

Фотография первой половины 20 века

Чумакова Варвара Павловна

Кандидат культурологии

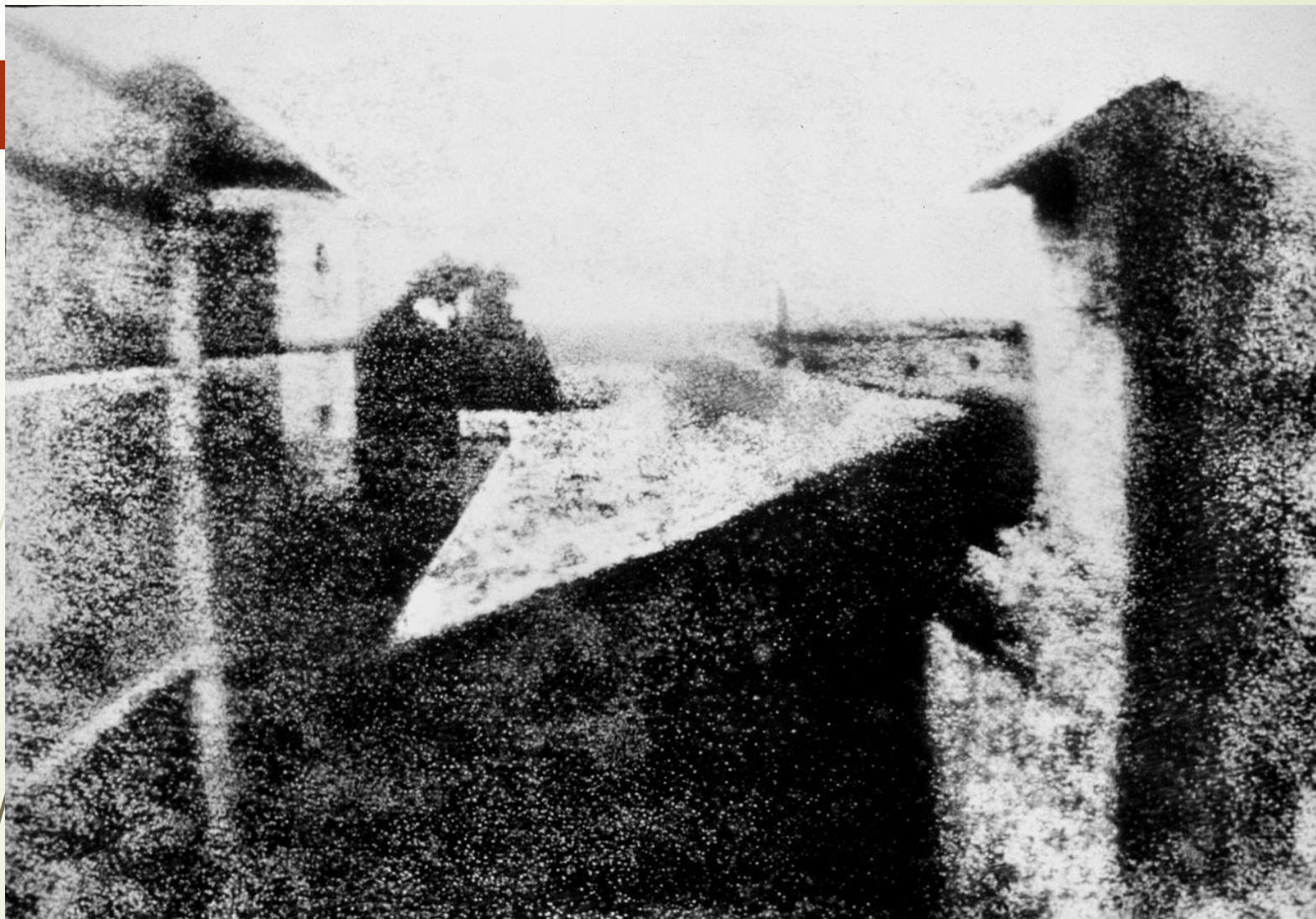
Преподаватель департамента медиа

vchumakova@hse.ru

Когда появилось первое
изображение мира,
зафиксированное на
носителе без помощи руки
человека?

(Простыми словами – первый
прообраз фото?)

Жозеф Нисефор Ньепс. Вид из окна. Гелиография, 1826

Дагерротипия и фотография – в чем разница?

- ? Дагерротип – **фотография в 1 экземпляре**, промежуточный вариант между картиной и фотографией
- ? В момент доминирования техники дагерротипии не было никакой другой технологии, чтобы переснять дагерротип, то есть **скопировать**
- ? Вальтер Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технологической воспроизводимости» – ставит вопрос об **аутентичности**, то есть наличии оригинала и его копии (есть аутентичность) или ее отсутствии в принципе
- ? **Дагерротип еще обладает аутентичностью, фотография уже нет**

Методы производства ранних фотографий

- ?**Дагерротипия** (конец 1830-х гг) – по сути фото в 1 экземпляре, популярна до 1850-х гг., потом более совершенные методы;
- ?**Калотипия или соленая печать** (конец 1830-х гг.) – фотобумага с солями серебра вместо серебряных пластин, мягкость, небольшая контрастность и сохранность снимков, не стала популярной из-за популярности дагерротипии, хоть и совершеннее ее;
- ?**Цианотипия** (1842) – вместо серебра железо в колоиде, ярко-синее изображение в тенях и полутенях;
- ?**Альбуминовые отпечатки** (1850) – альбумин (эмульсия из яичного желтка), можно было сделать много отпечатков с негатива на бумагу, популярны до 1890-х гг, пока их не сменили желатиносеребряные отпечатки;
- ?**Амбротипия** (1850) – мокроколоидный процесс, фото стало доступно широким массам, так как дешевле дагерротипии и калотипии, лучше детализация и оттенки, но фотать надо было, пока пластинка сырая, метод вытеснился тинтайпом;
- ?**Carte-de-visite** (1854) – камера с 4 объективами давала 8 отпечатков на 1 стеклянной пластинке, что стало очень популярным;
- ?**Ферротипия или тинтайп** (вторая половина 19 в.) – мокроколоидный процесс, но вместо стекла тонкие листы железа, еще дешевле, **ЭТОТ МЕТОД СДЕЛАЛ ФОТОГРАФИЮ ПОПУЛЯРНОЙ**, был популярен вплоть до 1950-х гг.;
- ?**Каллитипия или «Ван Дейк»** (1889) – в основе механизм цианотипии, получаются шоколадные отпечатки (назван в честь фламандского художника за сходство с его красками), лучше градация оттенков и детализация, предвестница платинотипии и потому не популярна, «бедняк платиновой печати»;
- ?**Платинотипия** (1880-е гг.) – бумага под солями железа и платины, очень высокое качество, но в 20в. платина резко дорожает, и фотографы возвращаются к использованию серебра;
- ?**Бромойль** (начало 20в.) – бромомасляный процесс, широко применялся в первой половине 20 века, мягкость, похож на живопись

Рудольф Арнхейм «О природе фотографии»: две эпохи фотографии - до и после технологии моментальной съемки

До распространения моментальной съемки (примерно до 1930-х)	После распространения моментальной съемки
Фотография – «служанка живописи»	Окончательный отход фото от живописи
Только постановочные фотографии - «монументальная съемка»	Спонтанность или постановка – имеет значение
Достоверность тотальна, но только в том, как она передает статичные черты/природу, архитектуру и т.д.	Может быть задан вопрос о достоверности кадра с событием, действием

«Монументальная» фотография

Монументальная фотография на службе государства

- ? Империалистский взгляд на другие культуры – составление каталогов народов, одежд и т.д.
- ? 19- начало 20 века – госзаказ на каталогизацию архитектурных объектов и проживающих групп людей

