

Когда я говорю, что хочу сфотографировать кого-то,
это значит, что я хочу узнать его.
Всех, кого я знаю, я фотографирую.

Annie Leibovitz

ПОРТРЕТ (фр. *portrait* —

«воспроизводить что-либо черта в черту) — изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, в том числе художественными средствами (живописи, графики, гравюры, скульптуры, фотографии, полиграфии), а также в литературе.

В изобразительном искусстве портрет — это самостоятельный жанр, целью которого является отображение визуальных характеристик модели. *«На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека».*

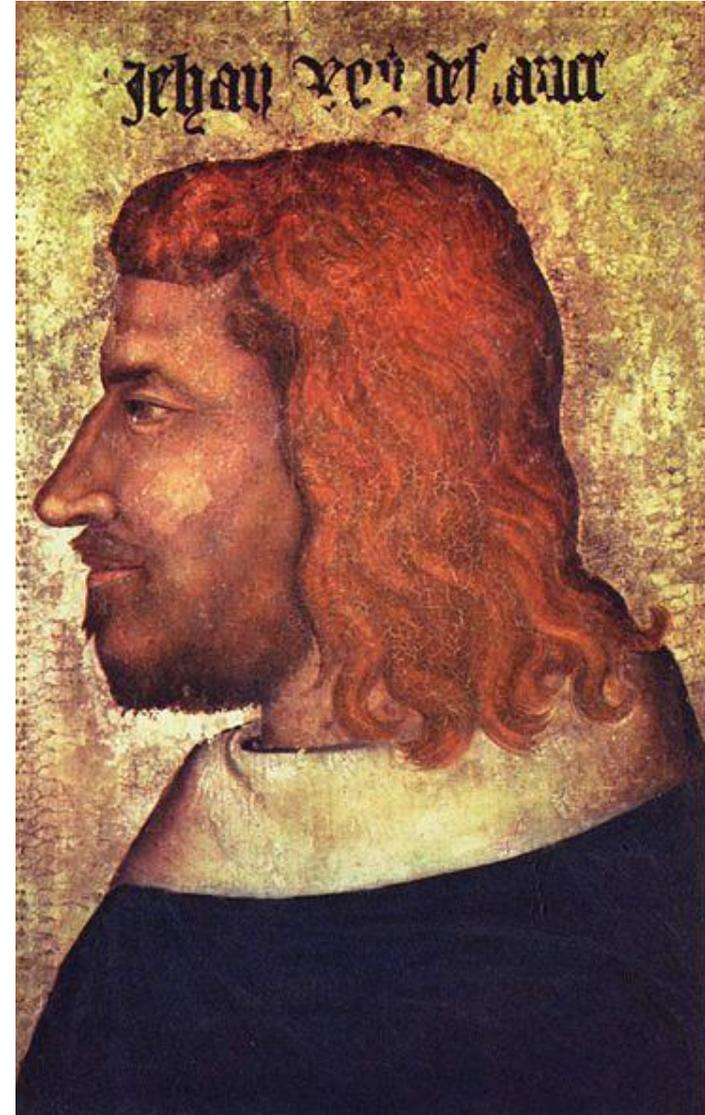
Портрет — это повторение в пластических формах, линиях и красках живого лица, и одновременно при этом его идейно-художественная интерпретация.

Зарождение портретного искусства относится к глубокой древности. Первые значительные образцы портрета встречаются главным образом в **древнеегипетской скульптуре.**

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В период Средневековья реалистический, натуралистический портрет встречается очень редко. Полный упадок жанра. Портрет является частью церковного архитектурно-художественного ансамбля, сохраняясь в надгробиях, на монетах и в книжной миниатюре.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Ренессансный человек был полон гуманистического реализма, то есть он ослабил путы религии и уверовал в силу личности, стал считать себя мерой всех вещей — и поэтому он вышел на первый план в искусстве.

Новая идеология требовала новой структуры портрета. Портретисты Ренессанса во многом идеализировали модель, но при этом непременно старались постигнуть её сущность.

ТИЦИАН, «Мужчина в голубом», 1512

Портрет XVII века

Фламандская и голландская школы.

Личность испытывала кризис, взгляд на действительность больше не был гармоничным, внутренний мир человека усложнялся. Возникали более сложные связи с внешним миром, но при этом одновременно присутствовало стремление к более глубокому самопознанию. Поэтому в портрете происходит поиск: создатели ищут бóльшую адекватность истинному облику модели, пытаются раскрыть её характер многосложно. Происходит глубокая демократизация портрета, что особенно заметно в Голландии. На портретах появляются люди, представляющие самые различные социальные слои общества, национальные и возрастные группы.

Рембрандт

Портрет XVIII века

С исходом XVII века манерность и условность, водворившиеся во всех видах живописи, помешали портрету удержаться на достигнутой им высоте. Жанр деградировал и был отодвинут на второй план как в живописи, так и в скульптуре. Достижения реалистического портрета предаются забвению. Заказчик — как аристократ, так и буржуа требует от художника безоговорочной лести. В работах появляется приторная сентиментальность, холодная театральность, условная репрезентативность.

Натье. «Портрет герцогини Орлеанской в образе Гебы».

Ближе к последней трети XVIII века возникает и утверждается новый реалистический портрет, во многом связанный с гуманистическими идеалами эпохи Просвещения.

В работах художников вновь появляется точность социальных характеристик, тонкость психологического анализа, раскрытие внутреннего мира и богатство эмоций.

В.Боровиковский. «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке», 1794

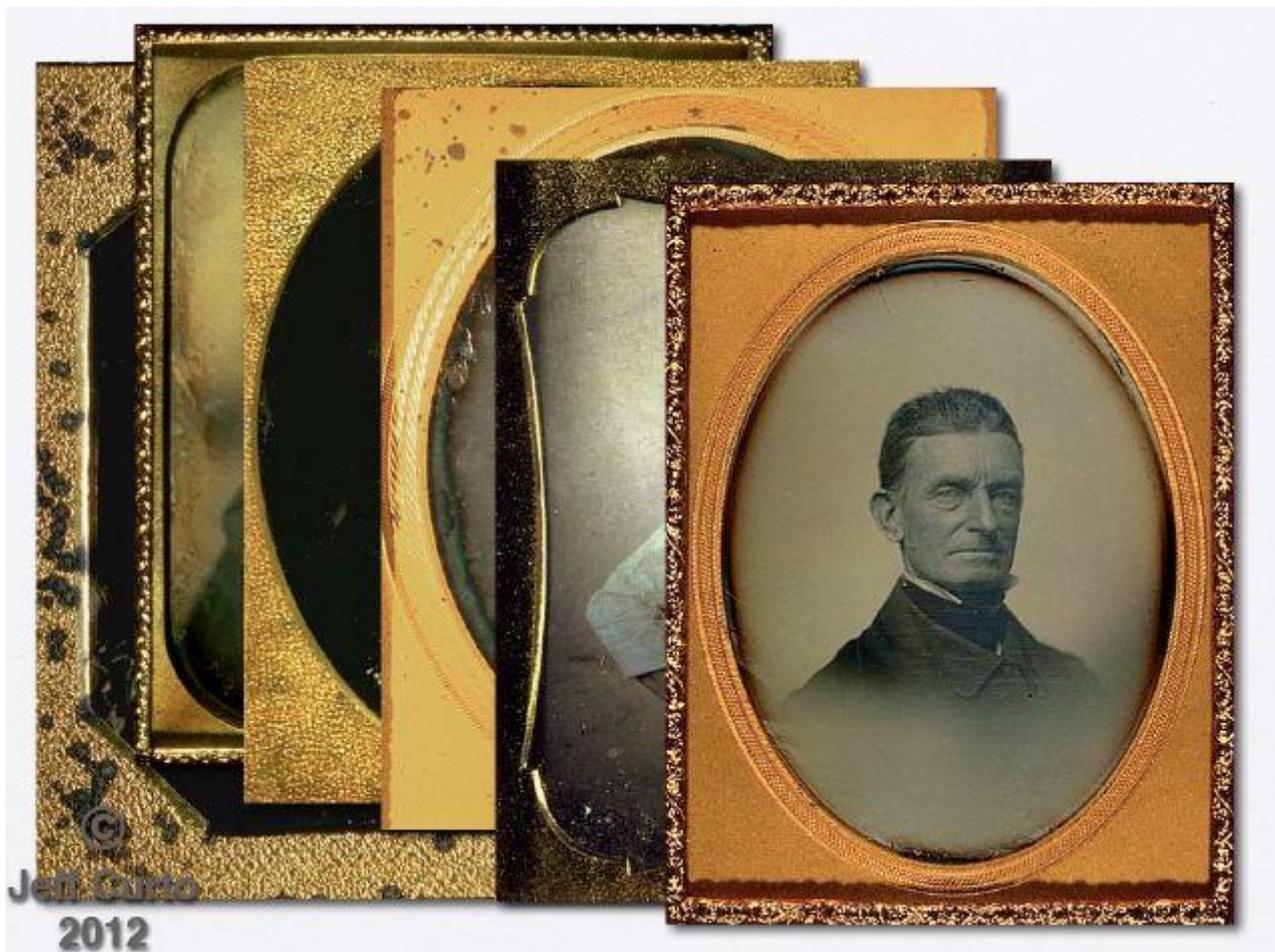

**С МОМЕНТА
ПОЯВЛЕНИЯ
ФОТОГРАФИИ В 1839
ГОДУ ГЛАВНЫМ ЕЁ
НАЗНАЧЕНИЕМ
СТАЛО
ПОРТРЕТИРОВАНИЕ**

«С сего дня живопись погибла»

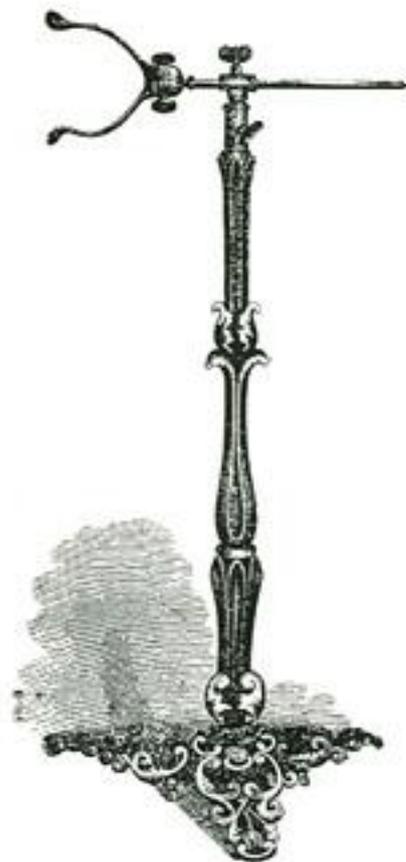
В 1841 году в Лондоне бывший торговец углем Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье, где любой желающий мог запечатлеть себя для потомков

**Тысячи людей мечтали о дагерротипе.
Количество фотоателье стремительно
увеличивалось.**

Идею конструкции фотоателье позаимствовали у художников-живописцев. Сама студия представляла собой помещение площадью 50-60 кв.м., глухая южная стена которого позволяла избежать резких солнечных контрастов. Потолок непременно был стеклянным и закрывался раздвижными шторами, которые регулировали верхнее освещение. Мягкий дневной свет проникал сквозь стеклянные стены с северной стороны.

