# Фотографика

Направление подготовки 060700.62 «Дизайн»

Специальность 060701.65 «Дизайн»

Институт сервиса, моды и дизайна

Кафедра Дизайна

Малышенко Т.Ю., ассистент кафедры Дизайна

# Фотографический авангард

ВГУЭС

# Цель и задачи учебного материала

**Цель:** ознакомление с авангардными направлениями русской фотографии начала XX века, изучение предпосылок возникновения фотографики.

**Задачи:** научиться определять характерные черты русского фотоавангарда, пикториализма; изучить основные признаки и приемы фотоавангарда, пикториализма; ознакомиться с работами мастеров фотоавангарда и пикториального искусства.

# Понятие русского авангарда

**Русский авангард** – общий термин для обозначения значительного явления в искусстве, процветавшего в России с 1890 по 1930 год.

Авангард был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества.

# Характерные черты фотоавангарда

- Радикальный отказ от культурного наследия.

- Полное отрицание преемственности в художественном творчестве.

- Сочетание деструктивного и созидательного начал.

- Подмена духовного содержания прагматизмом, эмоциональности – трезвым расчетом, художественной образности – простой гармонизацией, эстетикой форм, композиции – конструкцией, больших идей – утилитарностью.

# Становление фотоавангарда

В ранний период своей истории фотография не считалась полноценной художественной формой, обладающей специфическими выразительными возможностями.

Фотография отождествлялась с поверхностным, механическим копированием реальности, концентрирующим в себе худшие качества традиционного искусства.

В начале XX века это отношение меняется. В 1920-е годы происходит «второе открытие» фотографии.

**Переоценка фотографии связана с переосмыслением социальных функций самого искусства.**

# Роль фотографии в русском авангарде

Фотография привлекает авангард именно в качестве анонимной, массовой визуальной продукции. Тем самым **осуществляется разрушение границы между искусством и повседневной жизнью современного человека.**

Фотография позволяла привести сферу художественного производства в соответствие с современным уровнем развития технологий и перейти от изготовления «эстетических миражей» для индивидуального созерцания к массовому производству документально достоверной информации, используемой в целях пропаганды и просвещения.

Особое значение приобретают «информационные» и пропагандистские медиа: агитплакат, фоторепортаж, кино, газета.

# Признаки фотоавангарда

**«Модернистский» аспект фотоавангарда заключается в выявлении плоскостного характера изображения.**

Фотографическое изображение превращается в структуру, определяемую преимущественно в терминах плоскости: темное и светлое, линия и пятно, вертикаль и горизонталь, фигура и фон.

# Основные приемы фотоавангарда

- **Прием «ракурса».** Камера занимает произвольное положение к линии горизонта.

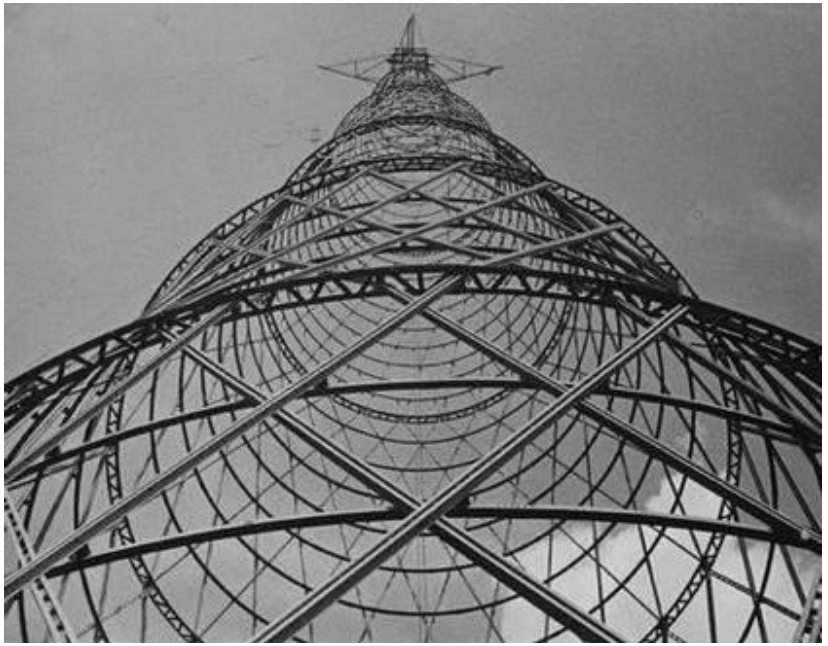
- **Прием «подобных фигур»**, геометрическая абстракция. Многократное дублирование или варьирование одной формы, одного стандартного графического элемента. В фотомонтаже это достигается искусственно, путем физического вмешательства в изображение, в прямой фотографии соответствующие эффекты обнаруживаются в самой реальности. Искусственное доминирует над естественным.