Сергей Михайлович Прокудин-Горский – фотограф Российской Империи

- ? Грандиозный проект по созданию портрета Империи
- ? Проект Прокудина-Горского имел поддержку Николая II – свой вагон для фотолаборатории, разрешение фотографировать все и всех, разгонять людей для съемки объектов или наоборот заставлять позировать
- ? Не успел закончить из-за революции
- ? Цветные фотографии получены сейчас, тогда снимал на три фильтра с идеей позже совместить
- ? Большинство снимков в Библиотеке Конгресса США
- ? <http://prokudin-gorskiy.ru/> Открытый исследовательский проект посвящен изучению наследия С. М. Прокудина-Горского

122

122

Фотография «момента»

Первые репортажи 19 века

- ❖ Сложно назвать репортажем в нашем понимании
- ❖ Толкачева И. «Фоторепортаж 19 века: две войны»
- ❖ Крымская война (1853-1856) и Гражданская война в США (1861-1865) – классические примеры военных фоторепортажей;
- ❖ Технология ограничивала возможности военных корреспондентов;
- ❖ Крымская война - впервые фотография используется как инструмент пропаганды (ужасы не показываются, кошмар войны цензурируется в снимках британского корреспондента Роджера Фентона о том, как Британия ведет войну);
- ❖ Гражданская война в США – впервые война показывается без прикрас, последовательно и беспристрастно фотографируется происходящее. Гражданскому населению показали новый взгляд на войну, фото изменило восприятие новостей – далекое стало ближе.

Четыре компонента технологии «момента» в 20 веке:

- ? портативная камера
- ? мотаемая пленка в рулоне
- ? светочувствительность пленки от 100 iso
- ? короткая выдержка

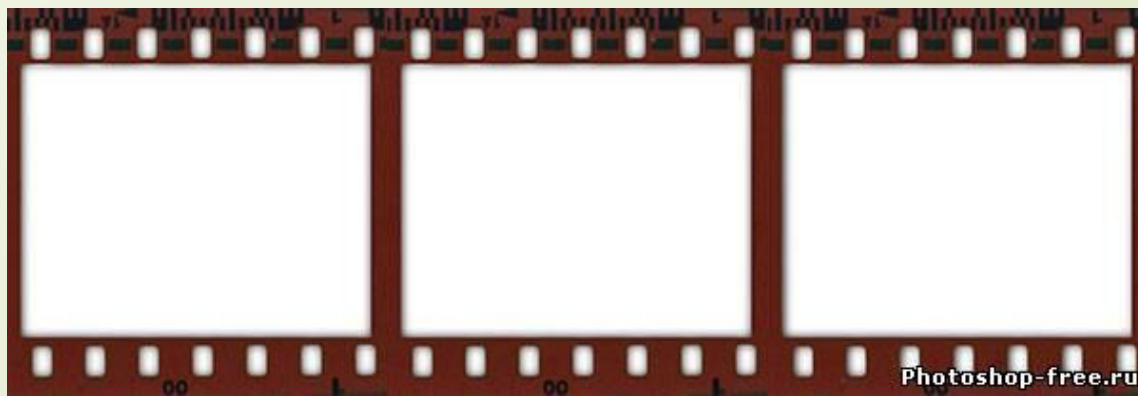
Портативные камеры 20 века

- ? 1925 г. – первая модель камеры Leica на Лейпцигской ярмарке
- ? 1930-1960-е годы – Leica доминирует на мировом рынке фототехники
- ? Советский аналог Leica – ФЭД и Зоркий
- ? После 1960-х годов – мировой рынок захватили японские компании (Fuji, затем Nikon и Canon), в СССР – популярен Zenit

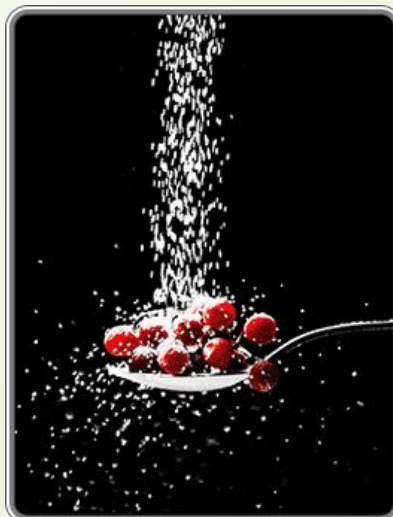

Пленочная фотография 20 века

- ? Гибкая фотопленка появляется благодаря кинематографу
- ? Конец 1920-х годов - пленка становится основным носителем для фотографии (до нее – пластины)
- ? При съемке репортажа пленку удобнее перемотать, чем заменять пластину
- ? Лидер рынка любительской фотопленки в мире – Кодак, известная профессиональная – Agfa, Ilford, с 1960-х - Fujifilm, в СССР основная фирма «СВЕМА», везучим ФОМА (Чехия), совсем везучим - Agfa (ГДР)
- ? 35 мм - самый популярный формат пленки в 20 веке - «шириной $34,975 \pm 0,025$ мм с двухсторонней перфорацией», компромисс между стоимостью и качеством изображения, среднее положение между широкими и узкими форматами

- ? «Выдержка — интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы»
- ? Четкое фотоизображение, снятое с рук – выдержка 1/60 секунды и короче

