

Фотография второй половины 20 века

Чумакова Варвара
Кандидат культурологии
Преподаватель департамента
медиа НИУ ВШЭ

Рудольф Арнхейм «О природе фотографии»

- Две эпохи фотографии: до и после технологии моментальной съемки
- После распространения моментальной съемки:
  - ❖ Окончательный отход фото от живописи
  - ❖ Спонтанность или постановка – имеет значение
  - ❖ Может быть задан вопрос о достоверности кадра
  - ❖ Фотограф работает с «самой жизнью»

Периодизация мировой фотожурналистики второй половины 20 века

(Mary Panzer “Things as they are:
photojournalism in context since
1955”)

1950-1954

- Фронтовые фоторепортеры вернулись после Второй Мировой войны
- В кадре последствия войны
- 1946 год – начало «холодной войны»
- В США расцвет маккартизма
- 1947 год – создается фотоагентство Magnum, которое обозначает новый принцип отношения к фотографии

1955-1964 годы «Когда журналы были большими»

- «Холодная война» доминирует над СМИ ее участников
- После войны восстанавливается экономика, возрастает потребительская культура и интерес к «звездам» и гламуру
- Журналы - пока что основной источник информации и происходящем в мире, несмотря на рост ТВ
- Журналы выходят в большом формате, с большими фотографиями и большими историями, которые снимают «большие» фотографы для больших аудиторий
- Мир полон конфликтов между разными культурами (Восток-Запад), которые фотографы исследуют
- Центр мировой фотожурналистики – США, самый показательный журнал этого периода Life

1965 – 1974 годы «Эра Вьетнама»

- Вмешательство США в войну во Вьетнаме поляризует и мобилизует общество
- Молодежные движения, протесты, пацифизм, рок-н-ролл, студенческие восстания
- Борьба чернокожих за свои права
- 1972 год – закрывается Life, центр фотожурналистики переходит в Европу, на место штатных «больших» фотографов – фрилансеры множества фотоагентств
- Ключевые журналы: Paris Match (Париж), Stern (Гамбург), Sunday Times (Лондон)

1975 – 1984 годы «Герои и Антигерои»

- В «холодной войне» период смягчения
- Появляются новые диктаторы и военные конфликты (Иран, Никарагуа, Центральная Африка)
- Возрастает неравенство в мире, вместо оппозиции Восток-Запад становится важнее оппозиция «богатый Север»-«бедный Юг»
- Глобализация потребительской культуры, по миру распространяется кока-кола, Макдональдс, MTV и др.
- Встает проблема СПИДа
- Начинается «нишевизация» аудитории журналов
- Новые методы работы с визуальным (в какой-то мере новый интерес к живописи как источнику вдохновения, использование клише сюрреализма и т.д. и т.п.)

1985-1994 годы «Новый мировой порядок»

- Конец СССР, разрушение Берлинской стены, конец Апартеида, примирение Израиля и Палестины
- Новые демократии на постсоветском пространстве, начало конфликтов на Балканах
- Сложное время для фотожурналистики: с одной стороны, мир предлагает множество историй, с другой, индустрия медиа уже не приветствует некомфортные образы, предпочитает гламур и жизнь звезд реалитям войн
- Себастьяно Солгадо уходит из Магнума и создает свое фотоагентство «Amazonas Images» (но это уже цифровая история...)
- Мир на пороге цифровой фотографии

Фотоагентство Magnum – зеркало
ключевых событий второй
половины 20 века

Фотоагентство Magnum (1947 – настоящее время)

- Реакция на Вторую Мировую войну
- Против манипуляции, против работы на заинтересованных в конфликте лиц
- Интерес к человеку и человеческому
- «Magnum - это сообщество мысли, общих человеческих качеств, любопытства в отношении того, что происходит в мире, уважения к тому, что происходит, и желания передать это визуально». (Анри Картье-Брессон).

Роберт Капа (Андре Эрнё Фридман) (1913 – 1954)

- Родился в Венгрии в еврейской семье, погиб во Вьетнаме во время съемки репортажа
- Роберт Капа – придуманный псевдоним «богатого американского фотографа» с целью продать свои снимки в Германии
- Уезжал от фашистов в Европе, потом от маккартистов в США
- После Второй Мировой ездил в СССР и снял «Русский дневник»
- «Золотая медаль Роберта Капы» вручается Международным пресс-клубом США с 1955 года за лучшие фоторепортажи, «потребовавшие исключительной храбрости и инициативы»

ИСПАНИЯ. 1936.

