение газет: монохромную печать стали связывать с правдивым отображением реальности. Профессиональные фотографы, начиная с журналистов и документалистов и заканчивая фотохудожниками, по большей части игнорировали цветную пленку. Со временем журналы перешли на цвет, но газеты — «настоящие» новости — остались черно-белыми. Только в 1970-х, с появлением таких фотографов, как Уильям Эгглстон (род. 1939) и Джоэл Мейеровиц (род. 1938), критически настроенные специалисты признали цветную фотографию не менее важной, чем черно-белую.

ГЛАВНОЕ

Уже в XIX веке фотографы стали добиваться вариаций в традиционной черно-белой фотографии: снимки тонировали с помощью окрашивающейся в процессе проявки фотобумаги. Использовался один цвет, который выявлялся на самых светлых участках и в средних тонах. С 1870-х альбуминовые фотоотпечатки могли быть выполнены в оттенках розового и голубого, а 10 лет спустя стало возможно окрашивание желатино-серебряной бумаги для печати в розовые и розовато-лиловые тона.

Портрет Обри Бёрдслея
Фредерик Генри Эванс. 1894.
Желатино-серебряная печать.
14,9×10,8 см. Музей Гетти, Лос-Анджелес, США

Пикториализм

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ГЕНРИ ПИЧ РОБИНСОН • ФРЭНК МИДОУ САТКЛИФФ • АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ • ЭДВАРД СТЕЙХЕН • ПОЛ СТРЭНД • КЛАРЕНС ХАДСОН УАЙТ

Когда вся работа переделана.
Генри Пич Робинсон. 1877.
Альбумино-серебряная печать. 56×74,5 см.
Музей Гетти, Лос-Анджелес, США

Движение пикториалистов было отмечено отходом от документальных принципов фотографии к открытию в ней эстетических свойств живописи.

Теоретические основы этого направления, которое существовало в 1880–1910 годах, изложены в книге «Пикториальный эффект в фотографии» (1869). Ее автор — Генри Пич Робинсон (1830–1901) — утверждал: если фотограф — истинный художник, его видение больше соответствует истине, чем факсимиле. Для достижения этого видения он предполагал использование различных эффектов и хитростей. Этот бунт против догматов, признанных большинством фотосообществ, привел к тому, что некоторые фотохудожники, например сам Робинсон, Фрэнк Мидоу Сатклифф, Альфред Стиглиц (1864–1946), Фред

Холланд Дей (1864–1933), Генрих Кюн (1866–1944), Кларенс Хадсон Уайт (1871–1925) и Эдвард Стейхен (1879–1973), откололись от этих союзов. Художественный подход к фотографии существовал и раньше (его сторонницей была Джулия Маргарет Камерон), но только пикториалисты и представители независимой группы «Фотосецессион» были первыми последовательными сторонниками, отстаивающими фотографию как выразительное средство художника.

ГЛАВНОЕ

Важную роль в развитии пикториализма в США сыграл Альфред Стиглиц. В 1902 году он стал свидетелем зарождения нового движения под названием «Фотосецессион» и содействовал его развитию, тесно сотрудничая с Эдвардом Стейхеном. Позже Стиглиц отделился от пикториализма.

Прямая фотография

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ • ПОЛ СТРЭНД • АНСЕЛЬ АДАМС • ЭДВАРД УЭСТОН • УИЛЛАРД ВАН ДАЙК • ИМОДЖЕН КАННИНГЕМ

Вид на горы через озеро, «Вечер, озеро Макдональд, национальный парк Глейшер», Монтана. Ансель Адамс. 1941–1942. Национальный архив США

Самый ранний из дошедших до нас снимков — образец прямой фотографии. Это словосочетание стало термином, когда им начали пользоваться фотографы, выступившие против пикториализма.