1/1000

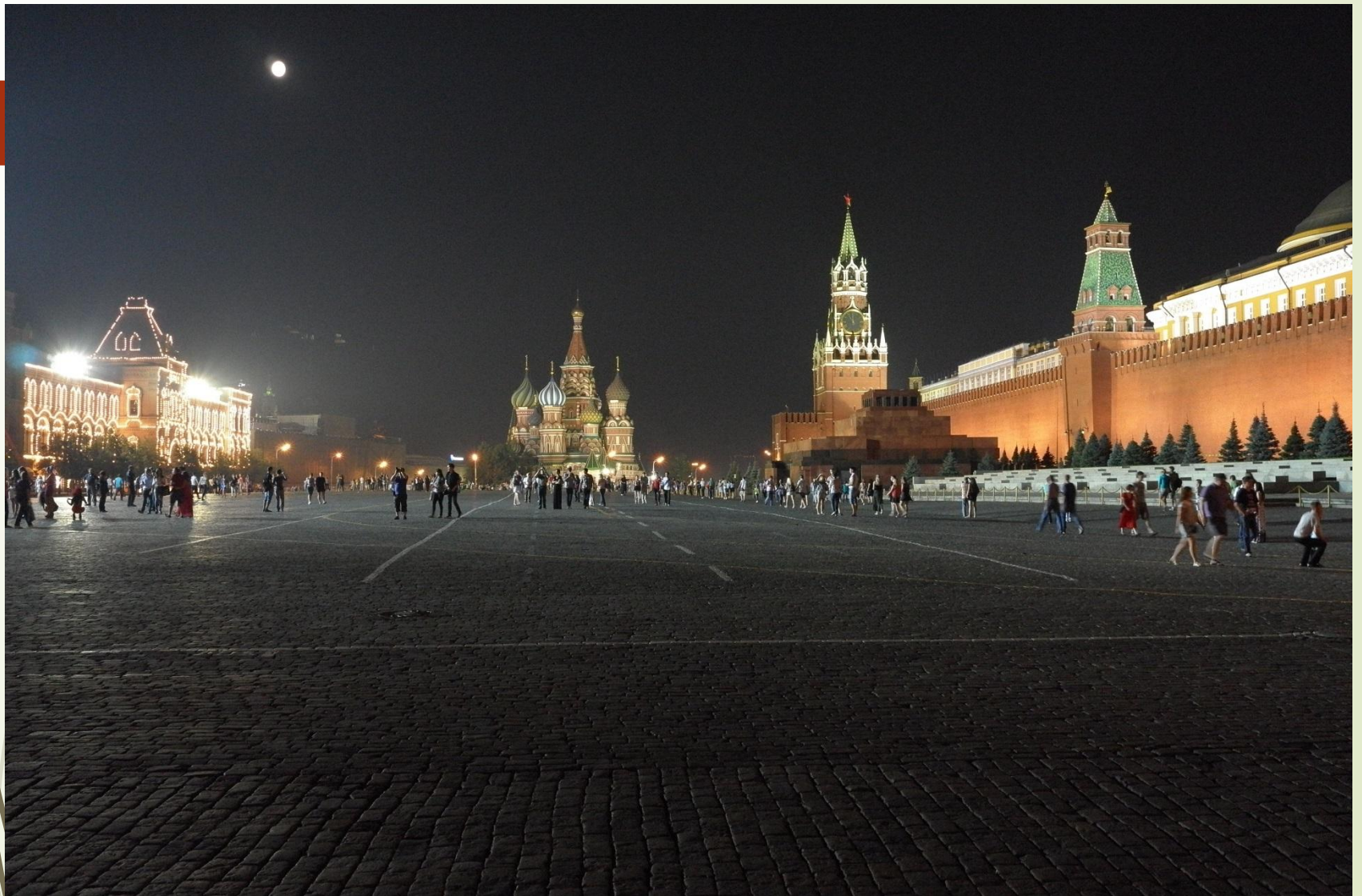
1/125

1/4

Светочувствительность пленки

- ? - «характеристика фотографического материала, отражающая его способность изменять свою оптическую плотность под воздействием света и последующего проявления»
- ? 1974 год – закреплен стандарт ISO, до этого условно
- ? Первый дагерротип – ISO 004
- ? Первые ISO массовых пленок – 100, 200, 400, сейчас есть пленка на 6400, а максимальное ISO цифровых фотоаппаратов – 102400 (эта информация очень быстро устареет) .

Leica X2, iso 3200

Фотожурналистика в Германии: Эрих Саломон

- ? Один из отцов фотожурналистики;
- ? По образованию юрист;
- ? Посещал общественно-политически значимые мероприятия, где явно и тайно фотографировал происходящее;
- ? «Ловил момент»;
- ? После прихода нацистов к власти эмигрировал в Голландию, скрывался до 1944, потом был выдан и погиб в Освенциме.

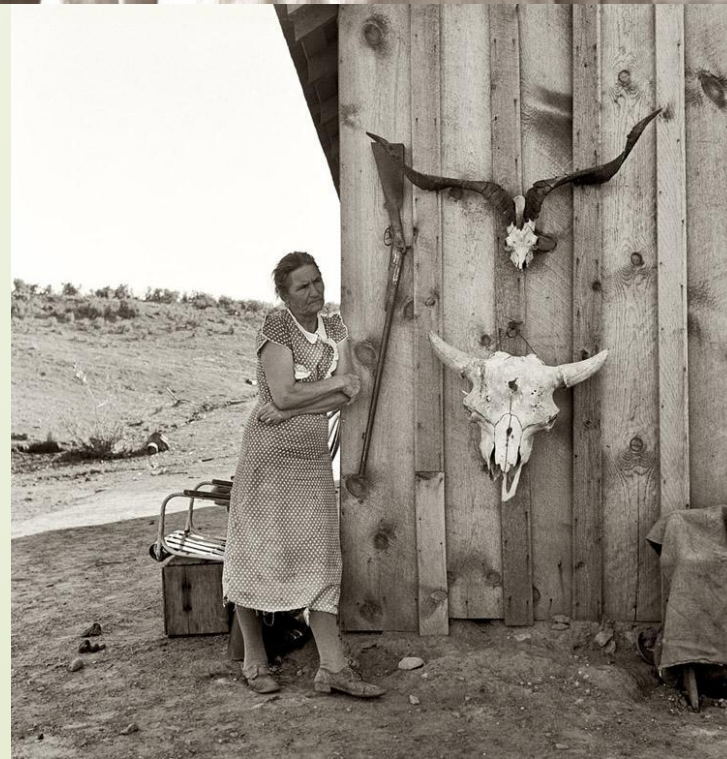
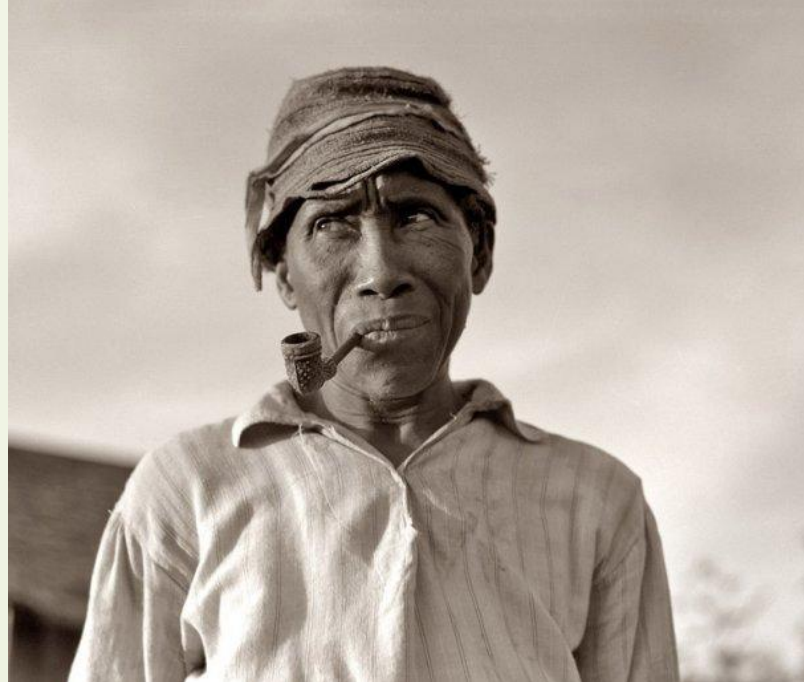
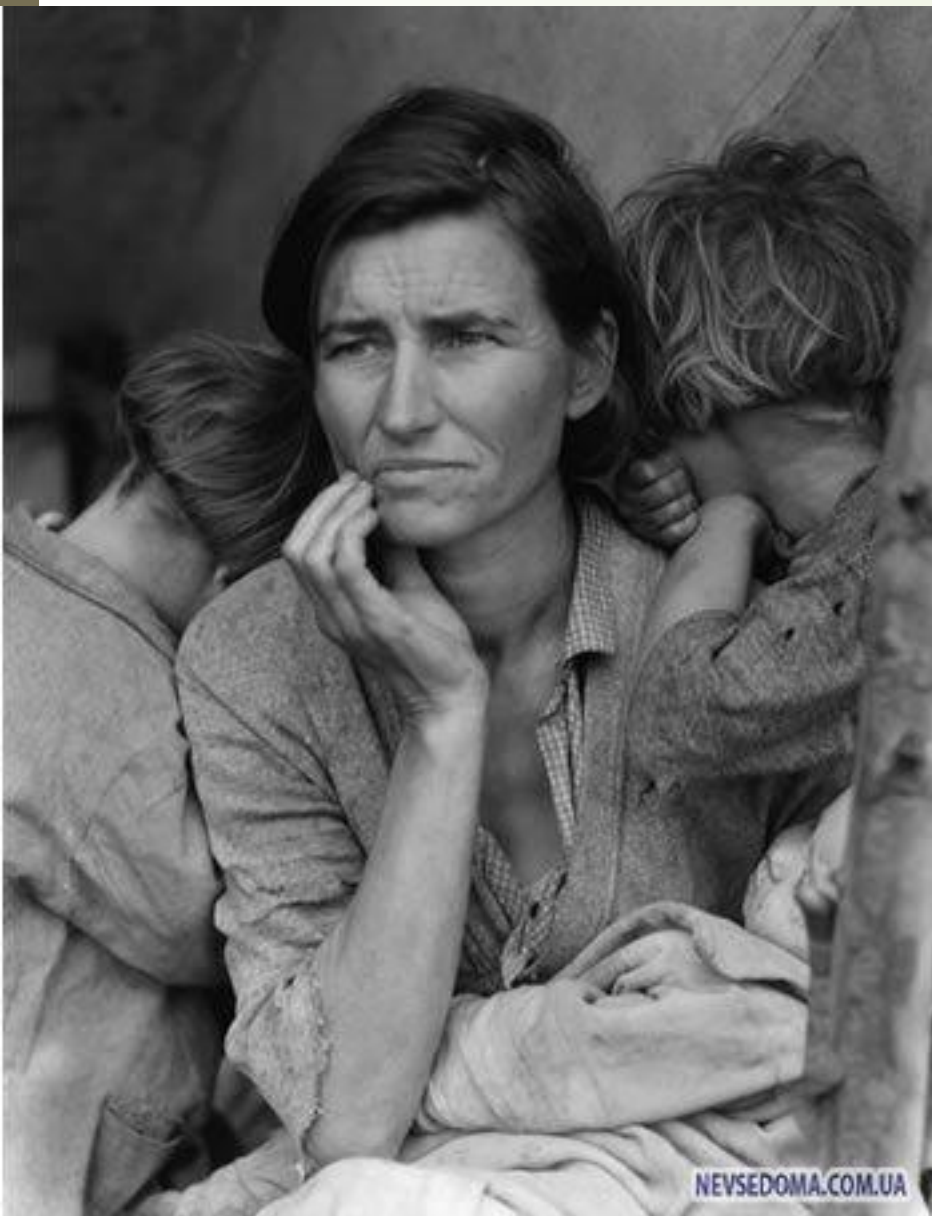
«Парижская школа»: Эжен Атже