Клиент должен был сидеть, не шевелясь, под открытым солнцем около 20-30 минут, пока аппарат заснимет его. Немногие посетители могли похвастаться такой выдержкой. Поэтому чтобы облегчить напряжение, в оборудование ателье обязательно входил копфгальтер. Он представлял собой тяжелый штатив, с подковообразным передвижным кронштейном, который поддерживал голову клиента сзади.

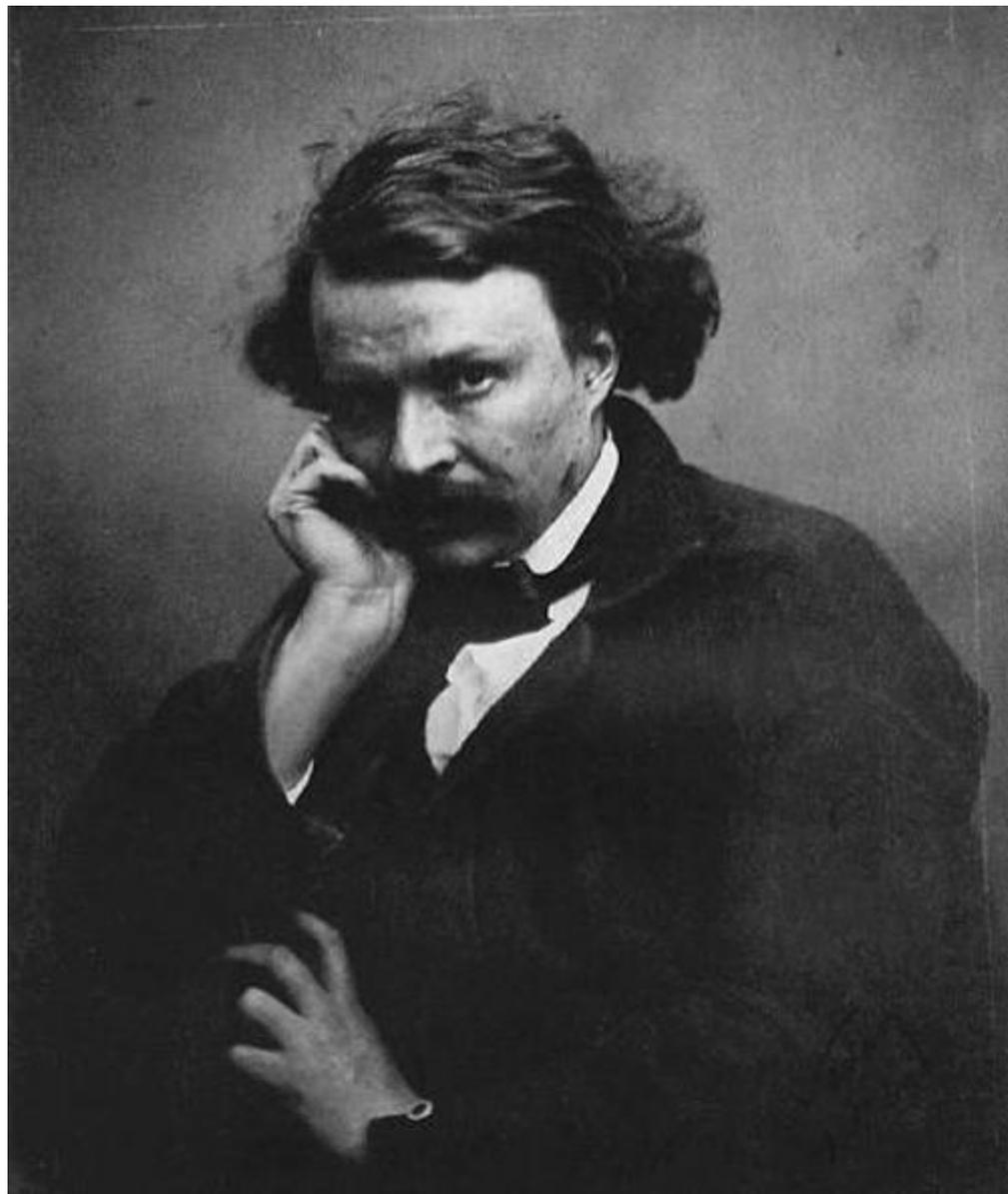

В 1854 году Эжен Диздери запатентовал в Париже особую четырехобъективную фотокамеру для съемки «фотовизиток». Фотокарточки, впрочем, были известны с далеких времен, однако фотовизитки взволновали парижан и вскоре стали популярны во всех странах Европы и Америки.

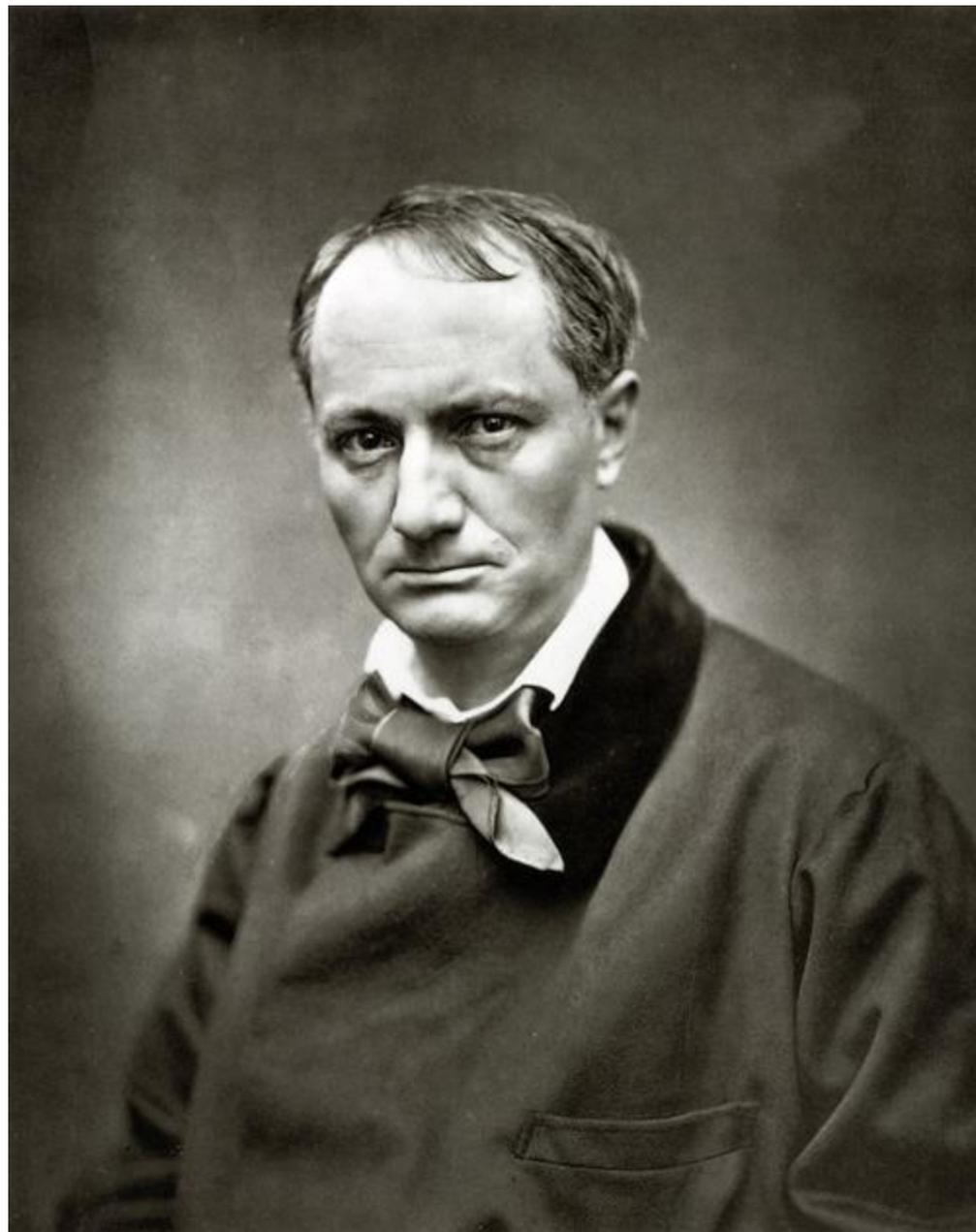
NADAR

«Фотографировать может последний дурак. Чему не научиться, я вам скажу, это чувству света. Чему ещё труднее научиться – это пониманию характера вашей модели».