Термин вошел в обиход благодаря Садакити Гартманну — критику, родившемуся в Японии и выросшему в Германии. Сам он не занимался фотографией, но с презрением относился к тем, кто сравнивал ее с живописью вместо того, чтобы принять как самостоятельное явление. Эта перемена была следствием наступления эпохи модернизма, повлиявшего на все художественные направления. В США Альфред Стиглиц, а вслед за ним и другие бывшие пикториалисты Эдвард Стейхен и Пол Стрэнд (1890–1976) стали склоняться к документальному стилю, который также включал абстракцию. За несколько лет были созданы основные работы в жанре прямой фотографии: «Третий класс» (с. 60), «Уолл-стрит, Нью-Йорк» (1921),

позже «Колеса» (1939) Чарльза Шилера (1883–1965). В Калифорнии Эдвард Уэстон (1886–1958) стал одним из основателей группы f/64, участники которой занимались популяризацией прямой фотографии, пользовались камерой большого формата, отказывались от эффектов и делали резкие, детализированные снимки. Цикл «Перцы» Уэстона — прославление красоты и чистоты форм посредством абстракции (с. 22).

ГЛАВНОЕ

Группа f/64 была не просто объединением единомышленников. Она зародилась в совместной с галереей квартире Уилларда Ван Дайка (1906–1986) в калифорнийском Окленде и настаивала на продвижении модернистской эстетики. Первая выставка группы прошла 15 ноября 1932 года, и на ней были представлены работы основателей движения: Анселя Адамса, Имоджен Каннингем (1883–1976), Джона Пола Эдвардса (1884–1968), Сони Носковьяк (1900–75), Генри Свифта (1891–1962), Эдварда Уэстона и Уилларда Ван Дайка.

Портрет

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: НАДАР • СЕСИЛ БИТОН • ЮСУФ КАРШ • АРНОЛЬД НЬЮМАН • ЕВА АРНОЛЬД

Уже в течение первого года после того, как Луи Дагер (1787–1851) сделал знаменитый снимок парижского бульвара, начали появляться фотографические портреты. Они требовали от моделей большого терпения.

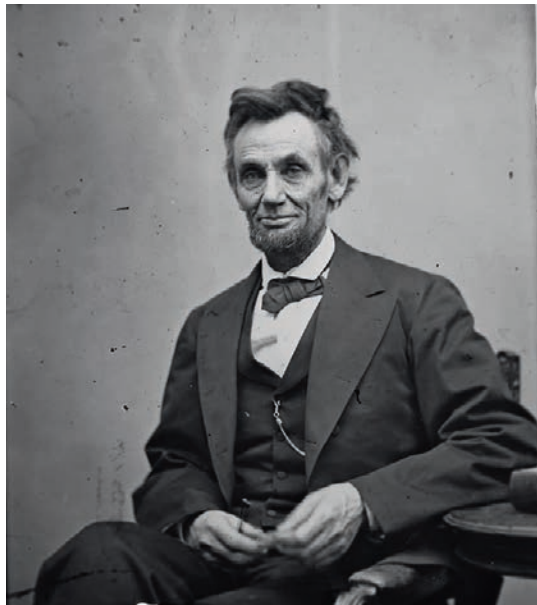
В октябре 1839 года Роберт Корнелиус (1809–1893) создал автопортрет. Вскоре Джон Уильям Дрейпер (1811–1882) сфотографировал свою сестру. В обоих случаях было необходимо, чтобы позирующий больше минуты оставался неподвижным. По мере усложнения конструкции объективов и сокращения времени выдержки качество портретов улучшалось. Джулия Маргарет Камерон с помощью камеры большого формата создала выразительные портреты,

которые предзнаменовали появление пикториализма. Современники критиковали ее за технические ошибки, которые сильно отличали ее работы от работ Надара, открывшего широкий потенциал портретной фотографии, раскрывавшего в портретах черты характера модели и избегавшего чопорных поз, свойственных героям первых фотопортретов. Многие фотографы регулярно делали снимки королевы Виктории. В Голливуде фотография применялась для продвижения кинозвезд и их гламурной жизни. Портретная фотография стала важной частью индустрии моды, а сейчас это повседневная практика социальных сетей.

ГЛАВНОЕ

Этот портрет Авраама Линкольна, созданный Александром Гарднером (1821–1882) в 1865 году, не был первой фотографией действующего главы США, но остается одним из иконических президентских портретов. Гарднер фотографировал Линкольна семь раз, в том числе его похороны. Он автор двухтомника «Альбом Гарднера с военными фотозарисовками» (1866, см. с. 52).