- ? предтеча традиций французского репортажа;
- ? снимал в 1900-27-х гг., до появления Лейки - на тяжелую камеру;
- ? в основном, бытовые сюжеты и архитектуру;
- ? «документы для художников» - продавал снимки художникам, пишущим здания, статуи и пр.;
- ? ясность и точность снимков;
- ? позиция наблюдателя.

Появление «документальной» фотографии в США

- ? Период Великой Депрессии;
- ? 1935 г. - госзаказ на фотографирование сельской жизни США - «Farm Security Administration» ;
- ? Объект – не события, а условия жизни; акцент на трудностях и т.д.;
- ? Представители: Доротея Ланж, Уолкер Эванс, Рассел Ли и многие другие.

Доротея Ланж

Уолкер Эванс

Рассел Ли

Вторая мировая война – классика советского фоторепортажа

«От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли.
С «Лейкой» и блокнотом,
А то и с пулемётом
Сквозь огонь и стужу мы прошли».

Константин Симонов «Песня военных
корреспондентов»

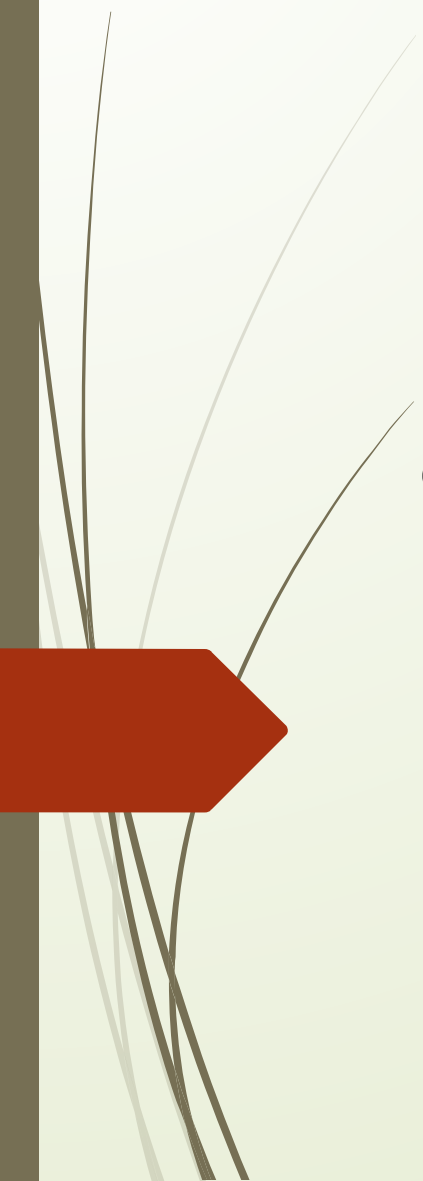

Домашнее задание №1: советские фотографы Великой Отечественной Войны

Посмотрите в Интернете фотографии следующих советских фотографов:

- ? Дмитрий Бальтерманц
- ? Аркадий Шайхет
- ? Евгений Халдей
- ? Борис Игнатович
- ? Иван Шагин

Посмотрите фильм «Евгений Халдей – фотограф Сталина»

Европейский авангард первой
половины 20 века:
фотография и ее «новый язык»

Что такое «авангард»?

- От фр. дословно *avant* – впереди, *garde* – стража;
- В военной терминологии – передовой отряд армии, «который выдвигается вперёд по движению войска, с целью ограждения последнего от разведки или неожиданного нападения противника, а также для разведки или неожиданного нападения на противника»;
- Экстраполирован из военного дискурса на искусство в 1885 г. Теодором Дюре (публицист, историк искусства, публикует серию статей «Критика авангарда» об импрессионистах);
- Конец 19 века – «авангард» используется в течении утопических социалистов - «искусство, способствующее социальному и духовному прогрессу»;
- До сих пор есть споры, какие направления искусства относить к авангарду, какие нет: модерн (модернизм)=авангард или его часть? И т.д.

РОДОВЫЕ ЧЕРТЫ АВАНГАРДА*

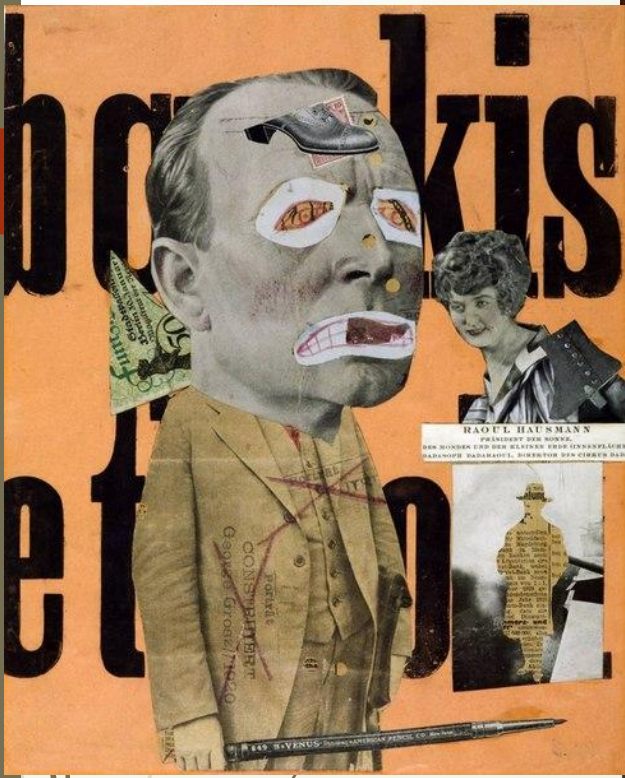
- ? «экспериментальный характер любого авангардистского произведения;
- ? отказ от миметических (подражательных) основ в искусстве, выражающийся в преодолении реалистически-натуралистического изображения действительности;
- ? эпатажный характер почти каждого авангардистские произведения;
- ? тенденция к преодолению границ между искусствами;
- ? относительное значение формы художественного произведения, его содержания, типологии художественного мышления и самого материала, традиционно считавшегося нехудожественным;
- ? множество нетрадиционных приемов, форм выражения, которые затем были адаптированы традиционными направлениями и изменили границы традиционных представлений о художественной и нехудожественной области».