- **«Крупный план».** Максимальное приближение к предмету съемки, наличие композиционной незавершенности, провоцирующей на достраивание контекста.

- **Съемка контрастно освещенных объектов** (при этом эффект объема сводится к минимуму).

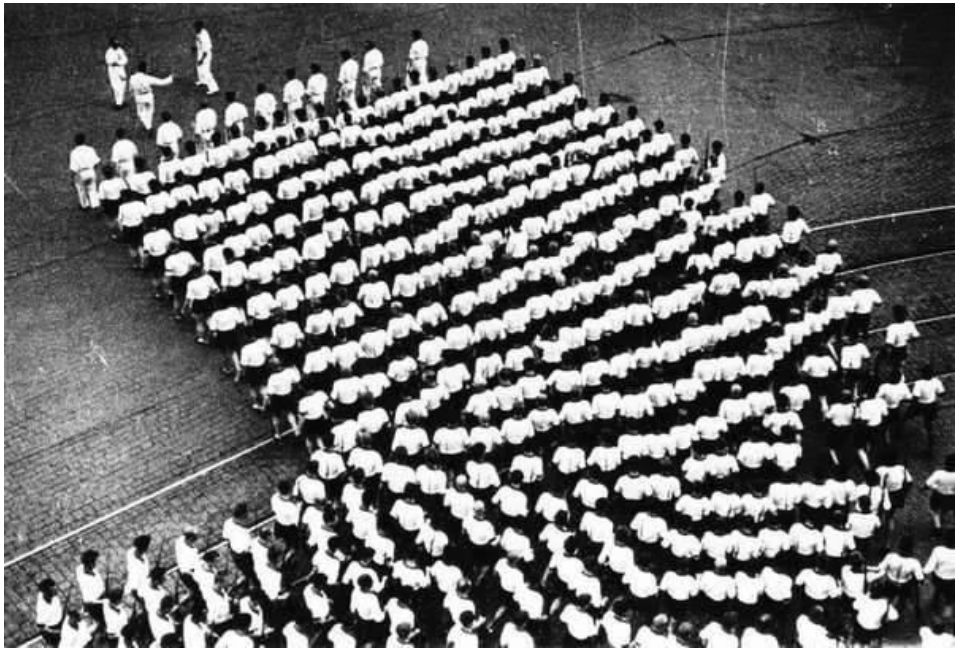
ВГУЭС

**Александр Родченко**
Пионер. 1930



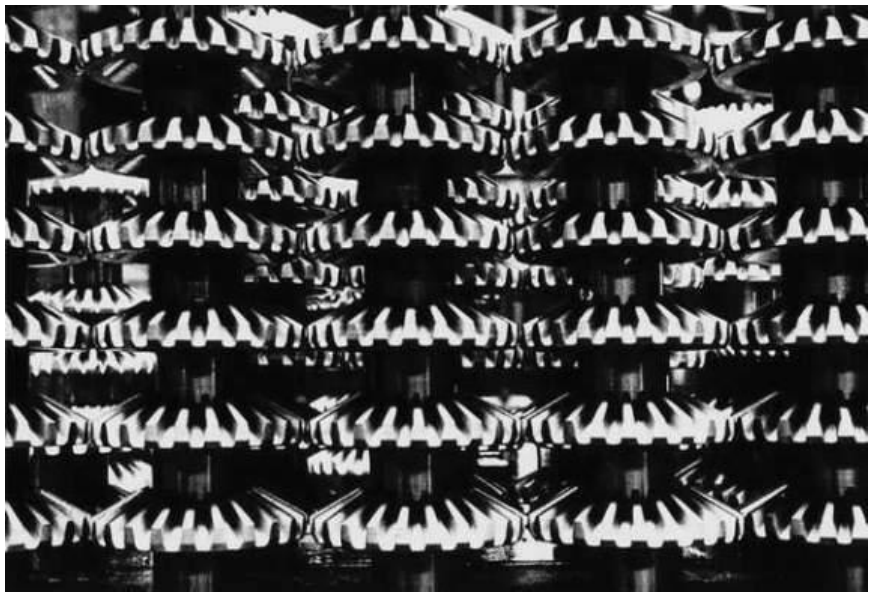