Высадка в Нормандии, 1944

Преследования француженок, состоявших в интимных отношениях с военнослужащими вермахта, 1944

Анри Картье-Брессон (1908-2004)

- Родился и умер во Франции
- По первому образованию – художник
- Основал вместе с Робертом Капа Magnum
- Публиковался в Life, Vogue, Harper's Bazaar и т.д.
- 1954, 1972-73 – приезжал в СССР

Анри Картье-Брессон «Решающий момент» (1952),

выдержки:

- Фоторепортаж позволяет объединить вместе те элементы реальности, которые рассеяны в пространстве
- Реальность бесконечна, фотография не должна отображать все, что в ней есть. Главное действие фотографа – отбор значимых сюжетов
- Сюжет состоит из «решающих моментов»
- решающие моменты - «фотограф не может исправить произошедшее событие, но может зафиксировать главное, то, что представляет собой суть события, и из этого отобрать самые главные моменты события, чтобы представить их в репортаже».
- «Фотография для меня это разведка, поиск в реальности органического соединения ритма поверхностей, линий и значения происходящего события. Глаз определяет сюжет, а камера должна просто сделать свою работу – зафиксировать на пленке решение, принятое глазом».

Йер, 1932

Альберто
Джакометти,
1961

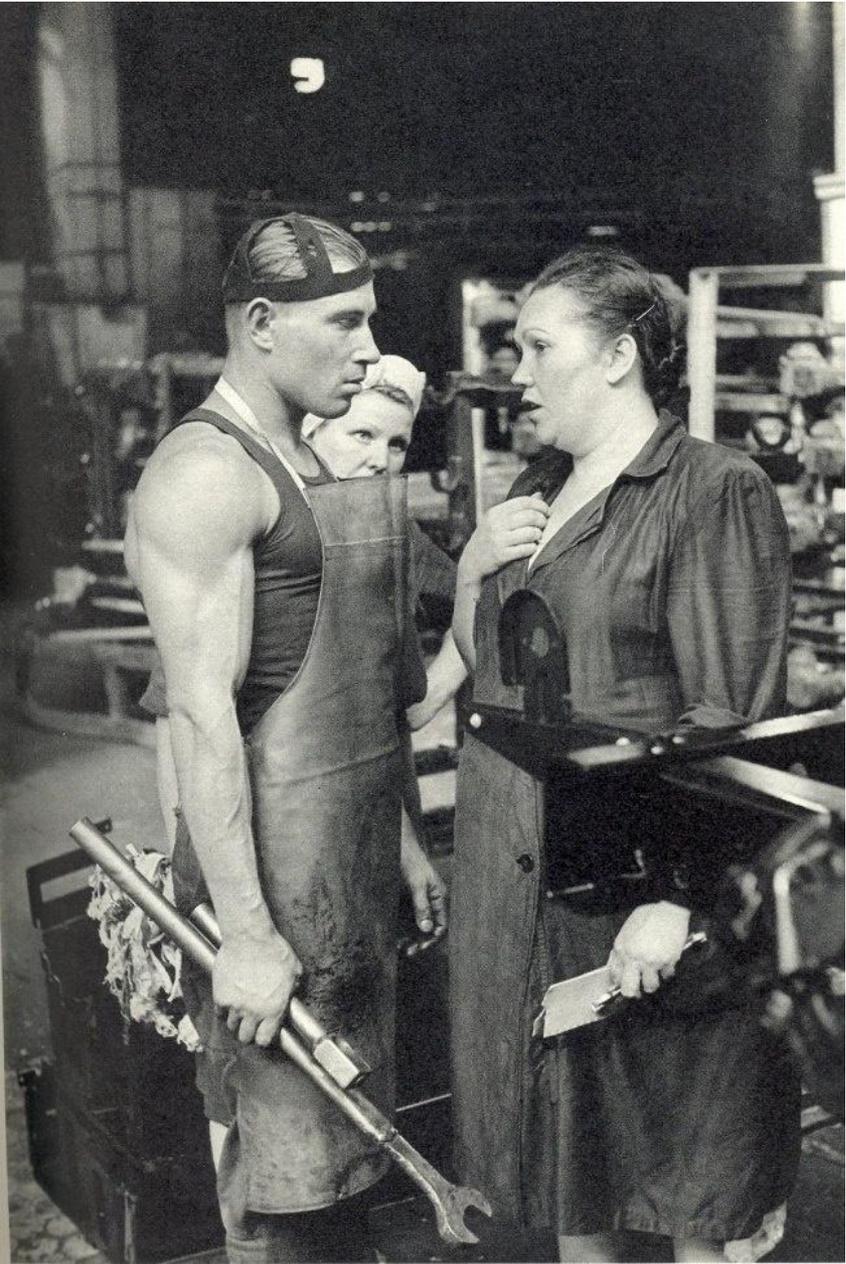
The Sorbonne University under student occupation, 1968