*Виноградов В.В. Французский киноавангард 20-х гг. и неоавангард "новой волны" как факторы развития выразительных средств кинематографа / Автореферат диссертации на соискание степени доктора искусствоведения
<http://www.dissercat.com/content/frantsuzskii-kinoavangard-20-kh-gg-i-neoavangard-no-voi-volny-kak-factory-razvitiya-vyrazitel#ixzz28zxGAgUh>

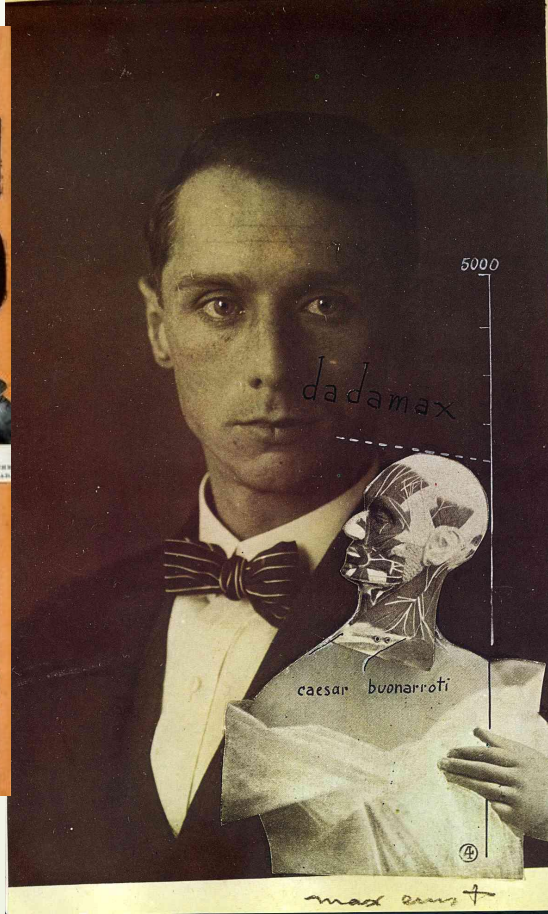
Дадаизм в фотографии

Возник как реакция на Первую Мировую войну – протест против агрессии, вторгающейся в жизнь человека;

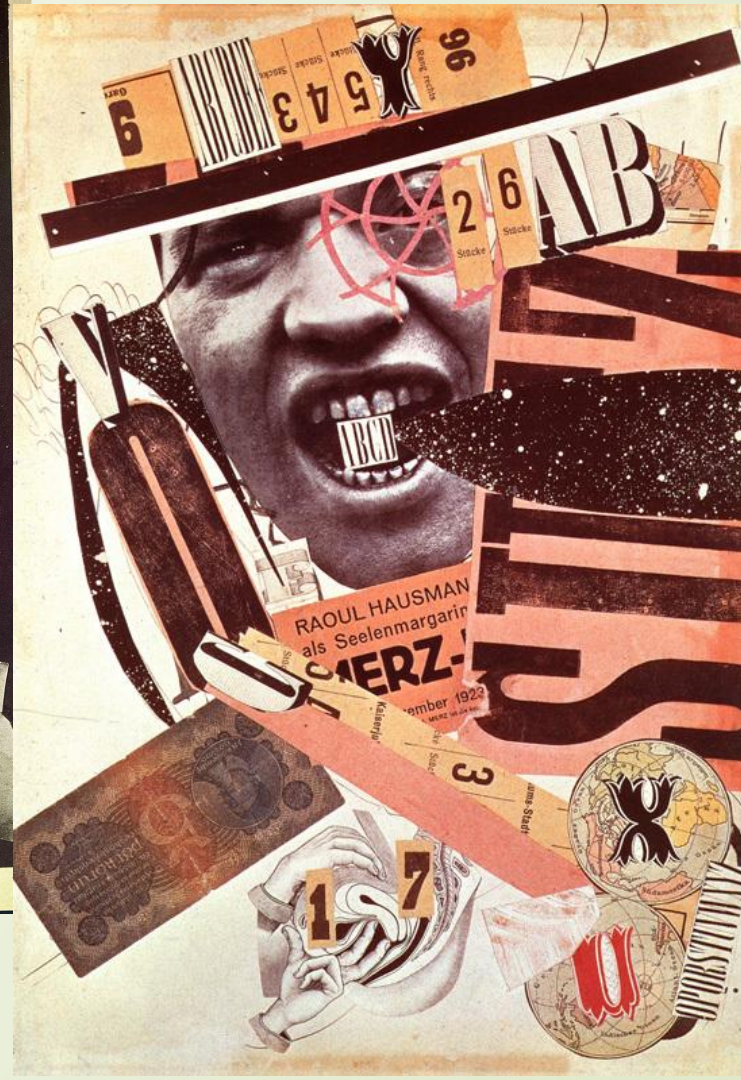
- ❖ Реакция на экспрессионизм в живописи и литературе – восприятие жизни не через патетику и мораль, а так как она есть в ее единстве, непосредственно;
- ❖ Основатель дадаизма – поэт Тристан Тцара;
- ❖ Во Франции дадаизм сросся с сюрреализмом, в Германии – с киноэкспрессионизмом.
- ❖ Основной жанр – коллаж, выделяют 3 направления дадаистского коллажа: «случайный», «манифестационный» и «поэтический»;
- ❖ Фотомонтаж наиболее часто используется в «манифестационном» и «поэтическом» коллаже;
- ❖ Фотография для дадаистов – беспристрастна и объективна; фотомонтаж в отличие от фотографии дает возможность представить сразу несколько кадров в одном;
- ❖ Представители: Джон Хартфилд, Рауль Хаусман, Ханна Хёх, Макс Эрнст и др.;
- ❖ В «поэтическом» фотомонтаже встречаются аполитические произведения, в манифестационном – жесткая сатира (широко известны коллажи с Гитлером).