**Александр Родченко**
Шуховская башня. 1926

**Александр Родченко**
Прыжок. 1934



**Александр Родченко**
Колонна Динамо. 1930

**Александр Родченко**
Лестница. 1930



**Александр Родченко**
Детали АМО. 1922

**Александр Родченко**
Девушка. 1934

**Борис Игнатович**
У Эрмитажа. 1931

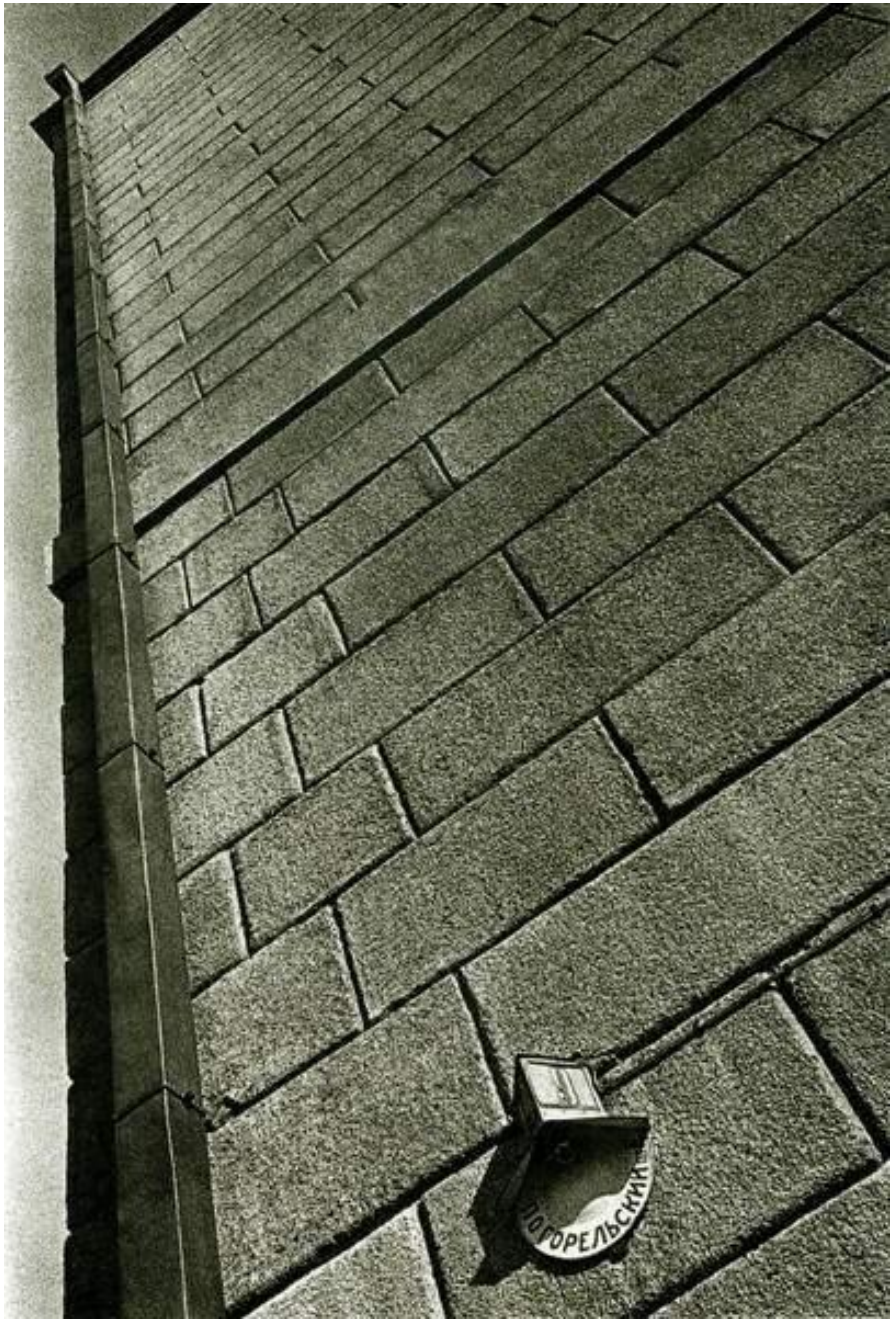
**Борис Игнатович** Этажи.
Интерьер здания
Ле Корбюзье. Москва. 1933