Авраам Линкольн, сидячий портрет в три четверти, с очками и карандашом в руках. Александр Гарднер. 1865. Библиотека Конгресса, Вашингтон (округ Колумбия), США

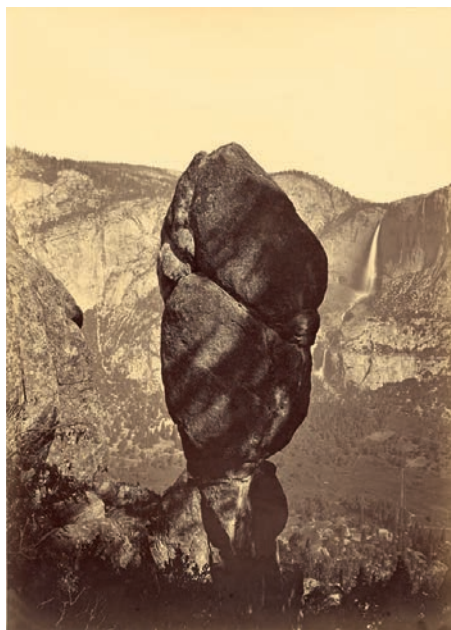
Пейзаж

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: КАРЛТОН УОТКИНС • УИЛЬЯМ ГЕНРИ ДЖЕКСОН • ТИМОТИ О'САЛЛИВАН • ЭДВАРД УЭСТОН • АНСЕЛЬ АДАМС

Поначалу пейзажная фотография рефлексировала романтическую живопись XIX века, но позже ее стали использовать в научных целях: для планировки строительства или изучения человеческого влияния на окружающую среду.

Уильям Тёрнер (1775–1851) и Джон Констебл (1776–1837) были еще живы, когда появилась фотография, и их манера повлияла на стиль ранних фотографов-пейзажистов. Пикториалисты стремились ввести элементы изобразительного искусства в свои работы, а многие американские документальные фотографии начиная с 1860-х старались запечатлеть точный образ просторов родины. В 1861 году Карлтон Уоткинс

(1829–1916) снимал долину Йосемити, и его работы стали образцом пейзажной фотографии. В следующее десятилетие появились выдающиеся снимки Уильяма Джексона и Тимоти О'Салливана, принимавших участие в геологических съемках. Альфред Стиглиц и Эдвард Уэстон совместили пейзажную фотографию с абстракцией, придали очертаниям и формам двусмысленность и, наряду с первопроходцами, создали каноны этого жанра.

ГЛАВНОЕ

Уильям Генри Джексон фотографировал долину Йеллоустоун, чтобы убедить Конгресс США в необходимости сохранения этой территории для будущих поколений. В 1872 году здесь был открыт первый национальный парк США. За Джексоном последовали многие североамериканские фотографы, обеспокоенные влиянием людей на природу. В 1861 году Карлтон Уоткинс (1829–1916) провел обширное исследование долины Йосемити и с помощью пластиночного крупноформатного фотоаппарата сделал захватывающие снимки. Позже пейзажной фотографией занимались знаменитый Ансель Адамс, Элиот Портер (1901–1990), Филип Хайд (1921–2006), Роберт Гленн Кетчум (род. 1947) и Эдвард Буртынский.

*Скала Агассица и Йосемитский водопад, вид с Юнион-Пойнт.
Карлтон Уоткинс. 1878. 54,4×39,2 см.
Музей Гетти, Лос-Анджелес, США*

Стрит-фотография

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: ЯКОБ РИИС • ЭЖЕН АТЖЕ • БРАССАЙ • АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОН • ВИВИАН МАЙЕР • СОЛ ЛЕЙТЕР • РОБЕРТ ФРАНК • ДИАНА АРБУС • MARTIN ПАРР

ГЛАВНОЕ

Фотограф Камиль-Леон-Луи Сильви (1834–1910), которым восхищался сам принц Альберт (супруг королевы Виктории, Альберт Саксен-Кобург-Готский. *Прим. ред.*), работал в портретном жанре и был одним из первых стрит-фотографов. Он родился в Париже и освоил необходимые навыки под руководством графа Олимпа Агуадо (1827–1894), последователя Гюстава ле Гре (1820–1884). В 1858 году Сильви переехал в Англию и создал серию фотоснимков о жизни лондонских улиц.

Сумерки. Камиль Сильви. 1859–1860.
Альбумино-серебряная печать. 27,4×22 см.
Музей Гетти, Лос-Анджелес, США

Камеры становились меньше, и фотографы начали брать их на улицы, чтобы запечатлеть свою жизнь, протекающую часто весьма необычно.