Рауль Хаусманн

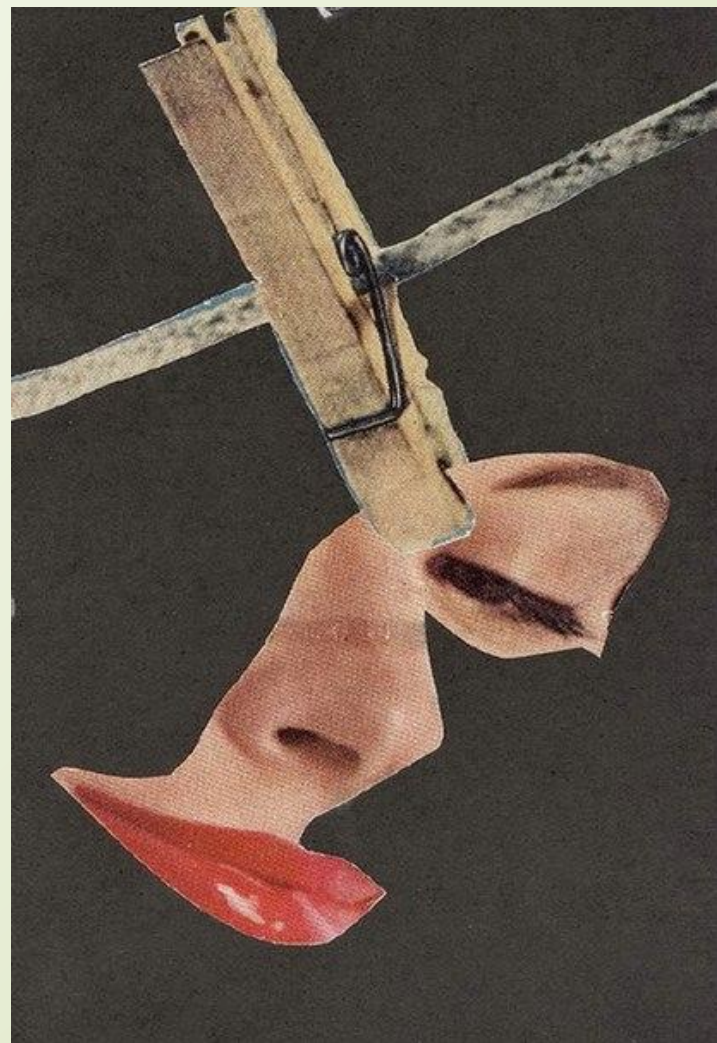
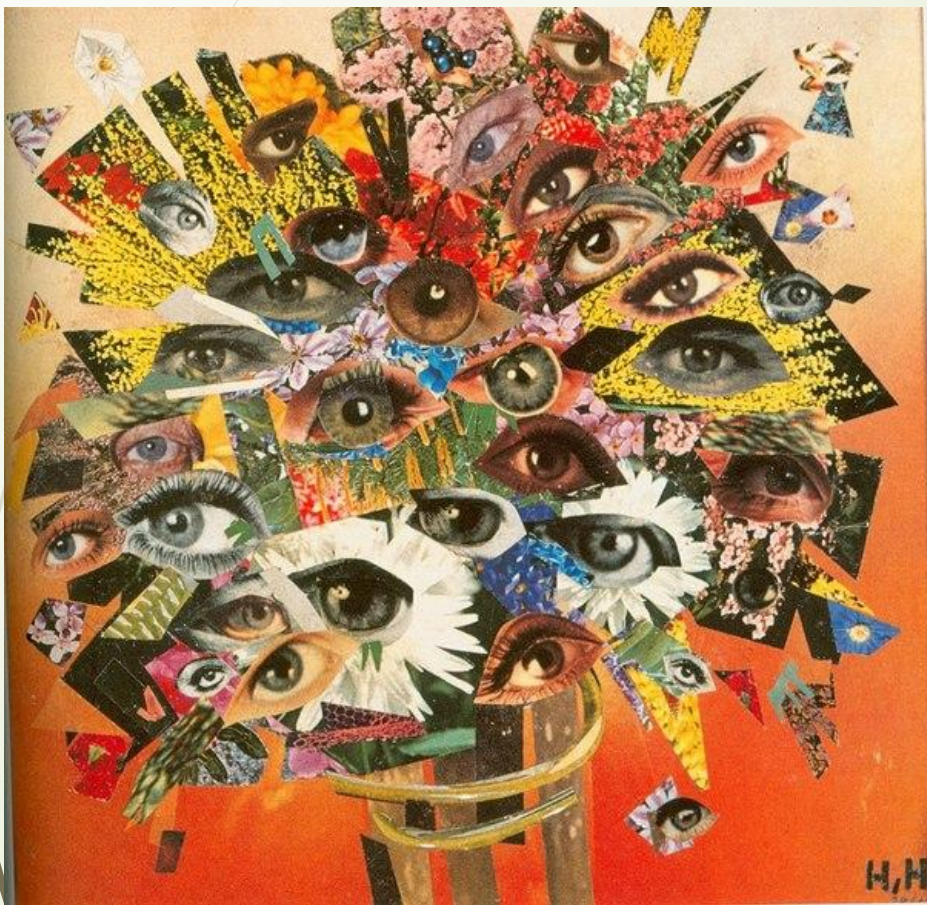

Макс Эрнст. Punching Ball or the Immortality of Buonarroti. Фотомонтаж, гуашь, чернила. 1920.

Рауль Хаусманн.ABCD (автопортрет). Фотомонтаж. 1923(24).

Ханна Хёх – вариации о женщине

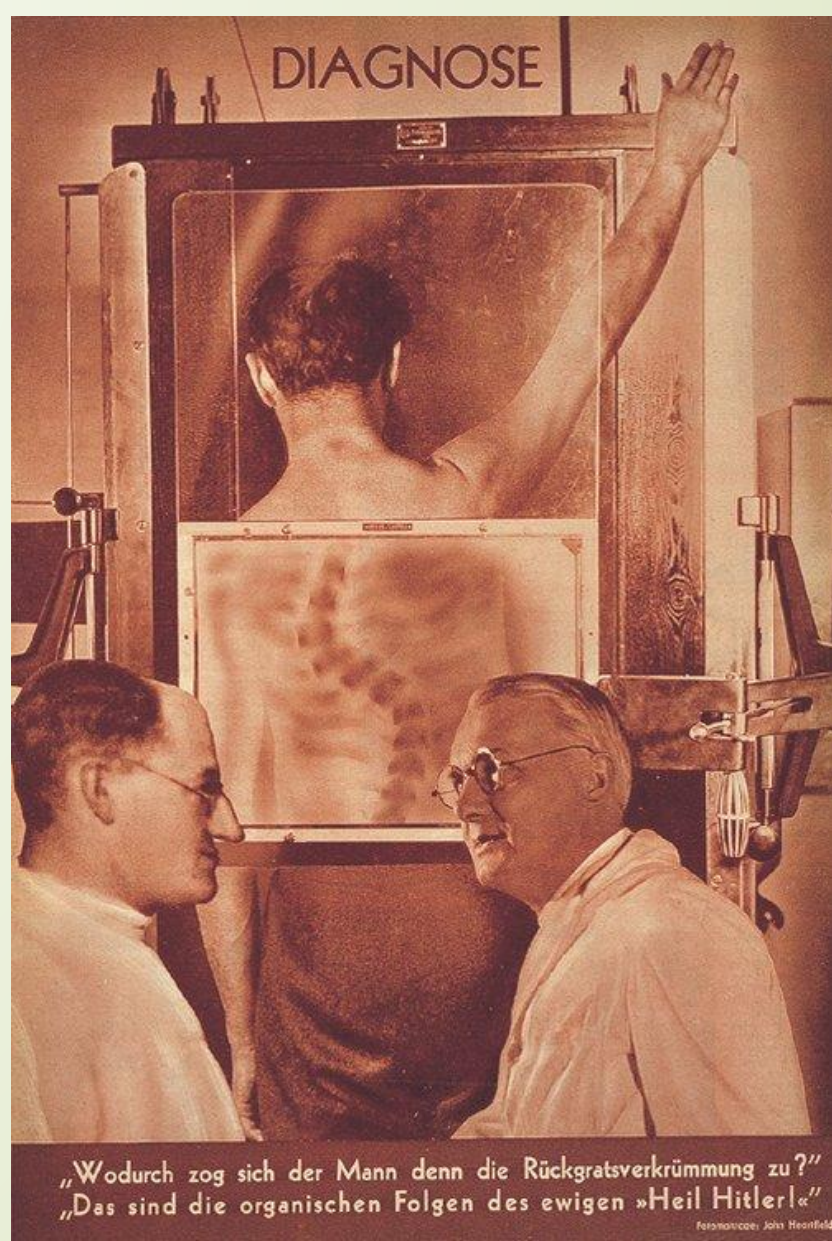
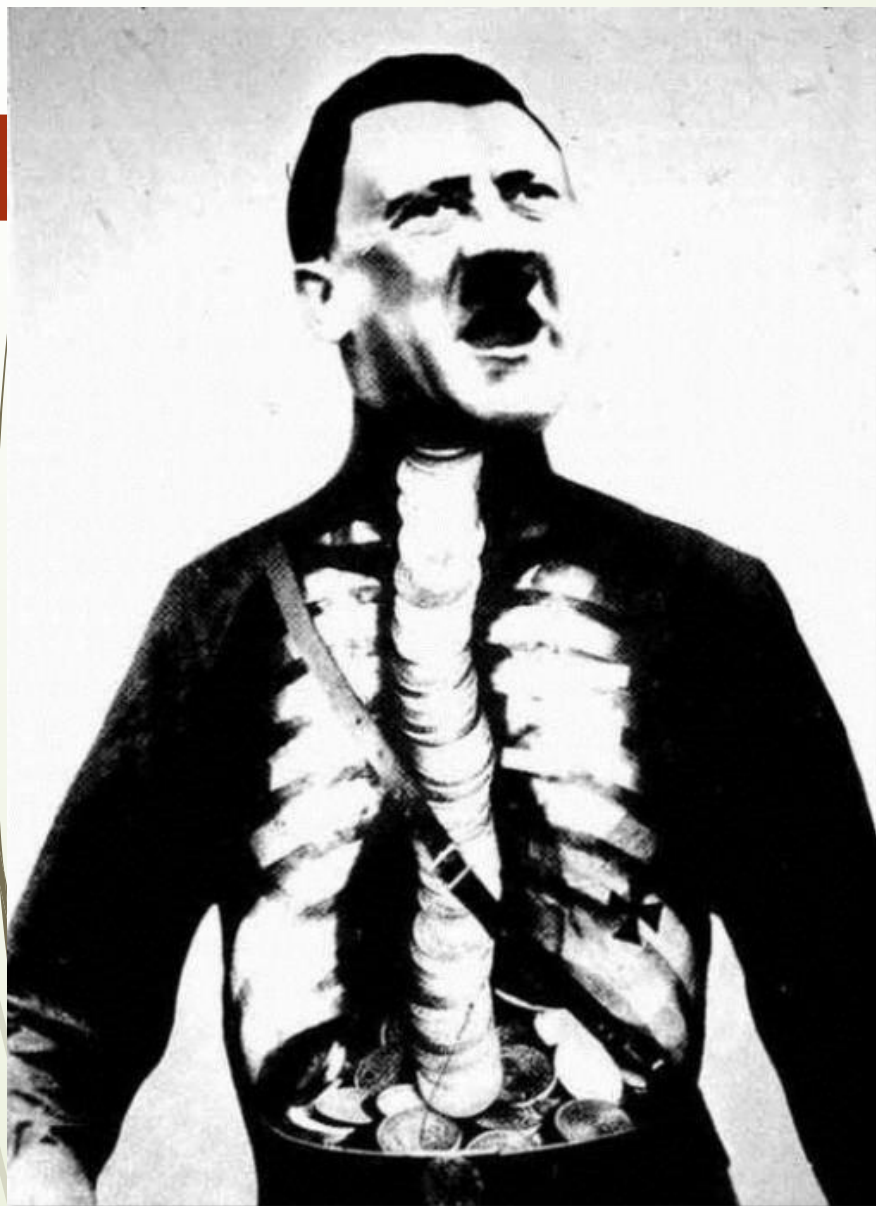

