

АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОН —
ЛЕГЕНДА УЛИЧНОЙ
ФОТОГРАФИИ

Анри Картье-Брессон — легендарный французский фотограф, основоположник репортажной съёмки и уличного фото. Один из основателей агентства Magnum.

Анри прожил долгую и насыщенную жизнь. Он объездил множество стран, фотографировал известных личностей: политиков, писателей, звёзд шоу-бизнеса. Однако, главная роль в его снимках всегда была отведена жизни простых людей.

Портрет Анри Картье-Брессона, автор: Dmitri Kessel, 1955

Анри обладал своим видением фотографии. Он любил фотографировать ничего не подозревающих о съёмке людей; умел выбрать удачный момент, передающий всю гамму эмоций случайных моделей.

Анри говорил: «Не переношу устраивать события и режиссировать. Это ужасно... Нельзя подделывать настоящее. Люблю правду и только правду показываю...».

Без названия, 1969

Детство и юность

Анри Картье-Брессон родился 22 августа 1908 года в пригороде Парижа, городе Шантлу. Он рос в семье состоятельных промышленников, занимающихся производством ниток. С самого детства Анри проявлял интерес к живописи и рисунку, занимаясь обучением искусству в художественной школе. Но родители надеялись, что мальчик со временем унаследует управление семейной фабрикой.

Настоящую страсть к искусству мальчику привил его дядя, который был художником. Он давал племяннику уроки живописи, это оказало большое влияние на юного фотографа. Дядя фотографа умер в 1915 году. После его смерти Картье-Брессон в течение семи лет учился в ателье художника Андре Лота, а в 21 год, в 1929-м, начал посещать лекции по живописи в Кембриджском университете.

ПЕРВЫЙ ФОТОАППАРАТ

Камера у Анри Картье-Брессона была с детства, но использовал он её нечасто. Настоящий интерес к фотосъёмке проснулся в нём, когда, путешествуя по Африке, он увидел снимок Мартина Мункачи. На нём были запечатлены три темнокожих мальчика, которые прыгали в озеро Танганьика. Анри был поражён красотой и динамикой этого снимка. Он был так очарован увиденной работой, что сразу же купил свой первый фотоаппарат — громоздкую чёрную коробку, чёрную накидку и штатив.

«Мальчики, бегущие к прибою. Озеро Танганьика» 1930 г. Martin Munkácsi, 1929-1930

Первые сделанные фотографом снимки не впечатляли. На них были проблемы с контрастом и резкостью, порой изображения вообще не было видно. Камера позволяла снимать только неподвижные объекты, сильно ограничивая возможности собственного применения. Будущий гений не стал отчаиваться – он продолжал работать и радовался любой фотографии, на которой хоть что-то было видно.

Спустя год, под воздействием жаркого и влажного климата Африки, камера начала плесневеть. Фотопластинки пришли в негодность, а сам Картье-Брессон отправился домой на лечение из-за серьёзной болезни. В это время и случилось важное для него событие – знакомство с фотоаппаратом Leica, который был достаточно компактным и позволял снимать объекты в движении. С этого и начался путь мастера в «настоящую фотографию».

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА

В 24-летнем возрасте Анри отправился в Мексику, где прожил около года, фотографируя публичные дома и ночную жизнь этой, по его выражению, «самой сюрреалистичной страны». В 1935 году руководитель нью-йоркской галереи Жюльен Леви, с которым Брессона свёл его давний друг, организовал выставку фоторабот, куда включил и снимки Анри.

Художник Антонио Салазар, Мексика, 1934

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Когда успехи Анри в области фотографии пошли в гору, фотограф неожиданно решил заняться кинематографом. В течение года жизни в Нью-Йорке Брессон обучался принципам монтажа. В 1936 году он вернулся в Париж. Анри стал вторым помощником Жана Ренаура и вместе они сняли пропагандистский фильм «Жизнь принадлежит нам».

После выздоровления Анри снова стал путешествовать по миру. В 1937 году он женился на Ратне Мохини. В 25 лет Анри устроился фотографом в коммунистическую газету. В мае 37-го он отправился в Великобританию, где снимал коронацию Георга VI. Оттуда фотограф привёз большое количество фотокарточек, на которых были запечатлены обычные люди, но не сам монарх.