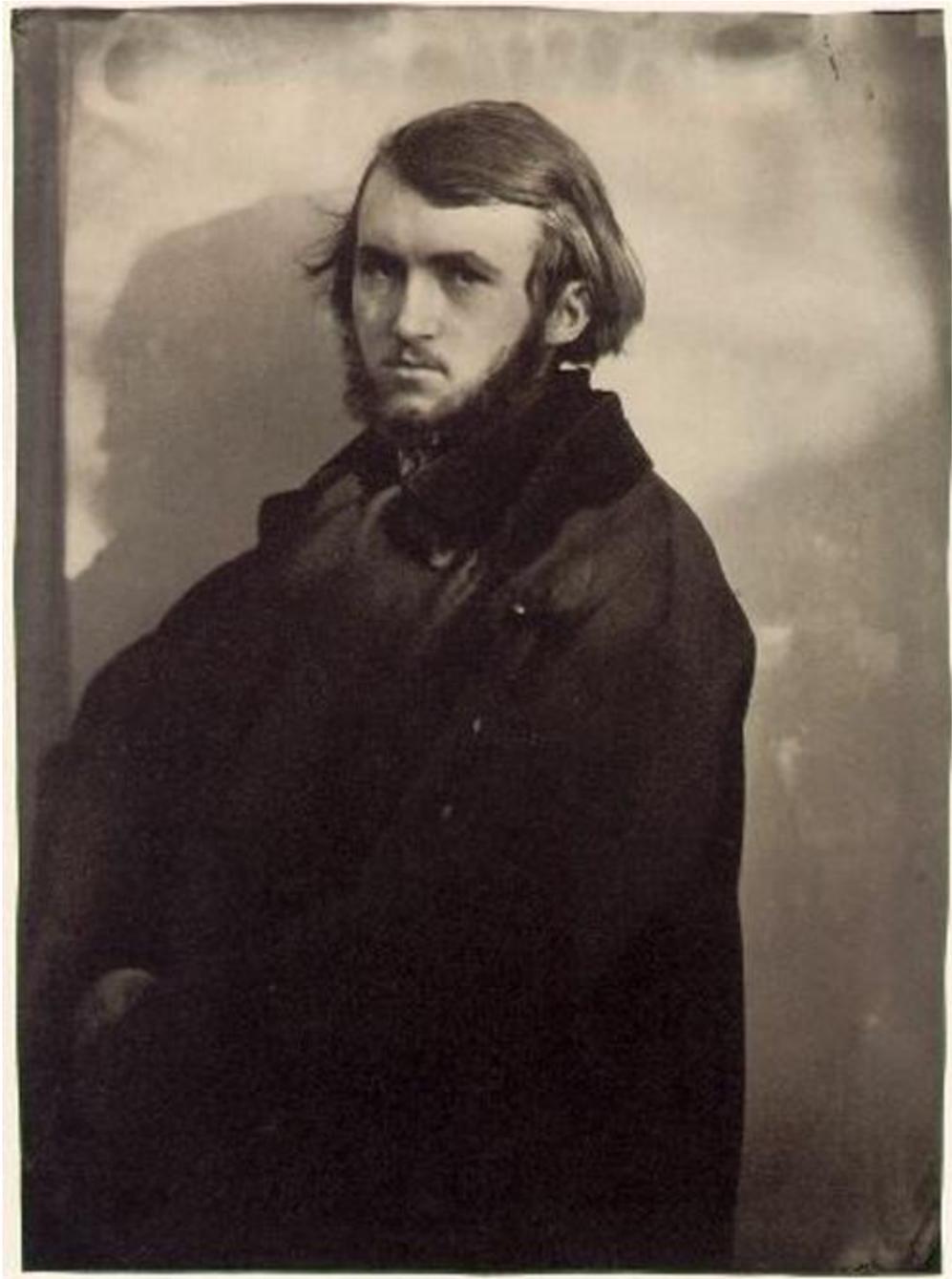

*«Я снимаю не портреты, а
жизнь».*
Надар

Надар снимал так, чтобы поза выражала характер человека, как это выражает его лицо, делал заметной каждую скрытую черточку лица или тела, не позволяя бутафории или заднему плану помешать созданию характера личности.

Шарль
Болдпер

Густав
Доре

Гюстав

Julia Margaret
Cameron

AUGUST SANDER

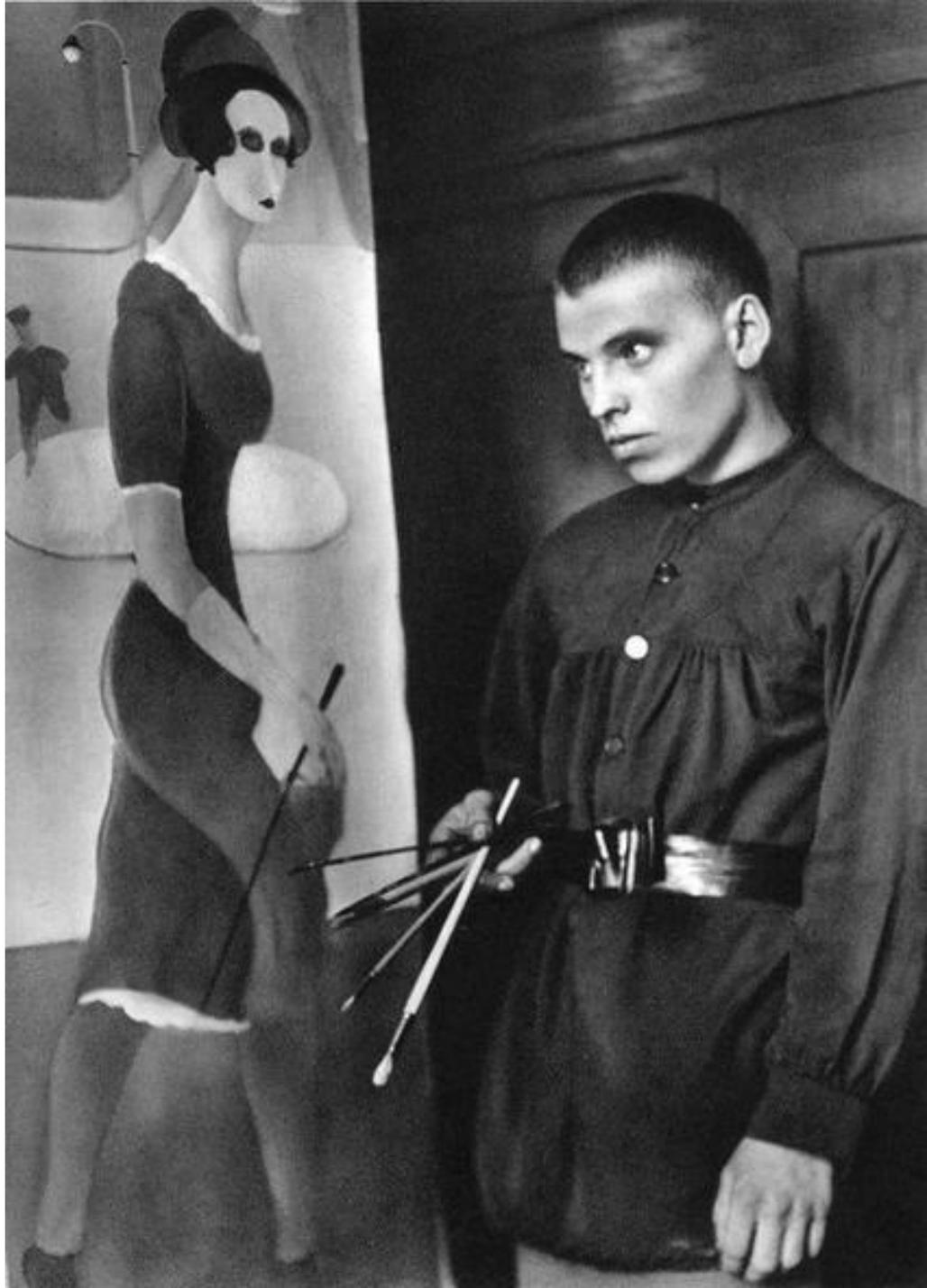
*«По своей природе фотография
— это документальное
искусство»*

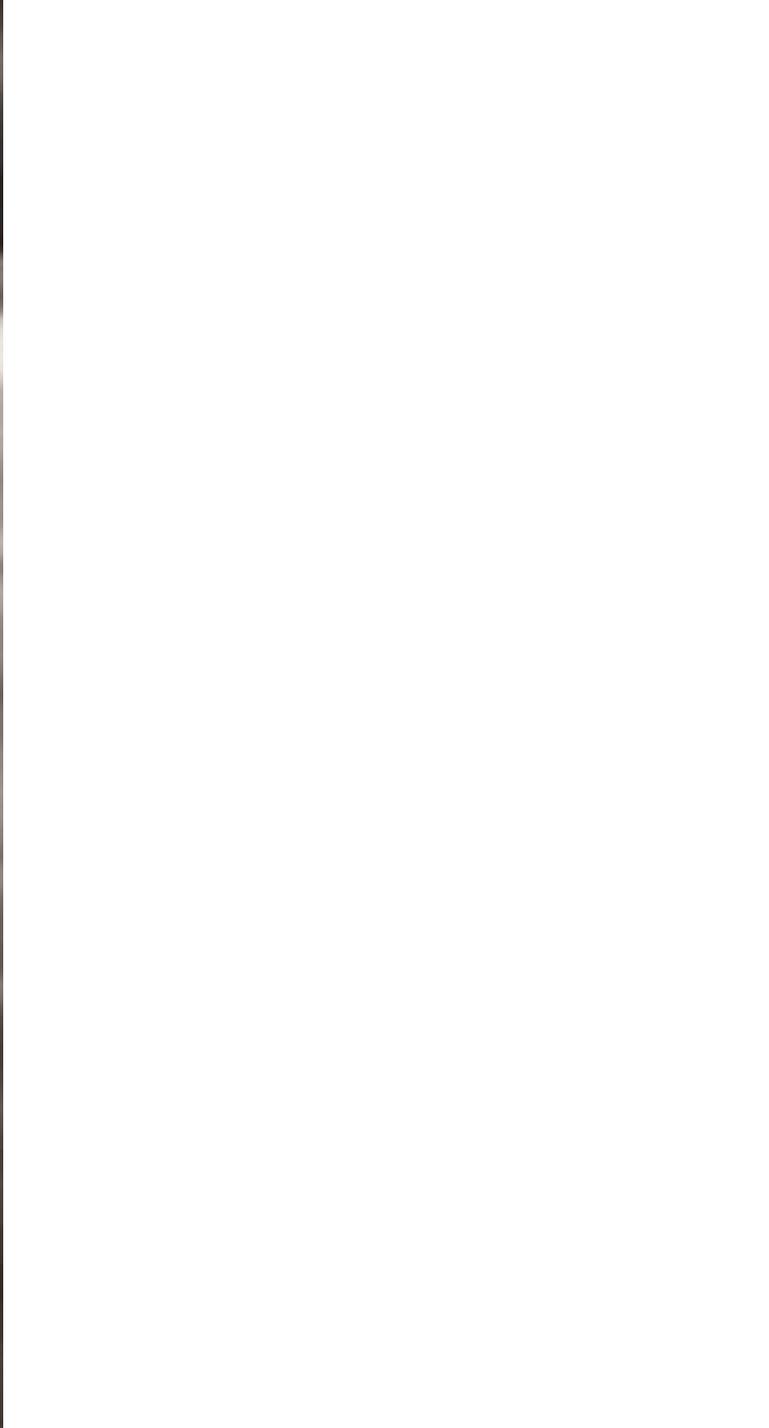
«Я не ставлю перед собой задачу создать идеальный портрет. Моя задача показать личность в естественных условиях, со всеми ее достоинствами и недостатками».