Приток людей в столицы в конце XIX и начале XX века дал фотографам богатые возможности заснять многообразие человеческих занятий. Одним из ранних образцов жанра была фотография Шарля Негра (1820–1880) «*Трубочисты идут*», и его подход имел отголоски в работах Якоба Рииса (1849–1914), Эжена Атже (1857–1927), Элис Остен (1866–1952) и Льюиса Хайна (1874–1940). Париж, дневной и вечерний, запечатлели Брассай, Анри Картье-Брессон (1908–2004) и Робер Дуано, чьи гуманистские работы повлияли

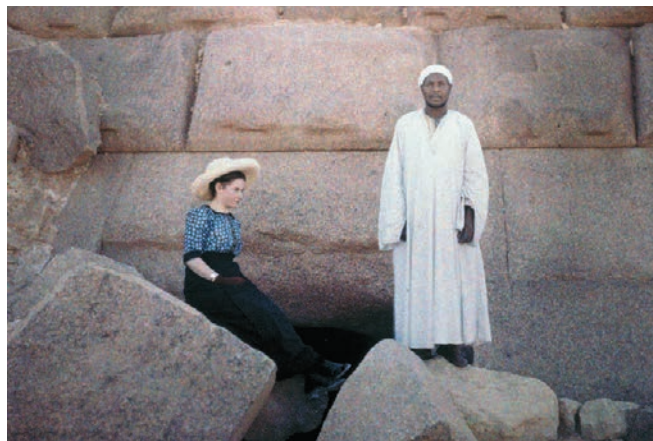
на фотографов следующих поколений. Сол Лейтер (1923–2013) работал с цветом: он часто снимал сквозь стекло или делал снимки с размытыми предметами на переднем плане. На уличную фотографию сильно повлияла книга Роберта Франка «*Американцы*» (1958), где были представлены работы с субъективным взглядом автора на мир. В следующем году Сигейчи Нагано (род. 1925) начал документировать социальную и инфраструктурную трансформацию Токио. Его примеру последовали Гарри Виногранд (1928–1984), Диана Арбус (1923–1971) и Мартин Парр, в работах которых стерта грань между уличной и вернакулярной (т.е. повседневной. *Прим. ред.*) фотографией.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Цветная фотография

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: УИЛЬЯМ ЭГГЛСТОН • МЭРИ КОСИНДАС • ДЖОЭЛ МЕЙЕРОВИЦ • СТИВ МАККАРРИ • МАРТИН ПАРР • АНДРЕС СЕРРАНО • НОБУЁСИ АРАКИ

Вход в пирамиду Менкаура. Фридрих Адольф Панет. 1913. Автохром. Королевское фотографическое общество, Великобритания

Поначалу на цветную фотографию обрушился шквал критики: в ней не видели художественной ценности. Взгляды изменились, когда пришло новое поколение фотографов.

Первые попытки создать цветную фотографию, например «Ленточка из шотландки» Джеймса Клерка Максвелла (1831–1879) или «Вид Ажена» (1877) Луи Артура Дюко дю Орона (1837–1920), были рудиментарными экспериментами. Реализовать потенциал цветной пленки удалось с помощью автохрома и «Кодахрома», но критики и большинство фотографов отнеслись к этому отрицательно. Они считали, что цвет отвлекает внимание от композиции и светотени. Некоторые видели в цветной фотографии развлечение, которое позволительно туристам, но не профессиональным фотографам. С этим был не согласен Ференц Берко (1916–2000), включивший цветную фотографию в свое творчество. Сол Лейтер

использовал цвет для создания настроения в фотографиях Нью-Йорка 1950-х. Благодаря творчеству Мэри Косиндас (1925–2017), Джоэла Мейеровица и Уильяма Эгглстона цветную фотографию теперь считают не менее ценной, чем черно-белую.

ГЛАВНОЕ

Мэри Косиндас была одной из тех, кому Эдвин Герберт Лэнд, основатель Polaroid, предложил в 1962 году поэкспериментировать с новой мгновенно проявляющейся пленкой его компании. До этого она работала только с черно-белыми снимками. Заинтересовавшись новой технологией, она стала изучать потенциал цвета в художественной фотографии. На ее персональной выставке, прошедшей в 1966 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке, впервые были продемонстрированы цветные фотографии в здании музея.