Без названия, 1969

Рабочий ЗИЛа в СССР, 1954

Изображение Ленина на фасаде Зимнего дворца по случаю 9 Мая, Ленинград, 1973

Марк Риббу (род. в 1923)

- Родился и живет во Франции
- Очень разнообразные предметы съемки
- По его творчеству можно изучать историю планеты

Маляр на
Эйфелевой
башне, 1953

Сила цветка, 1967
Поход на Пентагон, акция протеста против
Вьетнамской войны

© MARC RIBOUD

Accra, Ghana, 1960

© MARC RIBOUD

Азия середина 1950-60-е

Арт и рекламные фотографы 20 века

Ричард Аведон (1923 – 2004)

- Родился и жил в США (в семье эмигрантов из России)
- Снимал как fashion, так и повседневность, репортажи, «страшное»
- Легкость, движение
- Обманчивая случайность снимков

Элиза Даниелс и уличные актеры (костюм от Баленсиага).
Париж, Марэ (1948)

Оммаж
Мункачи,
(Кармен, пальто
от Кардена).
Париж,
Площадь
Франсуа-
Премьер (1957)

Одри Хепберн (а также Арт Бухвольд, Симон, Барбара Маллен, Фредерик Эберстадт и Кернан Реджинальд) (вечерние туалеты от Бальмы, Диора и Пату). Париж, Maxim's

Сьюзи Паркер и
Робин
Тэттерсолл
(костюмы от
Диора). Париж,
площадь
Согласия
(1956)

Хельмут Ньютон (1920 – 2004)

- Родился в Германии, эмигрировал в Австралию из-за фашистов, вернулся в Европу в 1950-60-е
- Гламурная и fashion-фотография
- Снимал для Vogue (Австралия, Франция, Германия, Британия, США), затем для многих других изданий (Esquire, Vanity Fair, Play Boy и др.)
- **Glamour** («очарование иллюзии»): роскошь, блеск, вычурность, утонченность, город как декорация
- **Объективация женского тела**: идеальное манящее тело, сексуальная привлекательность, пассивное и подчиненное положение женщины (снизу, связана, ее трогают, держат, используют и т.д.), сравнение женщин с манекенами (женщины как манекены, манекены как женщины). Признавал «вульгарность» как часть «мастерства»
- **Контрасты**: открытость versus закрытость, живое versus искусственное

Yves St. Laurent
улица Обрио.
Французский
Vogue. Париж
(1975)