Именно в этот период у фотографа стал формироваться свой собственный стиль, названный позднее «решающим моментом».

Лондон, 1937

Картье-Брессон был известен своим методом «невидимой съемки» – многие его модели даже не подозревали о том, что их фотографируют. Мастер любил показывать правду в чистом виде. Когда человек знает, что его снимают, естественное поведение заменяется игрой и позированием, а такие снимки получаются искусственными и неискренними. Фотограф даже маскировался, заклеивая блестящие части своей камеры чёрной плёнкой, чтобы не привлекать к себе излишнее внимание.

Но главная черта и поистине дар фотографа — это «решающий момент», выражение, которое получило в фотографическом мире широкую известность. Брессон всегда старался снимать любой сюжет в момент достижения им пика эмоционального напряжения.

Неаполь, Италия, 1960

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

В 1939 году СССР подписал пакт о ненападении. Газета закрылась, а Анри в гневе сжёг множество своих снимков и негативов. Некоторое время спустя началась Вторая мировая война. В мае 1940 года Брессон вступил в ряды французской армии в звании капрала армейского кинофотоподразделения. В самом начале конфликта Франция была захвачена нацистами, а Анри попал в плен. В заточении он находился в течение 36 месяцев, предприняв за это время 3 попытки к бегству, последняя из которых оказалась удачной.

Брессон вернулся в Париж, где вступил в Движение Сопротивления. В его рядах Анри так же был задействован в качестве фотографа. Он объединил вокруг себя нескольких журналистов, которые вели съёмку внутри оккупации и во время отступления войск нацистов. В 1945 году 37-летний Брессон получил заказ из США и снял фильм «Возвращение». Вскоре Анри уехал в Нью-Йорк. Там он выставил свои работы в Музее современного искусства.

Агентство «Magnum»

В 1947 году Анри Картье-Брессон вместе с четырьмя единомышленниками основал фотоагентство «Magnum». Название, согласно легенде, появилось благодаря выпитой в тот вечер бутылке шампанского, носившей аналогичное название. Фотографы разделили для себя рабочие территории: Брессону достались Индия и Китай. Анри призывал использовать в работе только фотоаппараты Leica, не кадрировать снимки и не заниматься постановочной фотографией.

Картье-Брессон, открыв агентство, вместе с женой отправился в Индию. Полезные знакомства супруги позволили фотографу получить разрешение на съёмку Махатмы Ганди.

Брессону необходимо было сделать репортаж об этой выдающейся личности, особенно о его голодовке против дискриминации некоторых слоёв населения Индии. Анри начал съёмку, но не прошло и часа, как Ганди застрелили. Камера Брессона снова была в действии: фотограф запечатлел премьер-министра, объявившего скорбную новость, тело Ганди и толпы народа, пришедших попрощаться.

Позже супруги путешествовали по Пакистану, Мьянме, Малайе, Китаю. Анри Картье-Брессону удалось заснять Китай за несколько дней до провозглашения его республикой. В Индонезии фотограф запечатлел процесс борьбы за независимость страны от Нидерландов.

Из своих поездок Анри отправлял негативы в различные журналы.

Представители агентств после присылали ему письма с вырезками, чтобы Брессон увидел итог своей работы.

Однако, он мало интересовался этим и говорил, что процесс съёмки ему нравится больше, чем конечный результат.