Джон Хартфилд – остро политический фотоколлаж

Джон Хартфилд. – Почему у него искривление позвоночника? – Это естественный результат вечного «Хайль Гитлер». Фотомонтаж.

Французский сюрреализм и фотография

- Вторая четверть 20 века;
- Вырос из дадаизма и психоанализа З. Фрейда;
- Основатель движения сюрреалистов во Франции – Андре Бретон (*Manifesto of Surrealism, 1924*);
- Сюрреальность – совмещение сна и реальности;
- Цель – подняться над материальным миром через бессознательное человека;
- Использование аллюзий, парадоксального сочетания форм и т.д.
- Приемы: двойная и более экспозиция, комбинированная печать, фотомонтаж, соляризация, искажение и деформация фотоизображения и т.д.
- Представители: Ман Рей, Морис Табард, Ганс Беллмер, Филипп Халсман и др.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ТЕХНОЛОГИЙ КИНО И ФОТО*

Camera obscura/Camera lucida (фотографическая тенденция) – копирование реальности, тенденция усиления реализма, «апполоническое» начало (реалистический стиль – воплощение апполонических иллюзий человека), по Юнгу – Персона, идентификация Эго с социальными ролями;

«Волшебный фонарь», или Laterna magica (кинематографическая традиция) – проекция на реальность, создание изображения, «дионисийское» начало, по Юнгу – Анима (женское начало, эмоции, направленные вовнутрь) и Тень (вытесняемые в подсознание желания, стремления, ощущения).

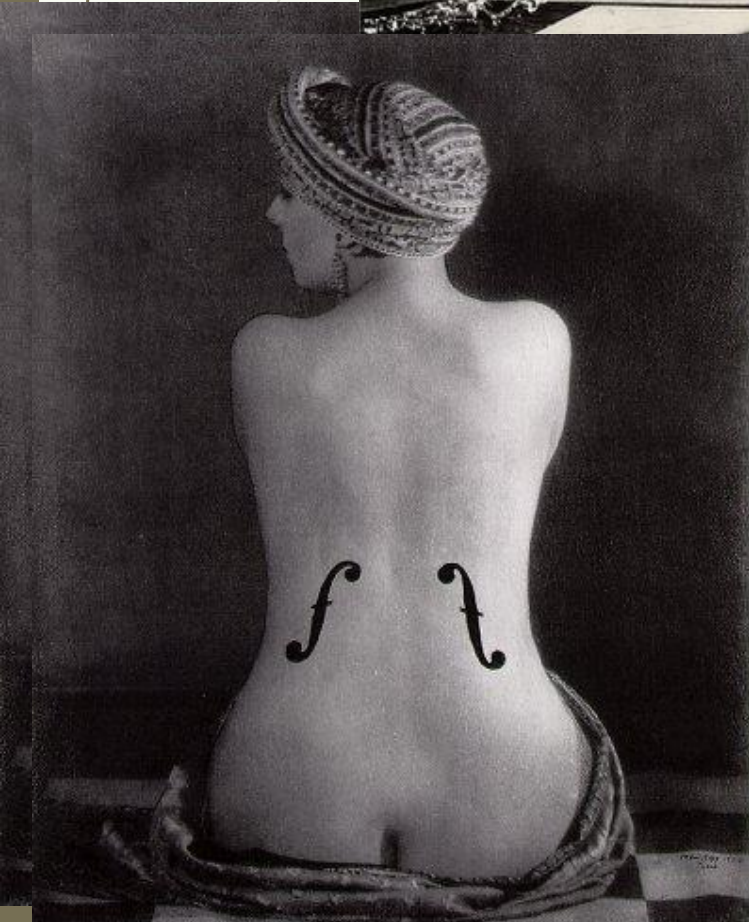
*Виноградов В.В. Французский киноавангард 20-х гг. и неоавангард "новой волны" как факторы развития выразительных средств кинематографа / Автореферат диссертации на соискание степени доктора искусствоведения

<http://www.dissercat.com/content/frantsuzskii-kinoavangard-20-kh-gg-i-neoavangard-novoi-yony-kak-factory-razvitiya-vyrazitel#ixzz28zxGAgUh>