**Oui magazine.
Париж
1976**

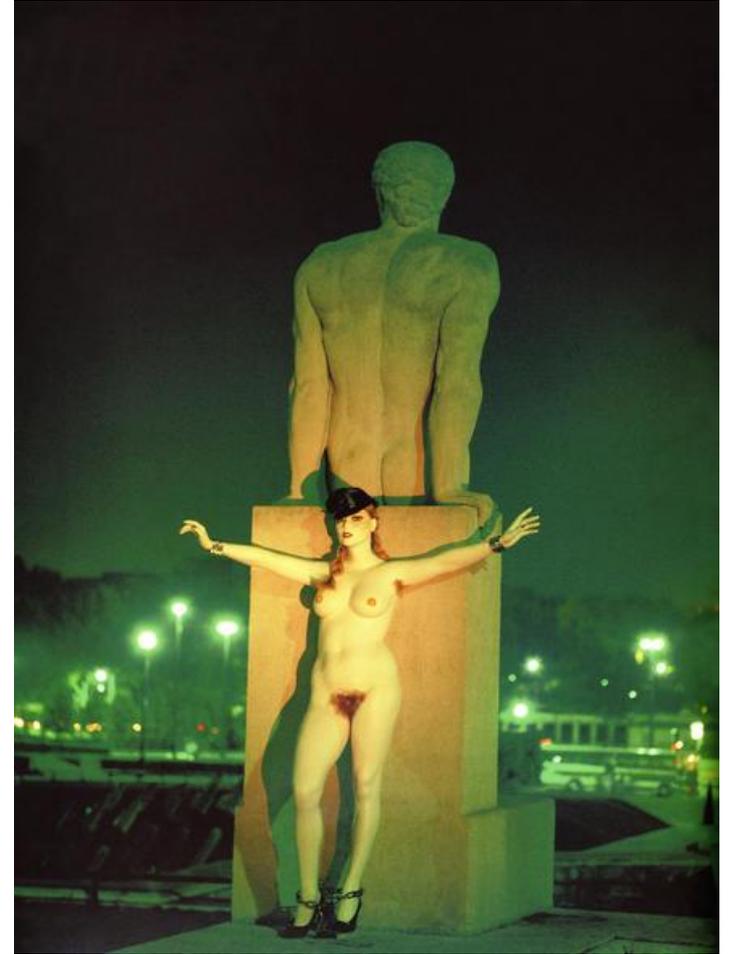
Рентгеновский
снимок Van
Cleef and Arpels
Париж (1979)

Они идут обнаженные // Они идут одетые, 1981

Манекены (1976) / Париж (1980)

Американские журналы (1998)

Ирвинг Пенн (1917 – 2009)

- Родился и умер в США
- По первому образованию художник
- Фотография постановочная, модели – как актеры, сюжет, сценарий
- Натюрморт, фотографии обыденных предметов

Still Life with with Onion Skin, New York, 1947

Man Lighting Girl's Cigarette (Jean Patchett), New York, 1949

Truman Capote, New York, 1965

Cigarette No. 17,
New York, 1972

Contact Lens, New
York, 1981

Диана Арбус (1923 – 1971)

- **Игра с прошлыми техниками:**
постановочная фотография, снимает не только на пленку, но и на пластины
- Но вместо парадного и «прекрасного» - **обыденное и «безобразное»**
- Называли «фотографом уродцев» (фильм «Уродцы» 1932 года)
- «самые «нормальные» фотографии людей с отклонениями и самые аномальные фотографии «нормальных» людей»

Цитата автора:

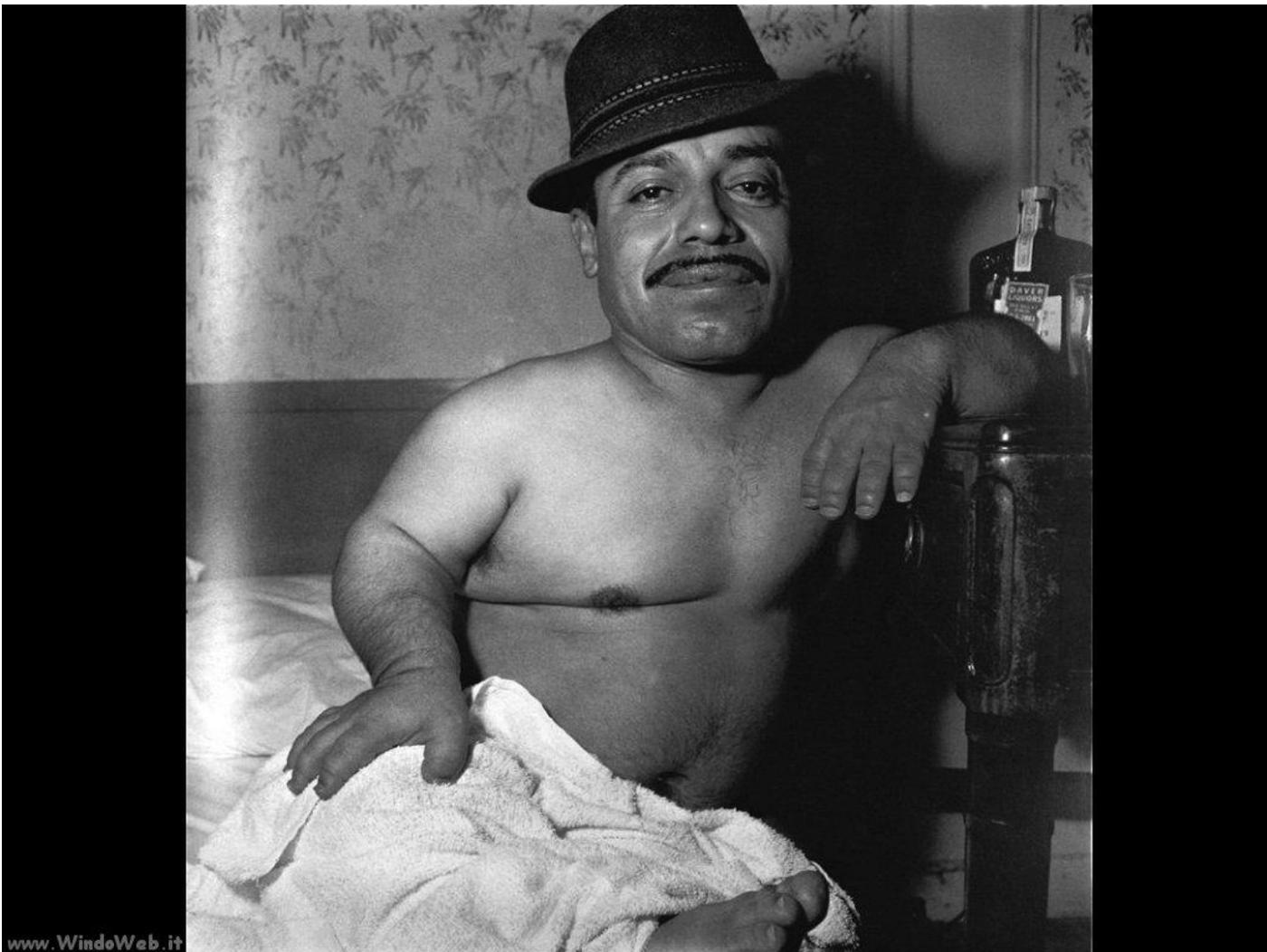
«Фрики — те, кого я часто снимаю. Они были одними из первых моих моделей и остаются ими поныне. Я обожала их. Некоторых люблю и по сей день. Дело в том, что многие из нас идут по жизни, пытаюсь избежать травм и потрясений. Фрики рождаются с травмой. Они уже прошли это испытание. Они от рождения аристократы».

Молодой
человек в
бигудях.
Подготовка к
ежегодному
травести-балу.
США, 1966.
Серебряно-
желатиновый
отпечаток.

Это Эдди Кармел, еврей-гигант с родителями в гостиной их дома в Бронксе. США, 1970. Серебряно-желатиновый отпечаток.

Лауро
Моралес,
карлик-
мексикане
ц в
комнате
отеля.
США, 1970.
Серебряно
-
желатинов
ый
отпечаток.

Однояйцевые близнецы. Розелл, штат Нью-Джерси США, ок.1967 //
Ребёнок с игрушечной гранатой в Центральном парке, Нью-Йорк, 1962