**«ВИДЕТЬ, НАБЛЮДАТЬ И
ДУМАТЬ» -**
творческое кредо Зандера

«Наше представление о людях формируется светом и воздухом, их наследственными чертами и их действиями. Опираясь на внешний вид человека, мы можем судить о работе, которую он делает или не делает, мы можем понять по его лицу, счастлив ли он или встревожен...»

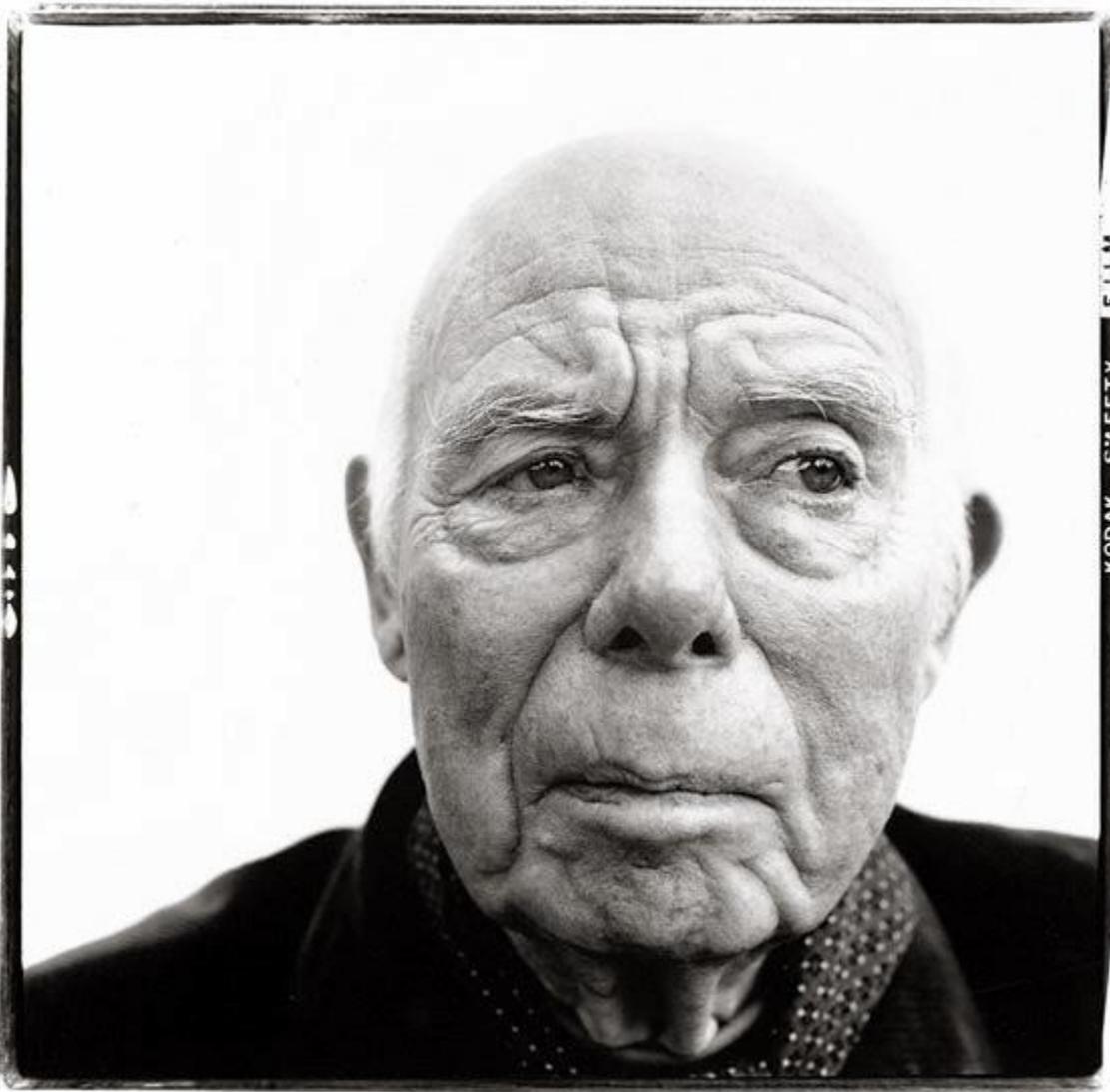

Работа Зандера, его опыт в портретной фотографии, прямолинейность в изображении людей, оказала существенное влияние на последующие поколения фотографов.

Richard Avedon

«Ты - главная новость и ценность сегодняшнего дня, - говорят его снимки, - ты жив, ты нужен миру».

Аведон видит гораздо глубже, чем просто лицо. Это очень сильно сбивает с толку. Он видит человека насквозь.

Быть человеком – значит
быть разносторонним,
загадочным, необъяснимым.
Это как раз то, что ищет
Аведон. Это противоречия во
всём.

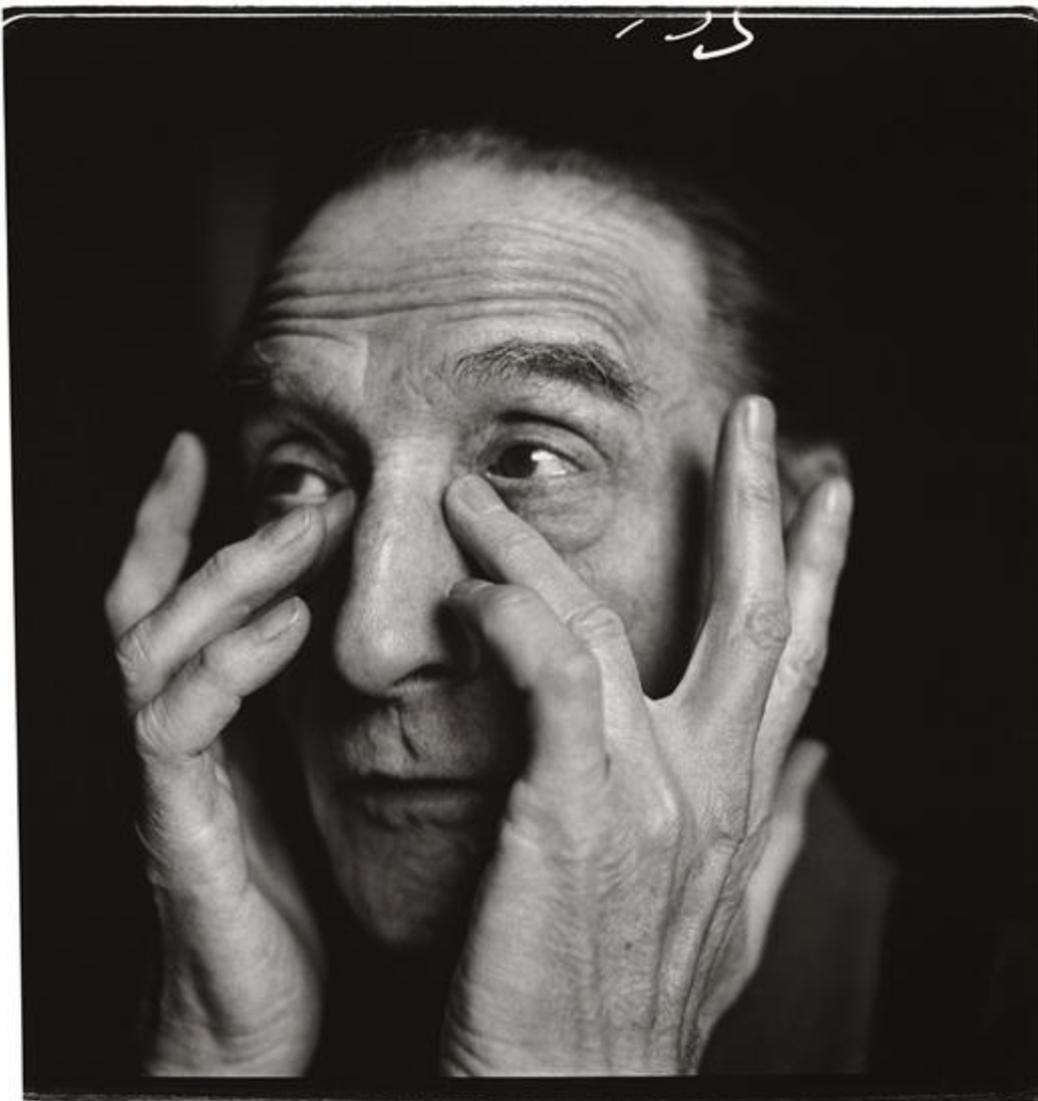
Вместо работы в соавторстве он говорит: «Ты здесь и ты мой. Ты в моей власти. Все твои черты я сделаю своими». Это было огромным скачком в фотографии, потому что это означало, что она не только запечатлевает реальность, но и является произведением искусства, что она может быть подобна глине. Потому что взаимоотношения Аведона и моделей – это взаимоотношения скульптора и глины .