Филипп Халсман. Дали атомикус. 1948

Морис Табард. Без названия. 1932

Ман Рей. Скрипка Энгра. 1924

Александр Родченко – советский авангард

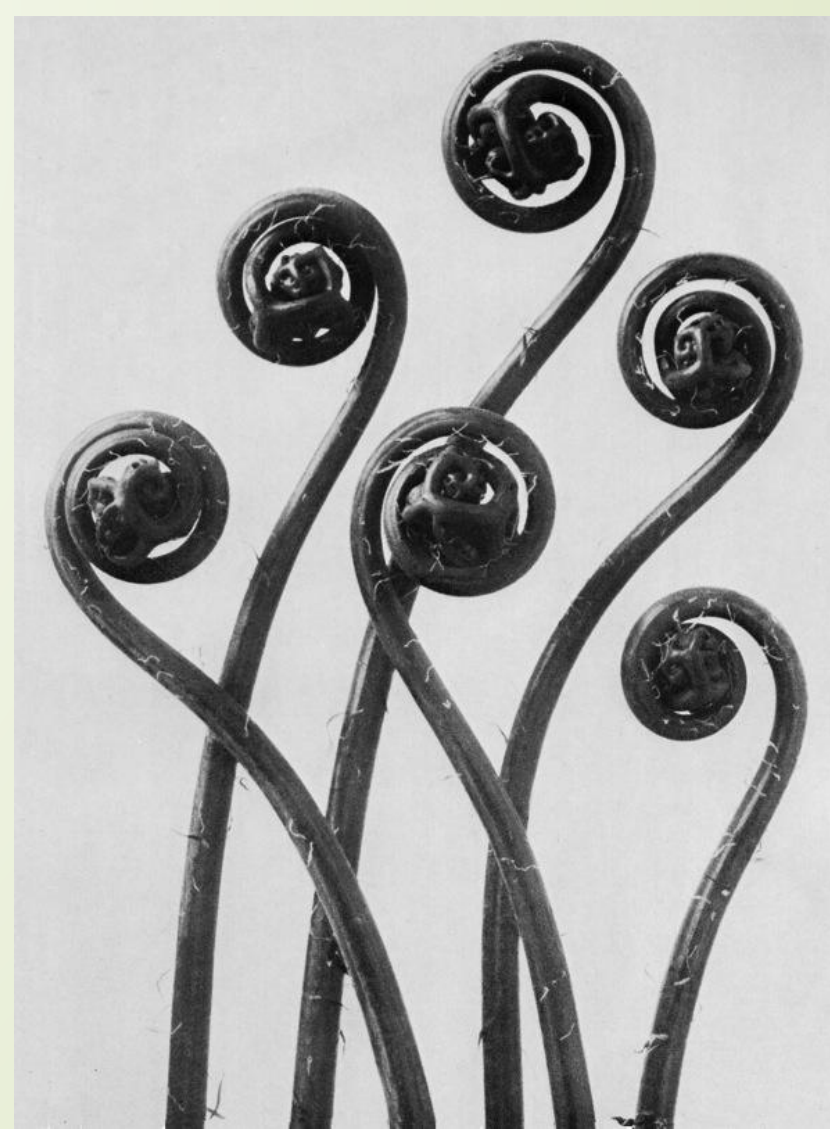
«Новая вещественность» и фотография

Первая четверть 20 века;

- Реакция на романтизм и экспрессионизм, вместо страданий по поводу жестокого мира – цинизм;
- Интерес к реальной действительности;
- Ярче представлена в живописи, графике и фотографии;
- Поиск чисто фотографических средств художественной выразительности, уход от повторения за живописью, графикой и пр.;
- Есть немецкая «Новая вещественность» и американская (преимущественно фотография), выросшая из «Straight photography»;
- Немецкая «новая вещественность» делится на 2 крыла: правое («магический реализм») и левое (социальная критика и карикатура);
- Снимают: предметы быта, массового производства, индустриальные объекты, природные образования, растения, камни, обнаженную натуру и т.д.
- Среди немецких фотографов преобладает «магический реализм»: они стремятся показать истинную красоту через уморзрительность вещественного, нечто большее, чем сам предмет и его свойства;
- Американские фотографы ставят акцент на самом предмете, его форме, структуре, фактуре и т.д.
- Представители: Альберт Ренген-Патч, Карл Блоссфельд, Август Зандер и др. (Германия); Пол Стренд, Эдвард Уэстон, Тина Модотти, Ансель Адамс и др. (США);
- После прихода к власти нацистов левое крыло немецкой «новой вещественности» было признано «дегенеративным искусством» и публично «осуждено».

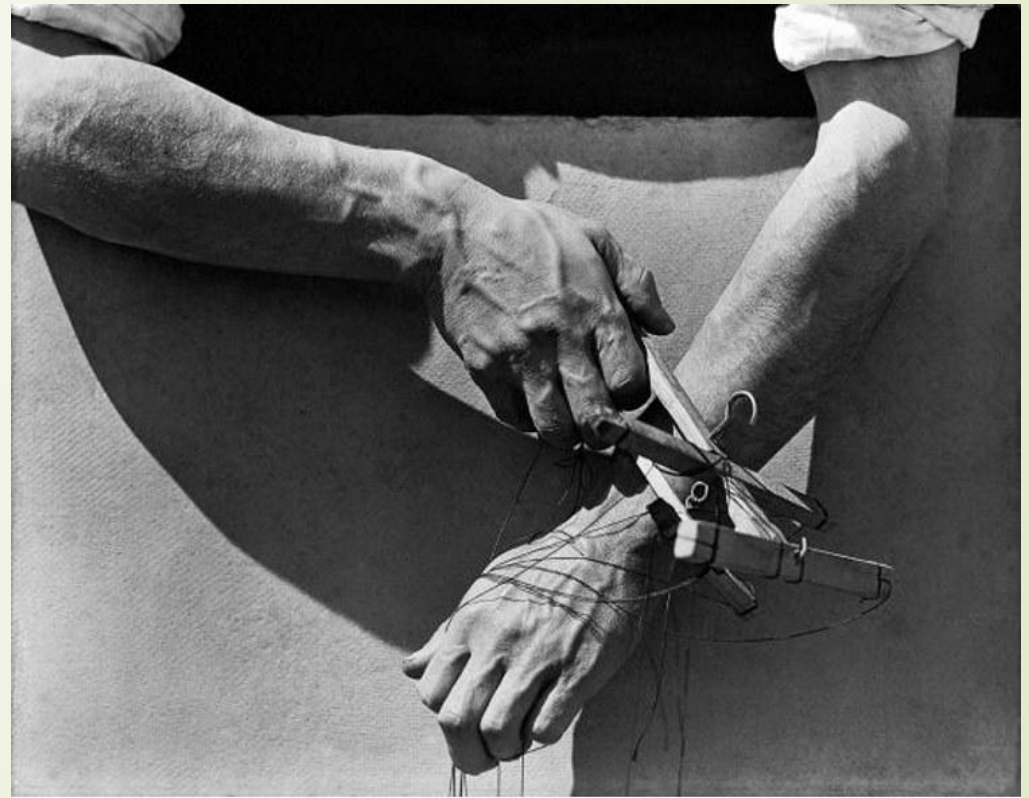
Альберт Ренген-Патч

Карл Блоссфельд. Адриантум стоповидный.
Молодые побеги, увеличенные в 8 раз

Нью Йорк. Угол 83 улицы и Вест Энд Авеню. 1915

Tina Modotti - Hands of the Puppeteer (Louis Bunin), Mexico City, 1929,
© Galerie Bilderwelt, Berlin

Edward Weston 1925

Домашнее задание №2

- ? Разделиться внутри группы по подгруппам 3-4 человека
- ? Выбрать актуальную политическую, социальную, экономическую, психологическую проблему
- ? Выбрать формат: 1) плакат, 2) иллюстрация к тексту - 2а) публицистическому или 2б) художественному, 3) обложка – 3а) книги или 3б) журнала
- ? Создать фотоколлаж в этом формате на выбранную тему
- ? Необходимо сделать руками (картон, ножницы, вырезки из газет, журналов и тд)

Основные требования к заданию №3

- ? Наличие четко выраженного (не в общих чертах) высказывания о проблеме и/или иллюстрации проблемы
- ? Четко понимать формат коллажа: плакат, иллюстрация, обложка? Если иллюстрация или обложка, то к чему?
- ? Наличие визуального языка – изображения, композиция, цвет и т.д. должно работать на высказывание
- ? Эстетическая компонента, креативность

Спасибо за внимание!