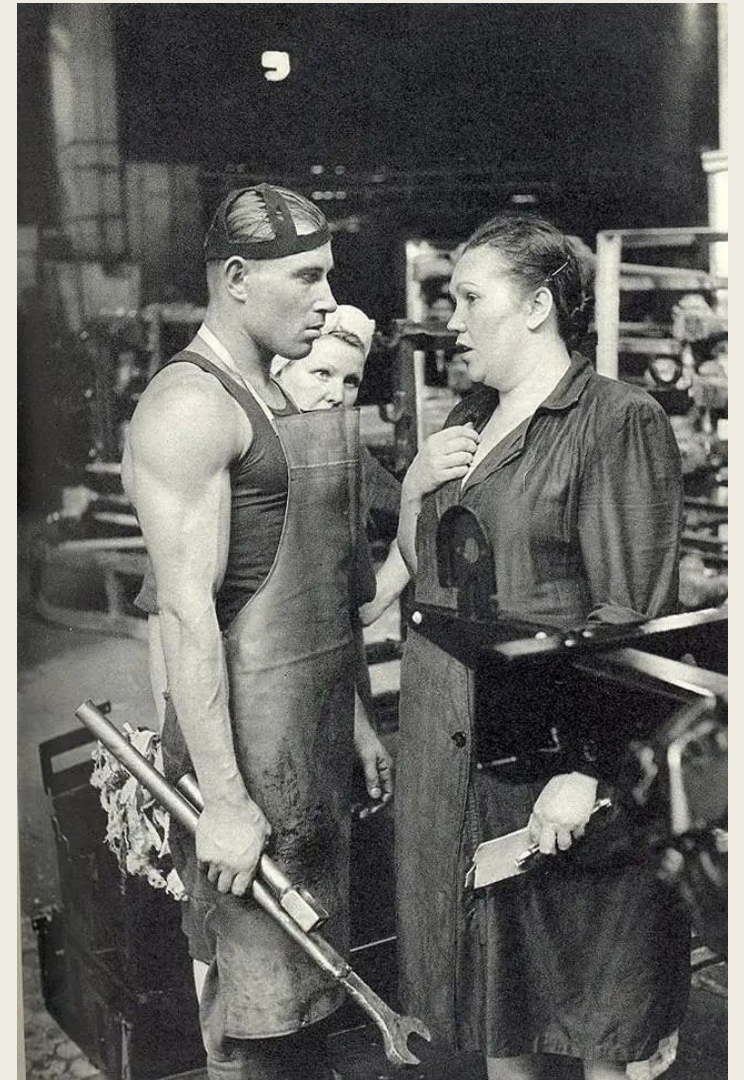

Последний день раздачи золота Куомитангом. Шанхай — Китай, 1949 г.

«Решающий момент» Визит в СССР

В 1952 году Анри Картье-Брессон выпустил книгу «Решающий момент». Издание, помимо статьи, включало порядка сотни лучших фотографий француза. Денег, вырученных с продажи книги, хватило на то, чтобы удержать на плаву тонущий «Магnum».

В 1954-м Анри Картье-Брессон одним из первых иностранных фотографов посетил СССР. Снимки, сделанные во время поездки, попали в книгу «Люди Москвы». Вокруг репортажа поднялся большой ажиотаж, но Брессон был к этому безразличен.