Аведон неустанно
искал, выжидал и
подчас
провоцировал
эмоции, наиболее
соответствующие
его восприятию
субъекта съемки.

Иногда бывает
нужно
перехитрить
портретируемого,
чтобы он стал
тем, кто ты
хочешь. Но это
хитрость не ради
хитрости.

The Duke and Duchess of
Windsor

Ландшафт человеческого лица, все эти холмы, впадины, расщелины, и всё, что они означают, это и есть та правда, которую мы знаем друг о друге.

«Все фотографы стараются быть точными. И все лгут. Потому что снимок - это не истина, но точка зрения».

Глядя в видоискатель своей камеры, пытаюсь понять и познать своих героев, Аведон на самом деле познаёт себя. Составляет свой портрет из портретов других людей. Всё это части его собственного лица.

«Я живу проблемами других людей; их энергия и боль помогают мне в сложных обстоятельствах. И в то же время мои портреты больше обо мне, чем о людях, которых я снимаю».

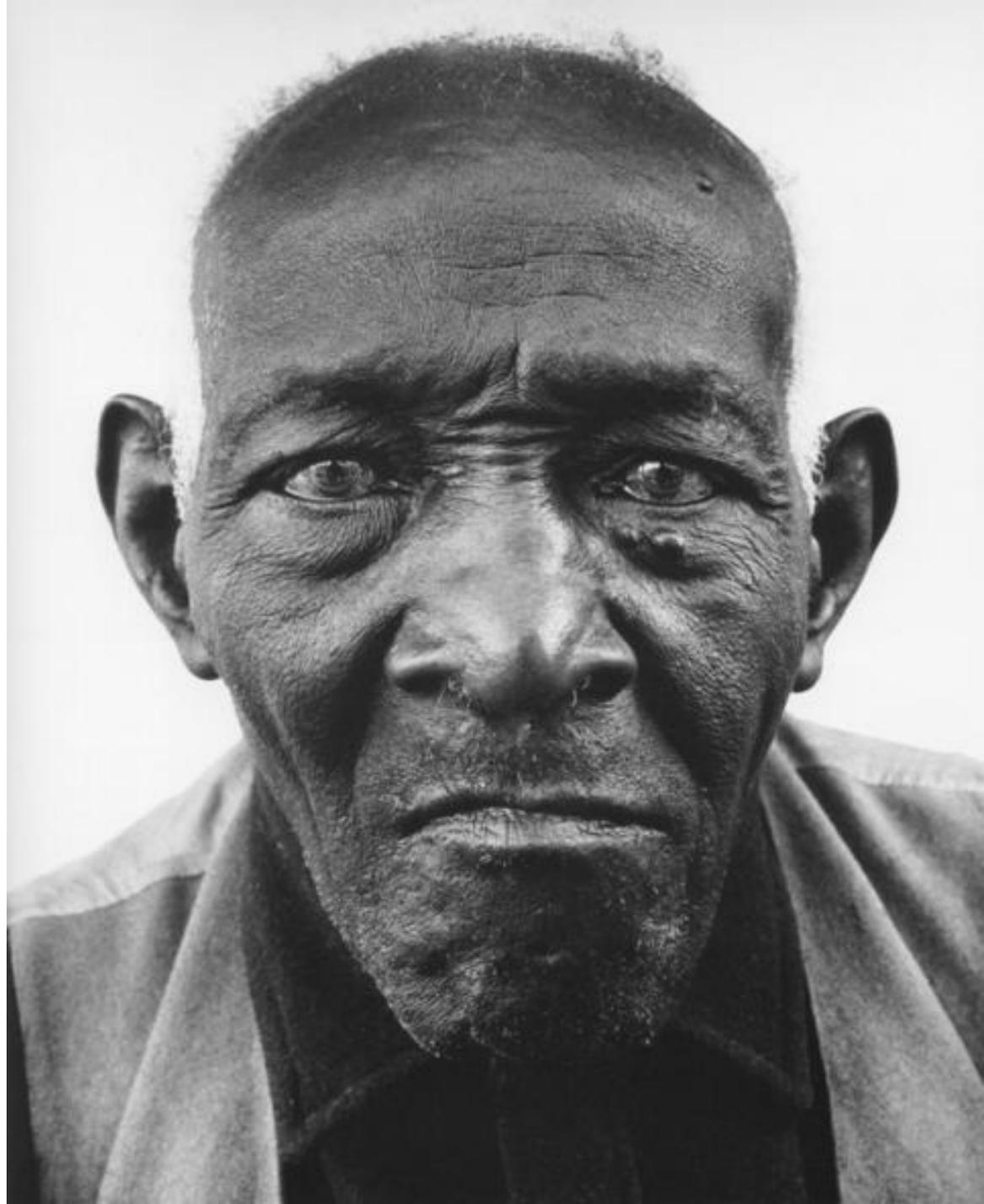
Работница карнавала

Физиотерапевт

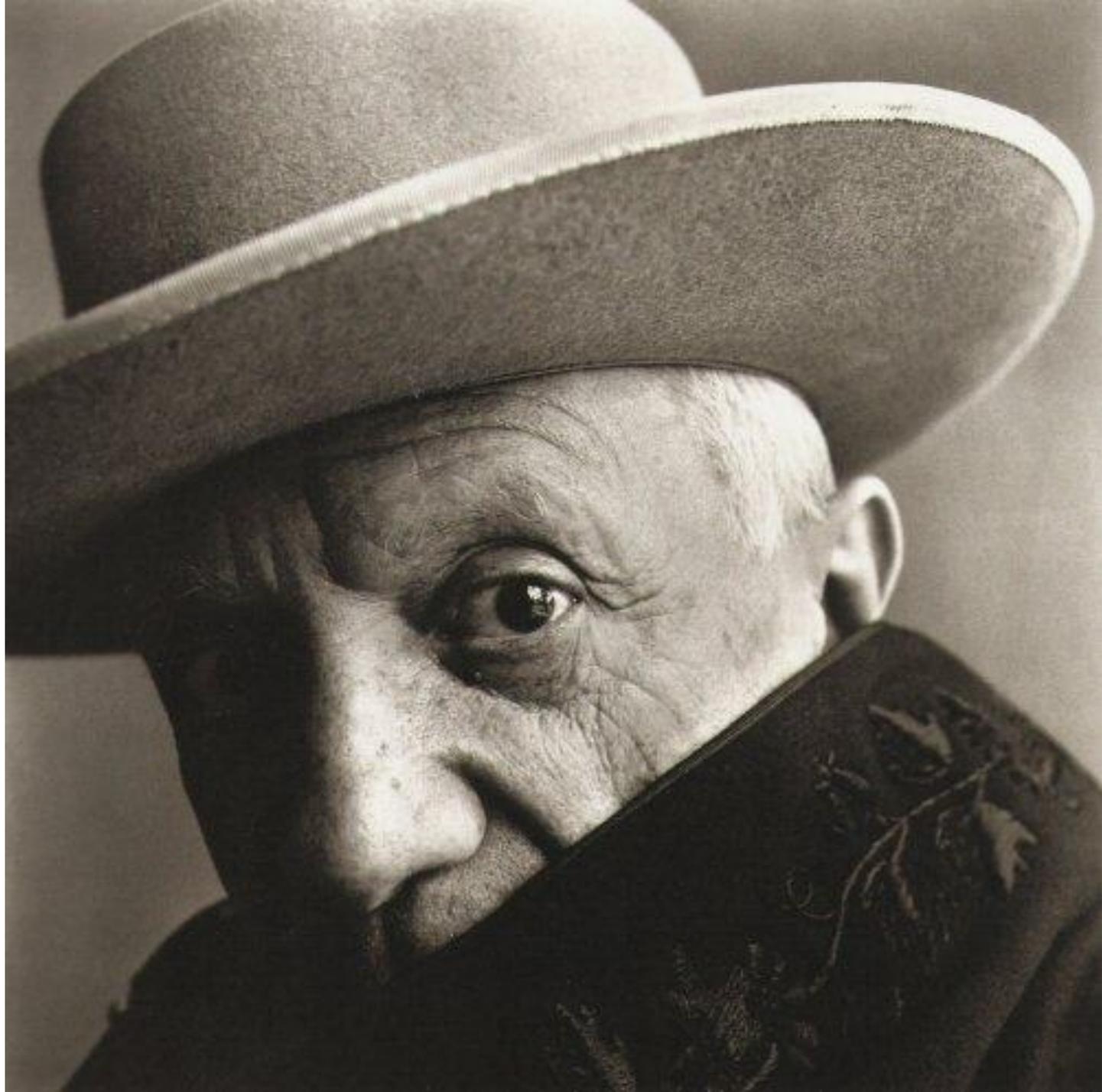

Уильям Касби,
рожденный рабом

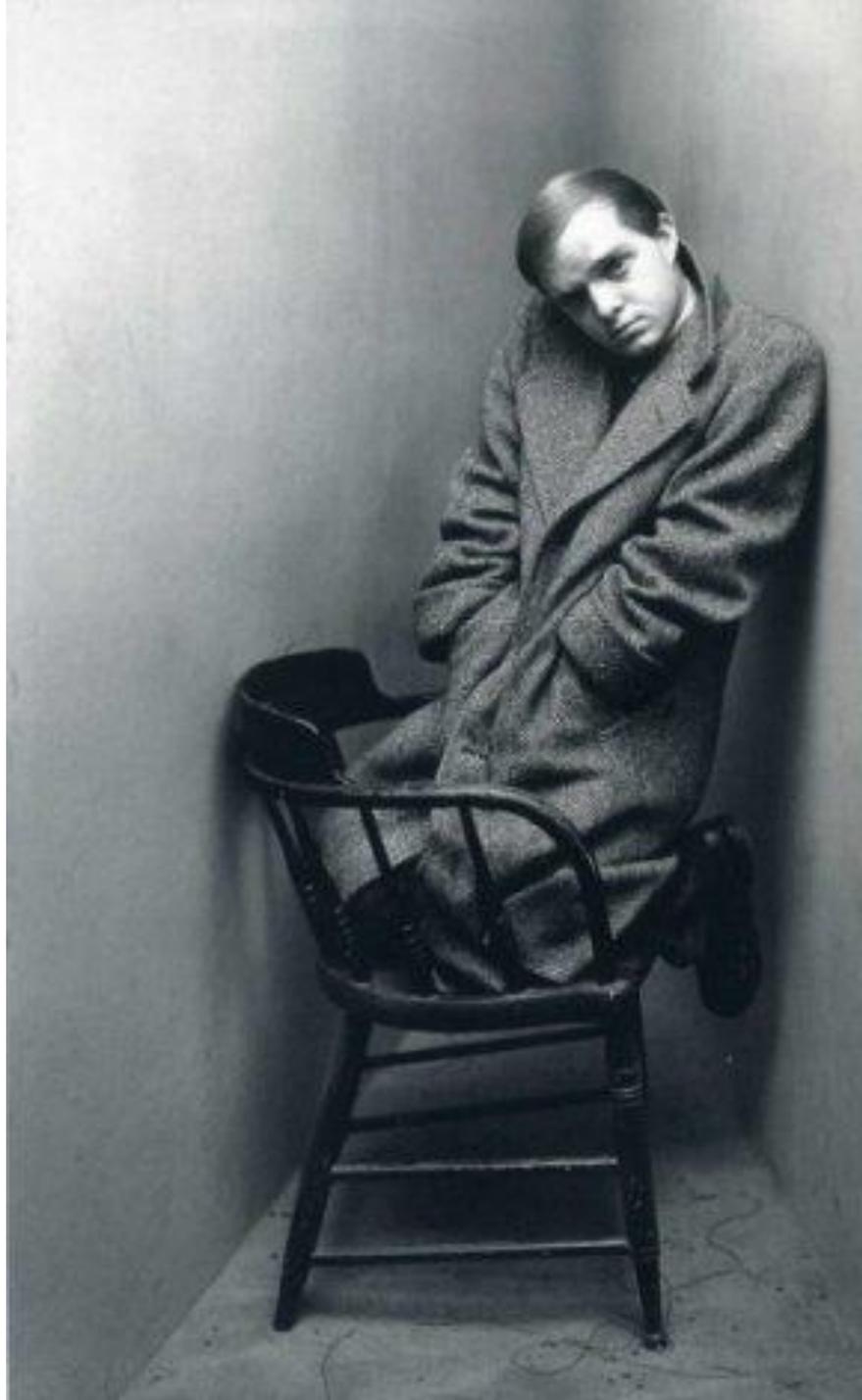

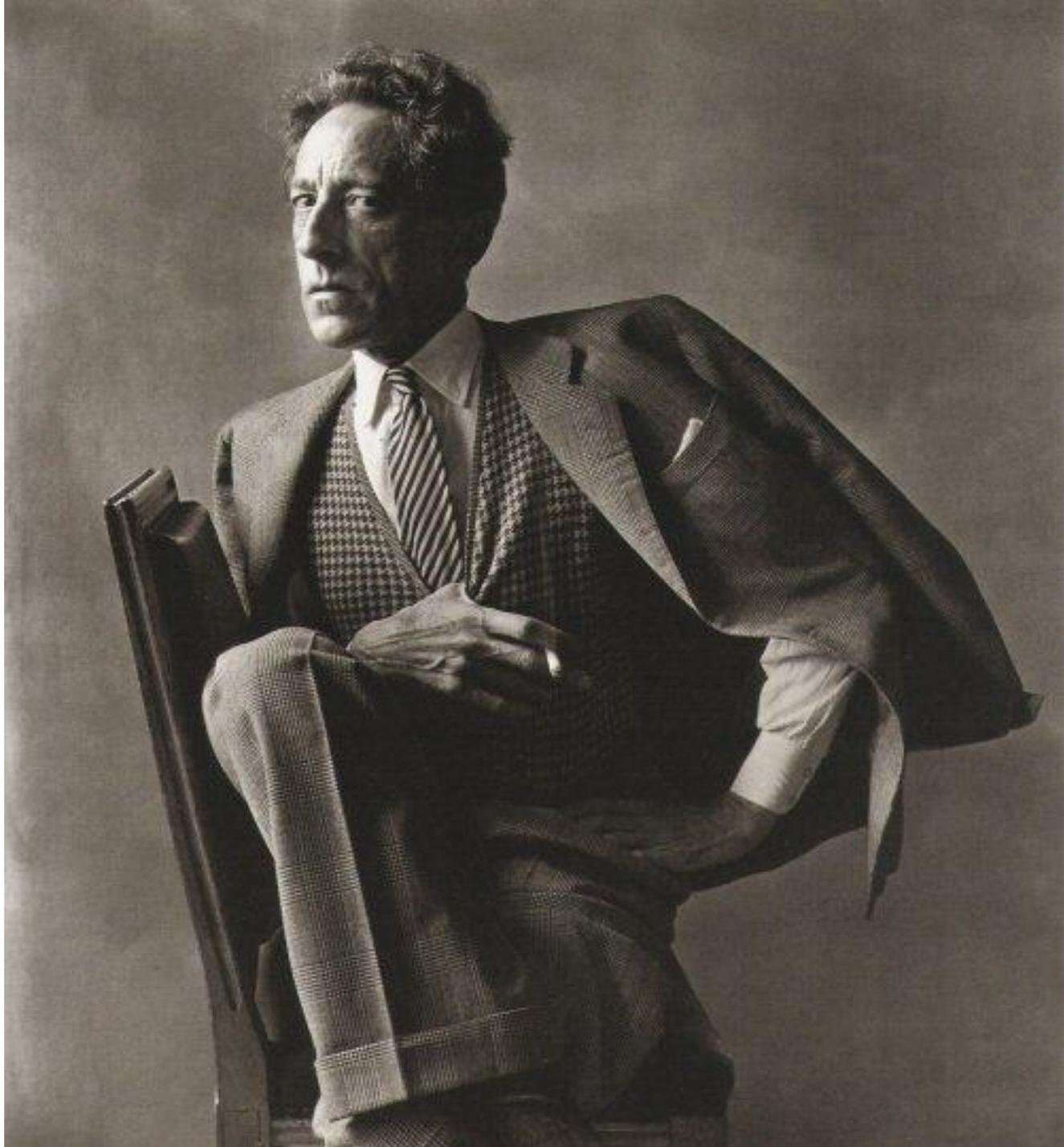
Irving Penn

*«Если я смотрю на какой-либо предмет в течение некоторого времени,
то зрелище зачаровывает меня.
Это и есть проклятье фотографа»*