Семья воскресным днем отдыхает на газоне в Вестчестере. 1968

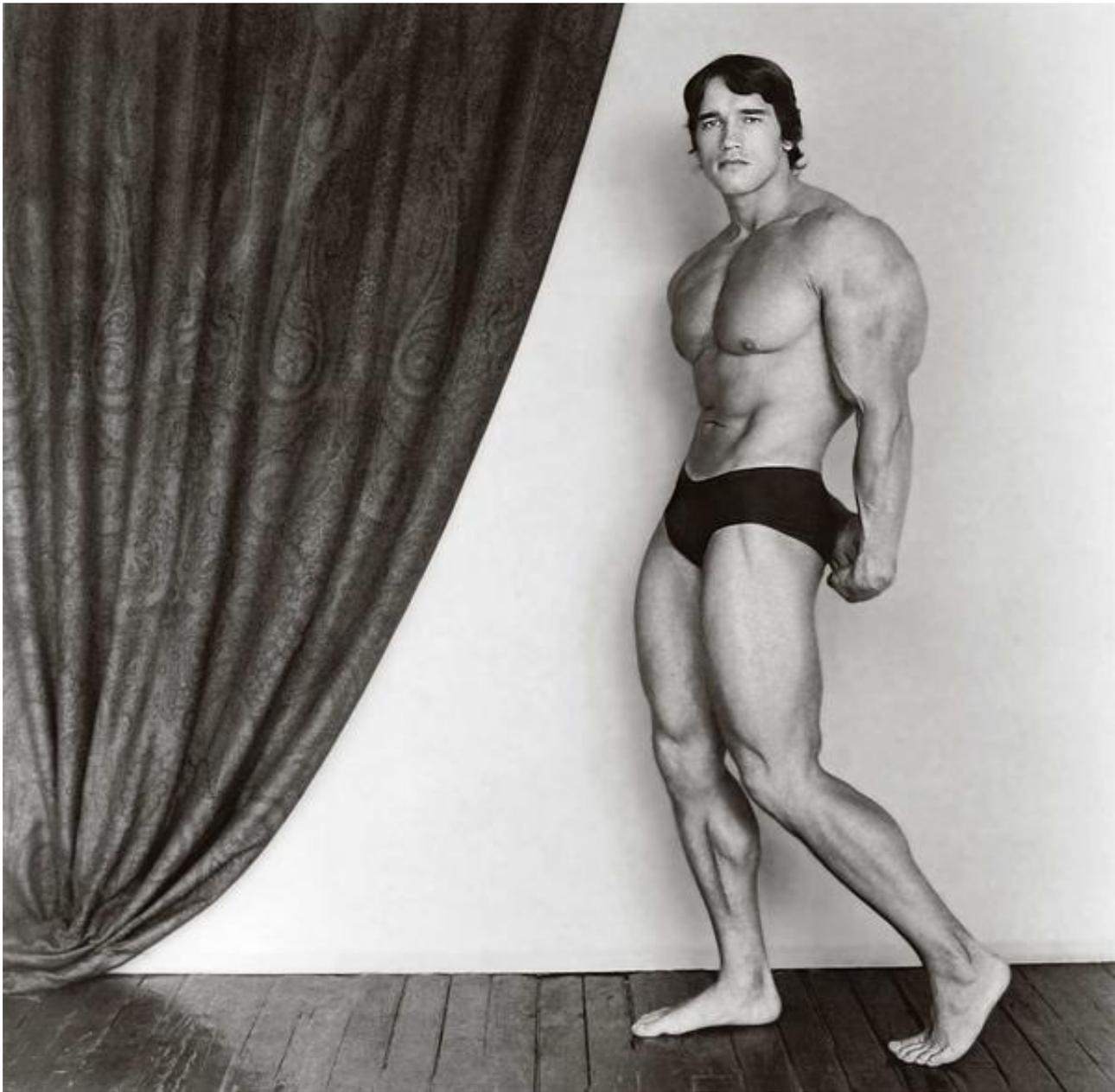
//