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Ню

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: РОБЕР ДЕМАШИ • МАН РЭЙ • АНДРЕ КЕРТЕШ • АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ • ЭДВАРД УЭСТОН • РУТ БЕРНХАРД • НОБУЁСИ АРАКИ

Вдохновленная живописью, фотография обнаженной натуры охватывала вопросы анатомии, эротики и порнографии, а также исследовала человеческие формы и гендерную идентичность.

Живописный характер фотографий в жанре ню более всего заметен в цикле этюдов, выполненных в 1854 году Эженом Дюрье (1800–1874) для художника Эжена Делакруа (1798–1863), и в работе «Академия» (1900) Робера Деаши (1859–1936), напоминающей картины Дега, где юная модель со скучающим лицом одновременно вызывает любопытство и дистанцируется от зрителя. Цикл «Орфей» (1907) Фредерика Холланда Дея (1864–1933) — одно из высших воплощений пикториализма

и его стремления придать фотографии черты живописи; своим стилем эти работы отличались от направлений, которые стали возникать в начале XX века и иначе представляли обнаженную натуру. Ман Рэй (с. 66) и Андре Кертеш снимали своих моделей в духе сюрреализма, и эту манеру позже подхватил Билл Брандт (1904–1983) в своем цикле «Перспектива обнаженных» (1961). Американцы Альфред Стиглиц и Эдвард Уэстон изучали человеческие формы через абстракцию. Одной из немногих женщин, прославившихся работами в жанре ню, была Рут Бернхард (1905–2006), изучавшая женские формы в меньшей связи с сексуальностью, чем большинство фотографов-мужчин.

ГЛАВНОЕ

К концу XIX века Эдгар Дега (1834–1917) стал большим поклонником фотографии. Большинство его снимков делались вечером, обычно после званых ужинов, при искусственном свете, который создавал настроение и подчеркивал приоритет психологии над физикой. Его увлечение фотографией было непродолжительным, но оно, несомненно, оказало влияние на творчество художника в рамках других направлений.

Женщина, вытирающая спину после ванны.
Эдгар Дега. 1896.
Желатино-серебряная печать. 16,5×12 см. Музей Гетти, Лос-Анджелес, США

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Натюрморт

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: РОДЖЕР ФЕНТОН • ЛУИ ДЮКО ДЮ ОРОН • ЯРОМИР ФУНКЕ • АНДРЕ КЕРТЕШ • ЭДВАРД УЭСТОН • РОБЕРТ МЭППЛТОРП

Натюрморт не просто набор объектов. Он может выражать благосостояние или статус, развитие технологий и изменение отношения к формам и их представлению.

Слово «натюрморт» происходит от французского *nature morte* («мертвая природа») и обозначает представление неодушевленных повседневных предметов — как природных, так и созданных человеком. Роджер Фентон, разработавший фотокаталог экспонатов Британского музея, в своем «Натюрморте с графином и фруктами» (см. с. 50) продемонстрировал мастерство работы со светом и композицией. Его произведения стоят в одном ряду с творениями французских фотографов:

Шарля Обри (1811–1877), Адольфа Брауна (1812–1877) и Луи Дюко дю Орона (1897–1920). Более живописный подход характерен для барона Адольфа де Мейера (1868–1946), в частности его работы «Стекло и тени» (1905), которая резко отличалась от того, что создавалось в рамках новых направлений. В модернизме фотографы представляли формы объектов сквозь призму абстракции. Эта эстетика выразилась в работах Яромира Функе (1896–1945), в частности фотографии «Спираль» (1924). А «Вилка» Андре Кертеша (с. 70) и «Перец № 30» Эдварда Уэстона (с. 74) показывают непривычный вид знакомых объектов в необычных ракурсах.

ГЛАВНОЕ

Джозел Мейеровиц, основоположник цветной художественной фотографии, изучал в болонской студии Джорджо Моранди (1890–1964) объекты, которые художник запечатлел на своих полотнах, и провел потрясающее сравнительное исследование натюрмортов в живописи и фотографии. Стремление Моранди, который над каждой картиной работал месяцами, к совершенству характерно и для фотографий Мейеровица, в композиции которых учитываются линии, текстура и тени.