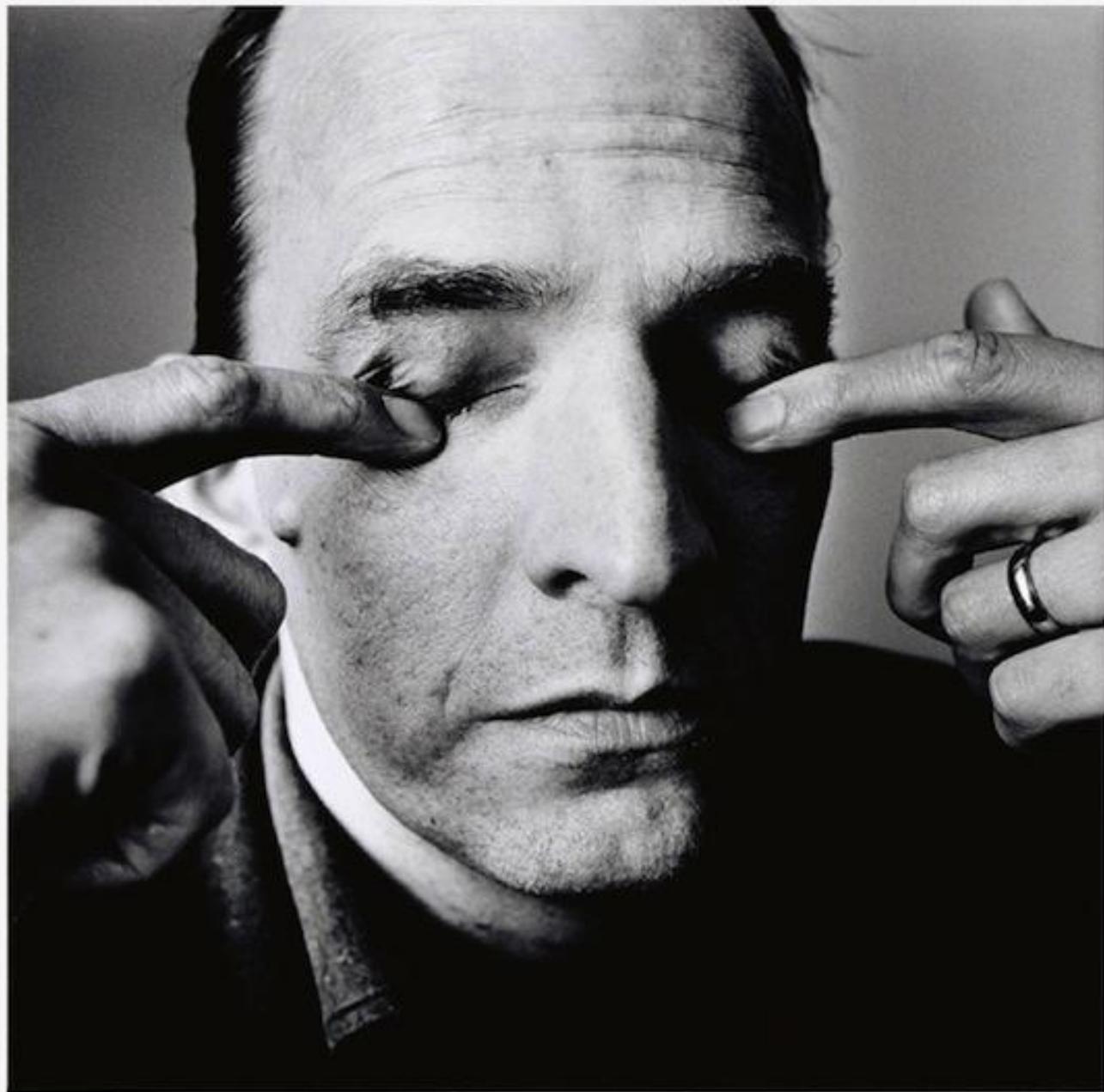

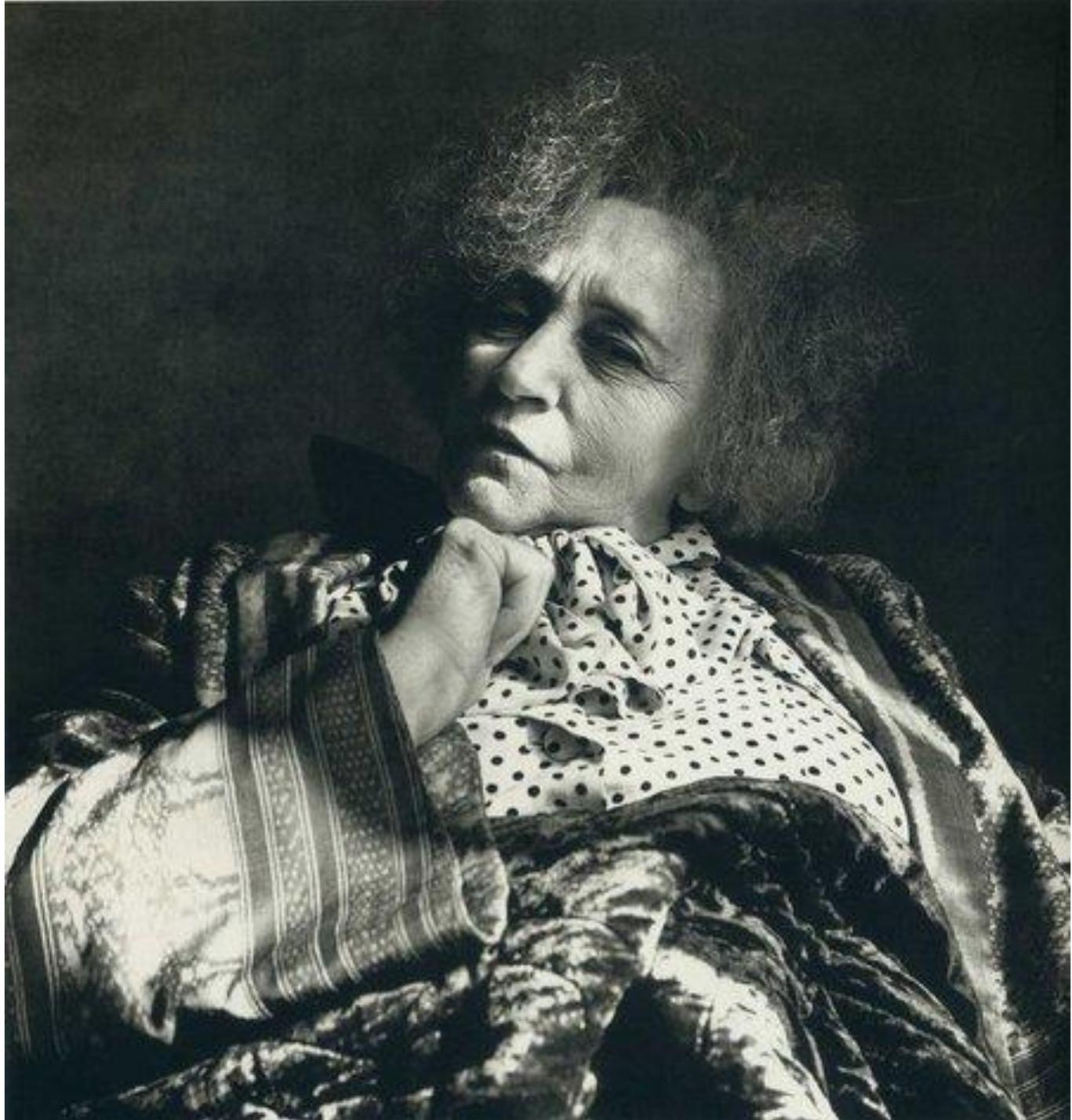

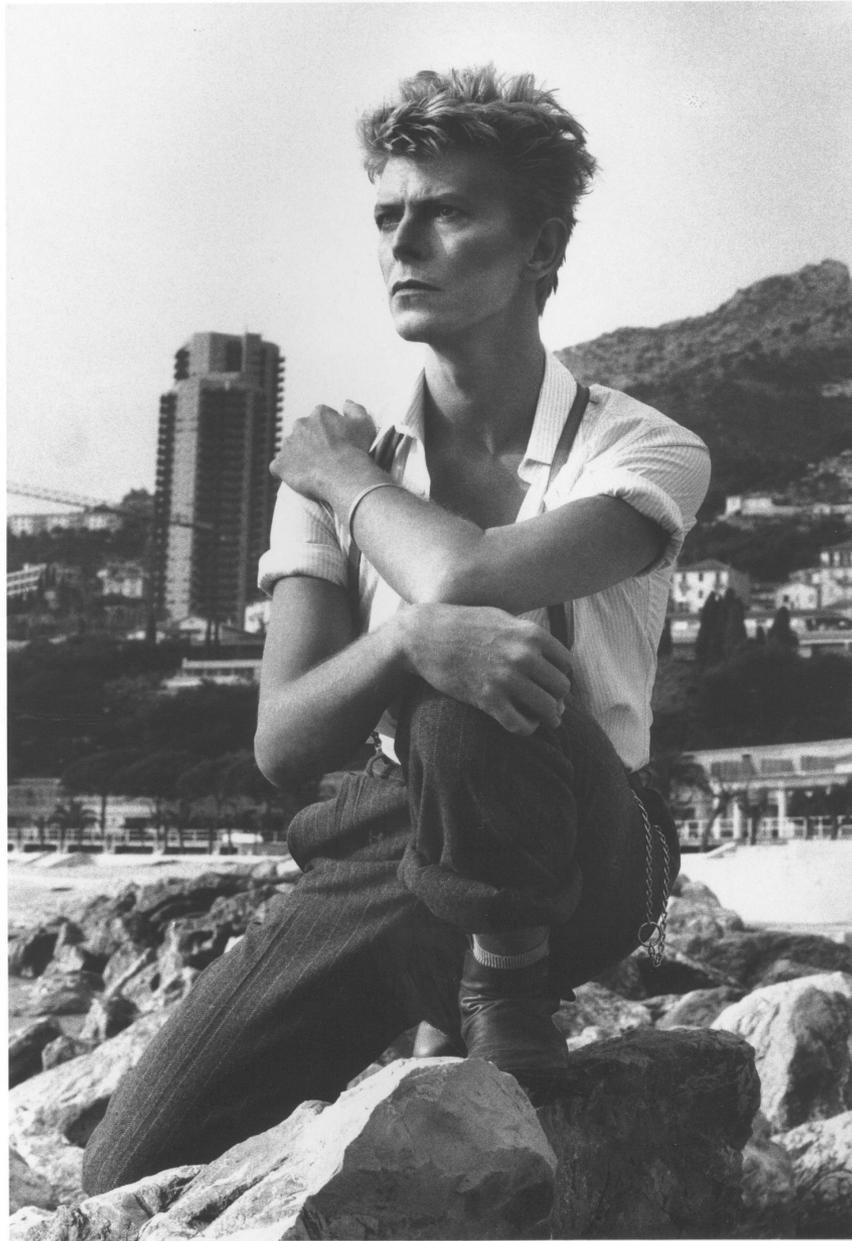

Helmut Newton

«Студия убивает фотографа,
белая стена опустошает кадр,
я никогда не работаю в студии!»