ВГУЭС

**Борис Игнатович**
Первое мая. 1931

**Борис Игнатович**
Страстной бульвар. 1930

ВГУЭС

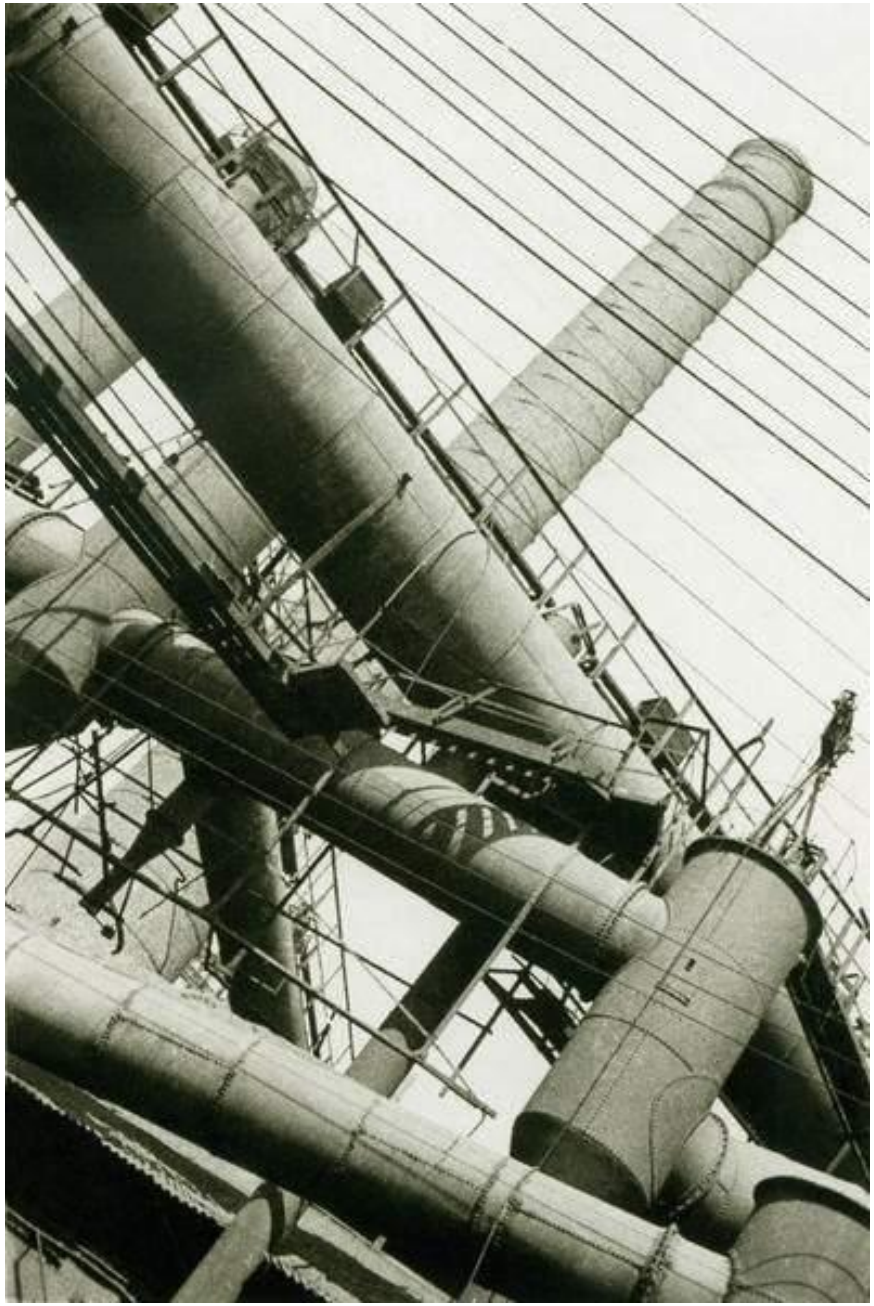