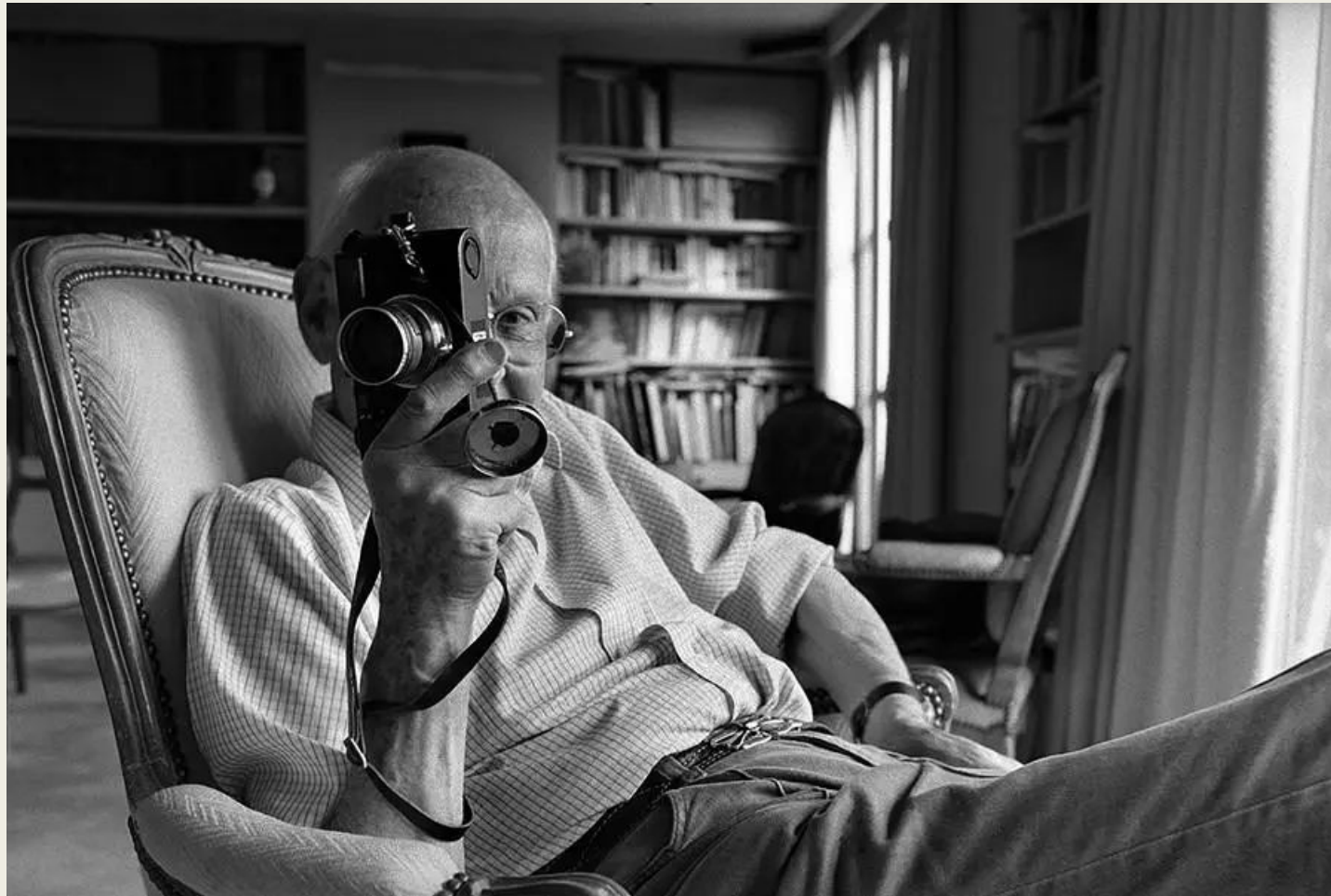
Рабочий завода ЗИЛ в СССР, 1954

В это же время при разных обстоятельствах погибают двое основателей «Магнума». Анри после потери друзей долгое время пытался поддержать изначальную задумку «Магнума», чтобы агентство не стало полностью коммерческим проектом.

На стыке 60-х и 70-х годов Брессон публикует ещё одну книгу «Да здравствует Франция» и снимает две киноленты для телеканала CBS News. Первый брак Брессона распался. Чуть позже он женился на Мартине Франк, коллеге по «Магнуму». В 1970-м Анри повторно посещает Советский Союз, засняв все те изменения, произошедшие внутри государства за этот период. В 1974 вышла ещё одна книга с фотографиями из поездки.

Изображение Ленина на фасаде Зимнего Дворца по случаю 9 мая, Ленинград, 1973

Из-за возраста Анри постепенно оставил занятие фотографией и вернулся к живописи. Камеру он доставал только для того, чтобы заснять дочку или жену. Анри Картье-Брессон умер 2 августа 2004 года в Л'Иль-сюр-ля-Сорг, небольшом городке на юге Франции, не дожив нескольких недель до своего 96-летия.

Умение сделать снимок в самый напряжённый момент сделало Картье-Брессона гением стрит-фотографии. Большинство его работ излучают эмоции, многие из них можно долго рассматривать, испытывая самые разнообразные смешанные чувства.

Вся работа мастера фотографии была построена на утверждении, что лучший момент для спуска затвора бывает только один. Если его упустить, то больше он не вернётся, поэтому нужно всегда держать камеру наготове. Благодаря постоянному следованию этому принципу гений создал тысячи работ, которые принесли ему известность и прививают художественный вкус многим фотографам по всему миру.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