91. David Bowie, Monte Carlo 1983.

70. Mick Jagger, Paris 1977.

95. Sigourney Weaver, Los Angeles 1983.

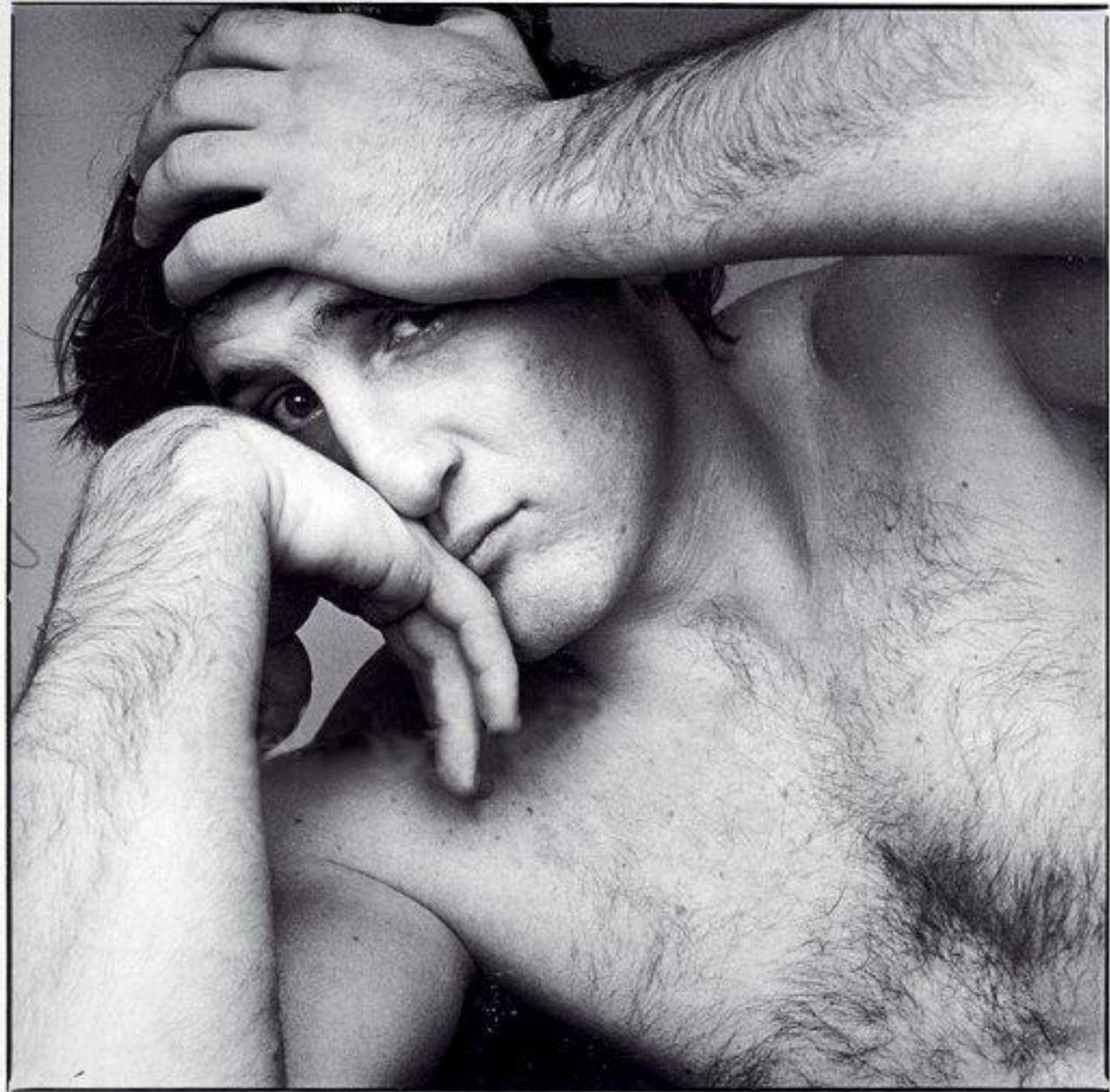

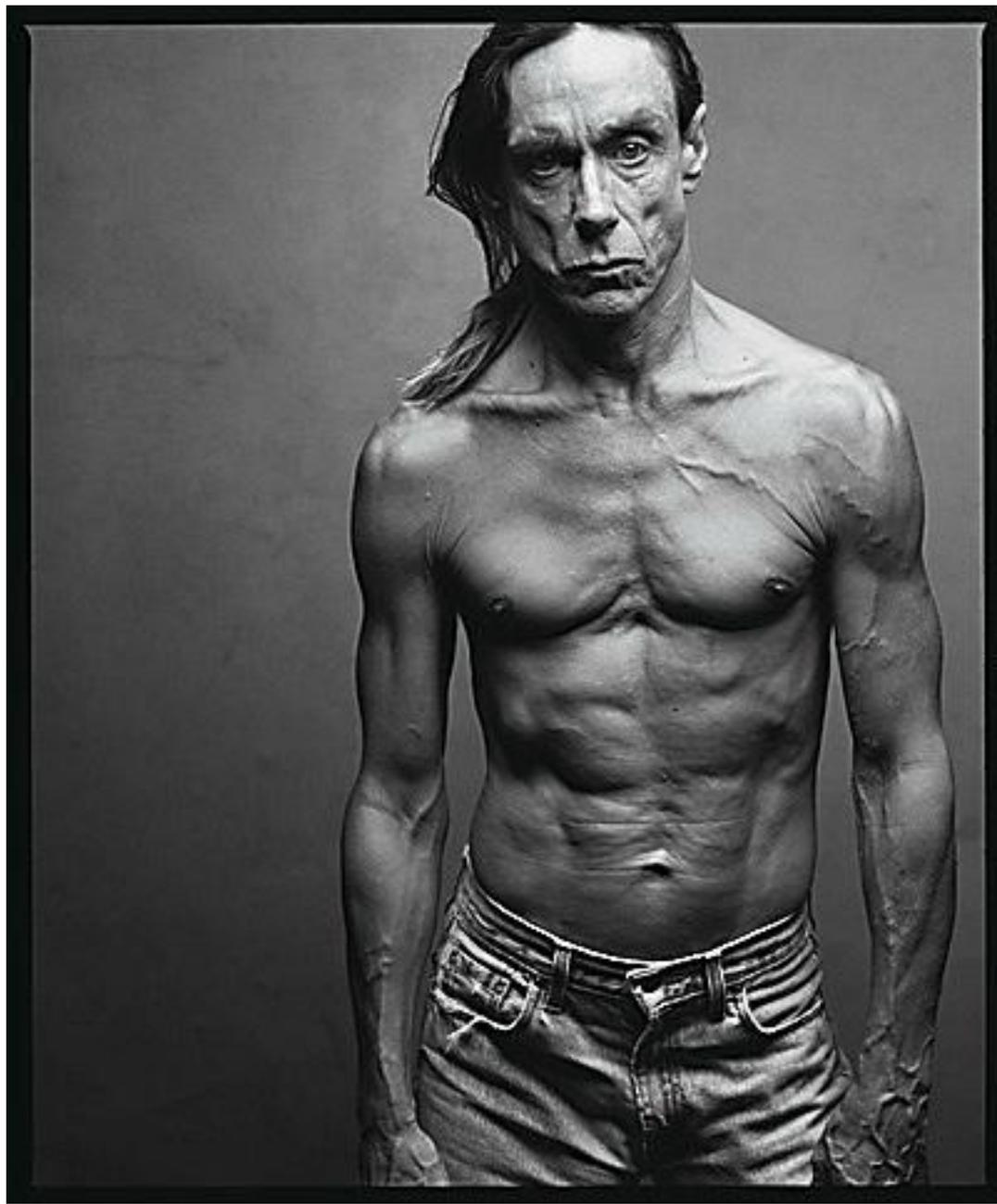
Annie Leibovitz

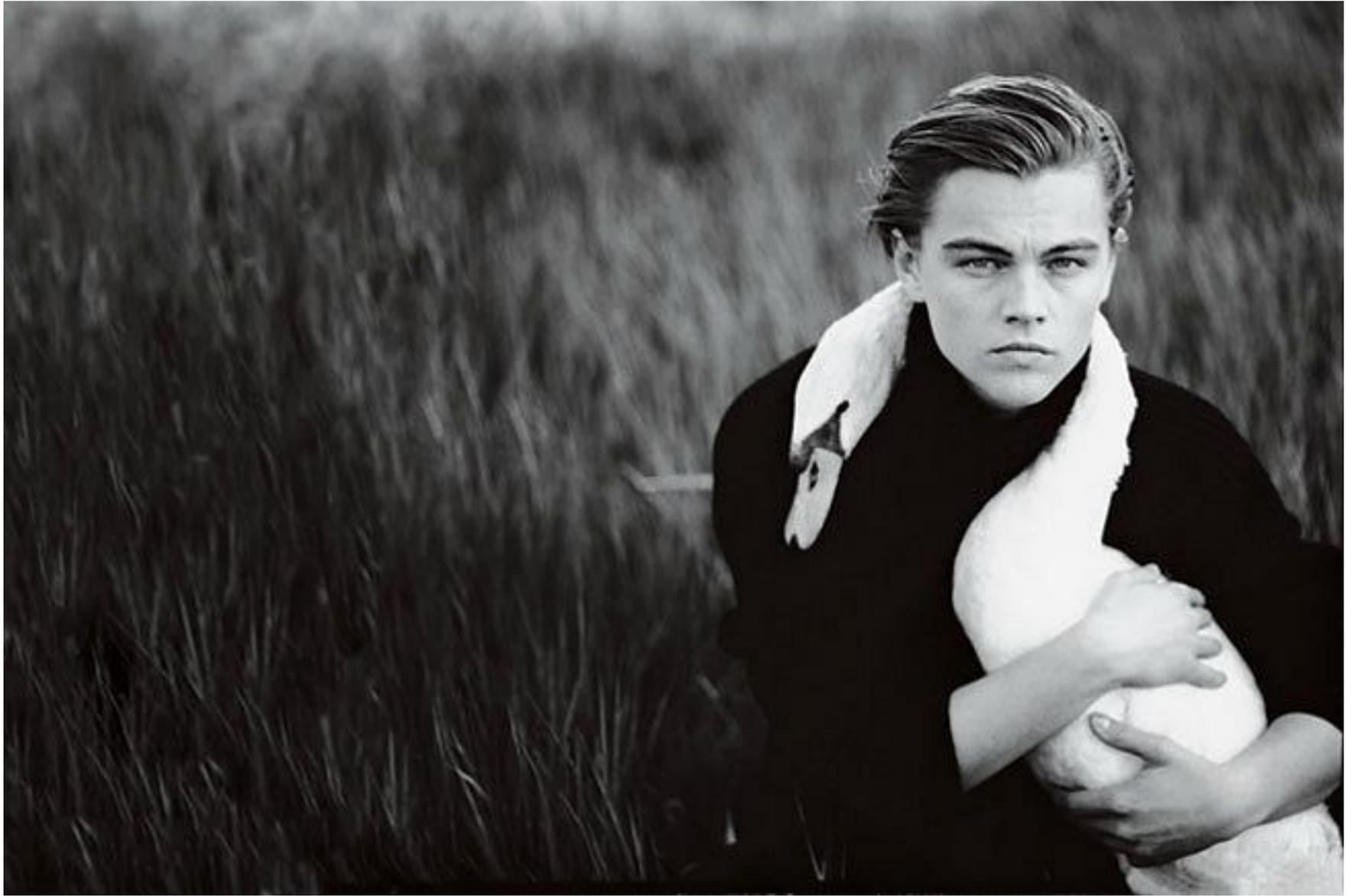

Stephan Vanfleteren

Бельгиец Ванфлетерен работает в качестве внештатного фотографа в газете De Morgen. Он также сотрудничает с международными журналами Paris Match, Le Monde 2, Independent Magazine, Die Zeit, Knack, and Volkskrant magazine Нимо. А в свободное время фотографирует людей, встреченных случайно на улице.

Его радикальные черно-белые документальные работы охватывают явления повседневной жизни на его родине в Бельгии, а также в известных конфликтных точках Земли. Он любит делать портреты художников, актеров, писателей, режиссеров, музыкантов и других людей, которые выражают себя, свою профессию. Стефан выиграл несколько национальных и международных наград, его выставки неоднократно проходили по всей Европе.

KODAK SAFETY FILM

25