Молодая семья на воскресной прогулке. США, 1966.

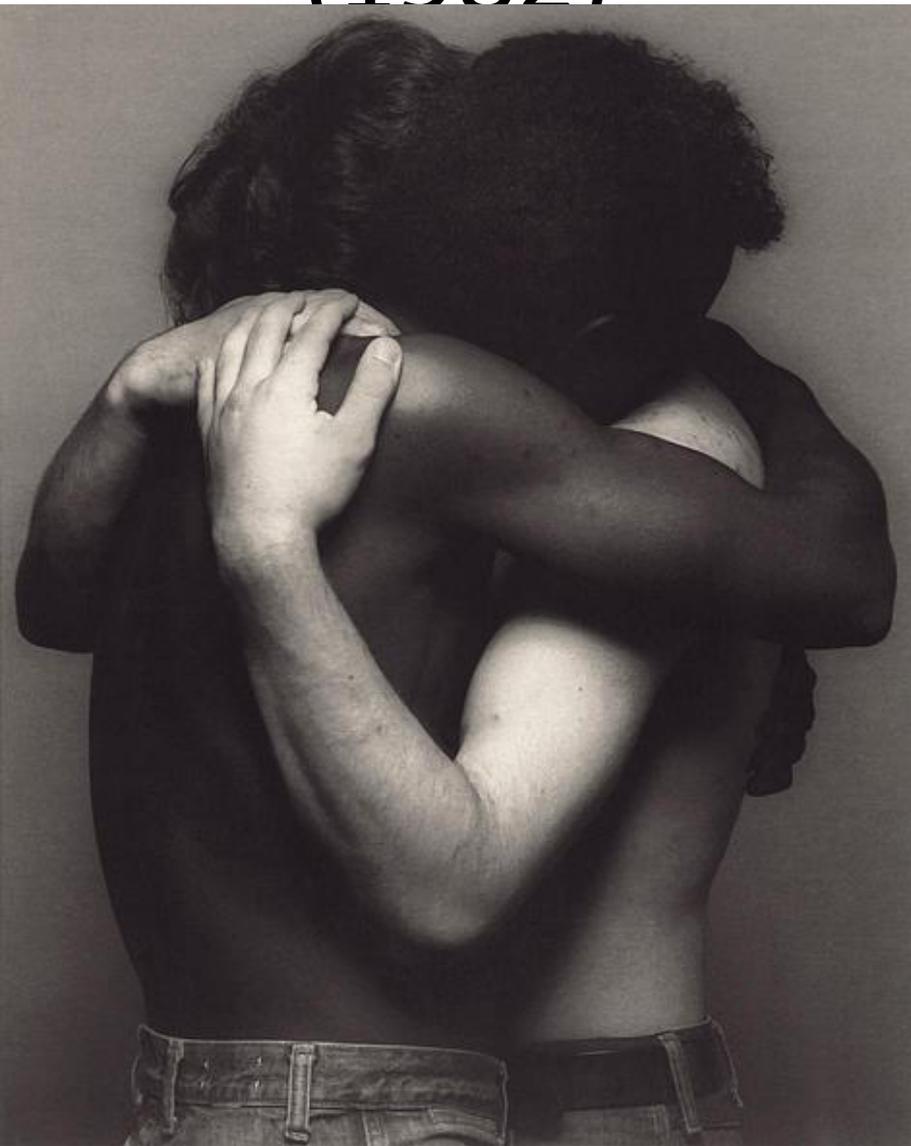
Роберт Мэпплторп (1946 – 1989)