Предметы Моранди. Белые бутылки. Джозел Мейеровиц. 1955

Автопортрет

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: НАДАР • ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ • КЛОД КАОН • ЭНДИ УОРХОЛ • СИНДИ ШЕРМАН

Фотографы, как до них и живописцы, работали с автопортретом. Некоторые из них повлияли на формирование законов этого жанра прежде, чем селфи стало частью повседневной жизни.

Свойства автопортрета могут простирается в широчайшем диапазоне — от конвенциональных и случайных до игровых и провокативных. Автопортрет Роберта Корнелиуса, сделанный им в 1839 году, традиционен по сравнению с работами более поздних фотографов, таких как Эль Лисицкий (1890–1941), чей автопортрет, выполненный в 1924 году в духе русского конструктивизма, представляет собой сложную серию наложенных друг на друга изображений. В XIX веке

признанным мастером автопортрета был Надар. Он фотографировал себя бесчисленное число раз, демонстрировал модные тенденции, облачался в разные образы и менял декорации. Во всех своих работах он проявлял невероятное мастерство. Клод Каон (1894–1954), которой часто помогала ее партнерша и коллега Марсель Мур (1892–1972), тоже любила примерять перед камерой разные роли. Ее целью было изучение гендерных стереотипов и гендерной идентичности. Похожего подхода придерживалась и Синди Шерман (см. с. 122), а Энди Уорхол, делавший автопортреты в течение 20 лет, изучал свои взаимоотношения с собственной популярностью.

ГЛАВНОЕ

Некоторые фотографы присутствуют на своих работах благодаря игре света или зеркалам. Ман Рэй, Диана Арбус, Нан Голдин, Ли Фридлендер (род. 1934), Ева Арнольд и Уиджи фотографировали себя в зеркалах. Иногда фотографии присутствуют на своих снимках в виде тени. Льюис Хайн запечатлел себя таким образом на фотографии мальчишки-газетчика (1908), а в работе «Тень на пруду с лилиями» (1920) Клода Моне (1840–1926) тень художника обрезана нижним краем снимка.

Автопортрет с мальчишкой-газетчиком. Льюис Хайн. 1908. Желатино-серебряная печать. 13,8×11,8 см. Музей Гетти, Лос-Анджелес, США

Абстракция

ОСНОВНЫЕ ИМЕНА: АЛЬФРЕД СТИГЛИЦ • ПОЛ СТРЭНД • АНДРЕ КЕРТЕШ • МАН РЭЙ • ЛАСЛО МОХОЙ-НАДЬ • ЭДВАРД УЭСТОН • ЯН ГРУВЕР

Появившись в русле модернизма, абстрактная фотография отставала приоритет формы над фигуративностью и была реакцией на пикториализм.

Стремительные перемены на рубеже XIX и XX веков привели к переоценке сущности искусства и его роли в обществе. Некоторые ведущие фотографы, отошедшие от реализма к художественности в конце XIX века, вернулись к прямой фотографии, чтобы исследовать форму посредством абстракции. Игре с формами были посвящены ранние эксперименты с использованием фотомонтажа (с. 212). В традиционной фотографии абстракция воплотилась в таких работах, как «Симметрические закономерности природных форм» (1914) Эрвина Кведенфельдта (1869–1948) и «Уолл-стрит, Нью-Йорк» Пола Стрэнда. Последняя была представлена на выставке «Пол Стрэнд, ок. 1916» (Paul Strand, circa 1916), ставшей важным событием в истории модернистской

фотографии. Тот же подход присутствует в творчестве разных фотографов: Ласло Мохой-Надя, Андре Кертеша, Кертиса Моффата (1887–1949) и Мана Рэя. В США Альфред Стиглиц в течение 10 лет снимал образования облаков, а Эдвард Уэстон в своих натюрмортах и фото обнаженной натуры исследовал линии и текстуры.

ГЛАВНОЕ

Многие фотографы, работавшие в жанре абстрактной фотографии, использовали прием сопоставления в одной фотографии. При этом использовались фотограммы, позволявшие запечатлевать объекты на светочувствительной бумаге. «Очки и трубка Мондриана» (1926) Андре Кертеша — это работа, в которой ряд линий ограничен геометрически углом стола. Ян Гровер (1943–2012) зачастую и вовсе не конкретизировала пространство и не давала возможности опознать предметы, попавшие в кадр.

Дерево и собака. Тина Модотти.
1924. Палладиевая печать.
8,3×11,9 см. Музей Гетти,
Лос-Анджелес, США