- Родился и жил в США
- Работал в журнале Энди Уорхолла Interview, снимал для Vogue, Esquire, делал обложки для альбомов Патти Смит, группы Television
- Считался фотографом **«на грани» между элегантностью и провокацией**
- **«Античное» отношение к человеческому телу: обнаженность не объективирует, а воспеваает красоту тела**

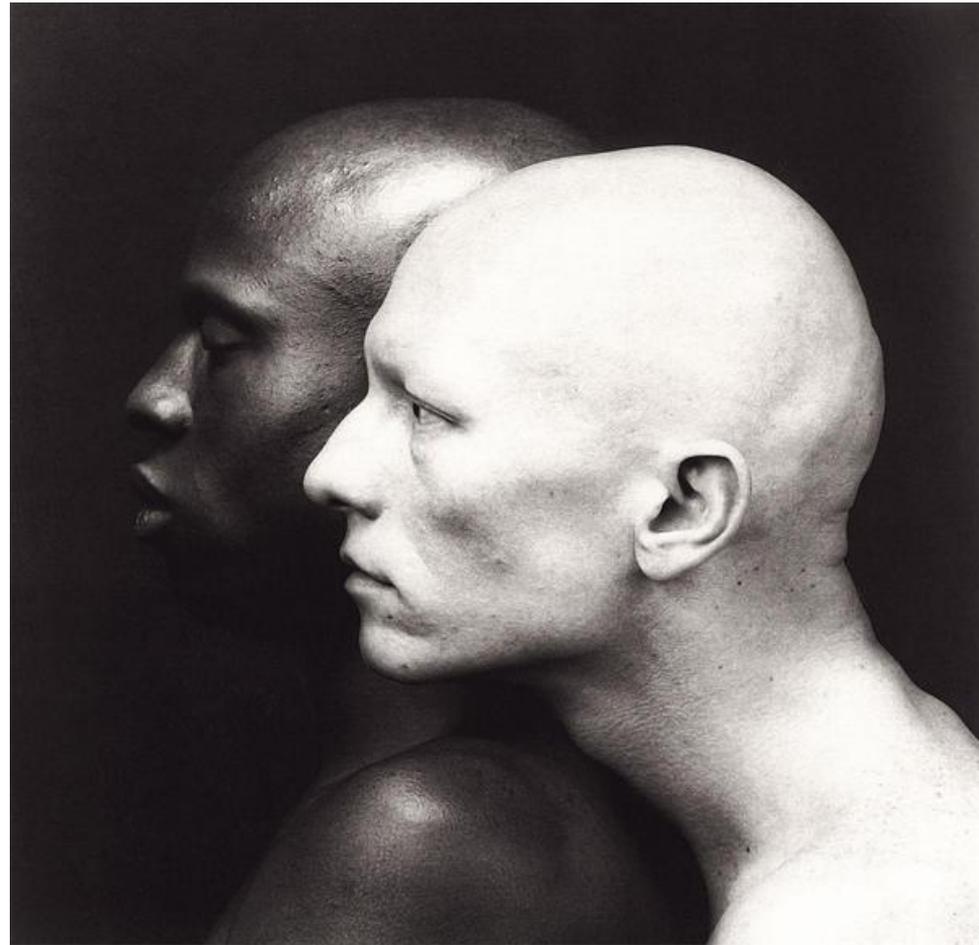

Арнольд
Шварцне-
гер (1976)

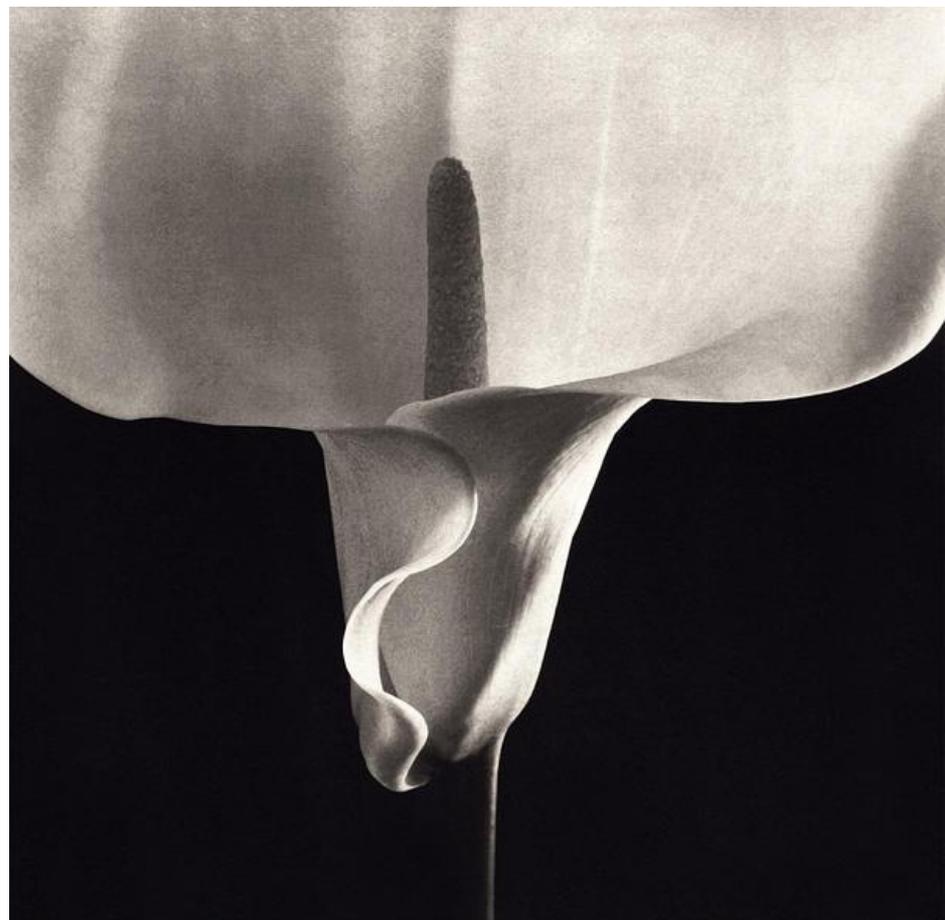
Объятие (1982)

Кен Муди и Роберт Шерман (1984)

Мак (1988) / Калла (1988)

Томас (1987) / Антиной (1987)

Соня и Трейси (1988)

Что почитать?

- Рудольф Арнхейм «О природе фотографии»
- Сьюзен Сонтаг «О фотографии»
- Сьюзен Сонтаг «Смотрим на чужие страдания»
- Джон Бёрджер «Фотография и ее предназначения»
- Ролан Барт «Camera Lucida»

Что посмотреть?

- John Berger “Ways of Seeing” – 4-серийный сериал для BBC
- «Послевоенная история: 60 лет в фотографиях» (2 части)
- «Народ против Ларри Флинта» (фильм про журнал Hustler и индустрию эротической фотографии)
- «Евгений Халдей – фотограф эпохи Сталина»
- Фотографии Владимира Лагранжа