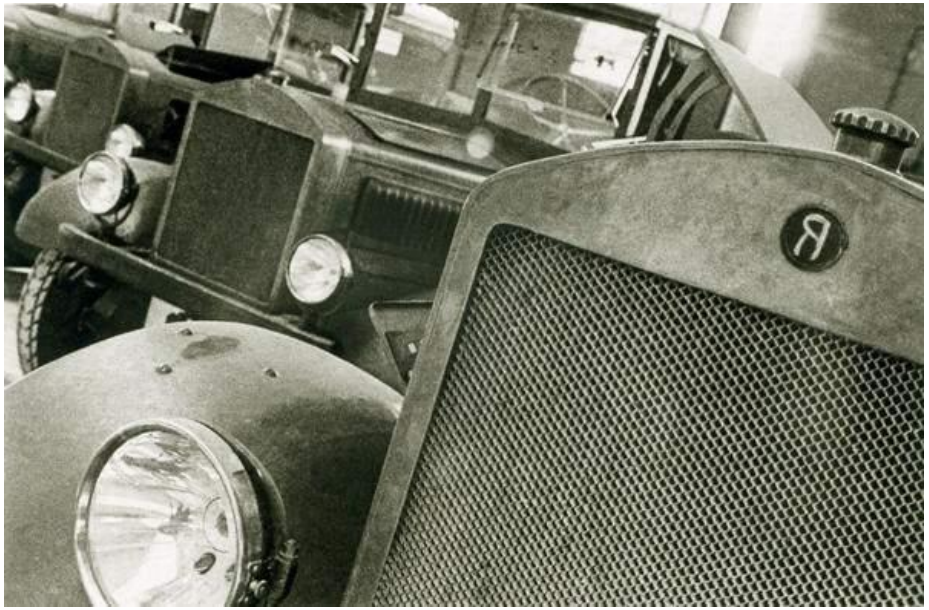
**Борис Игнатович**
«Пугало». 1931

**Борис Игнатович**
Стена. 1931

ВГУЭС

**Борис Игнатович**
Машины в гараже. 1933





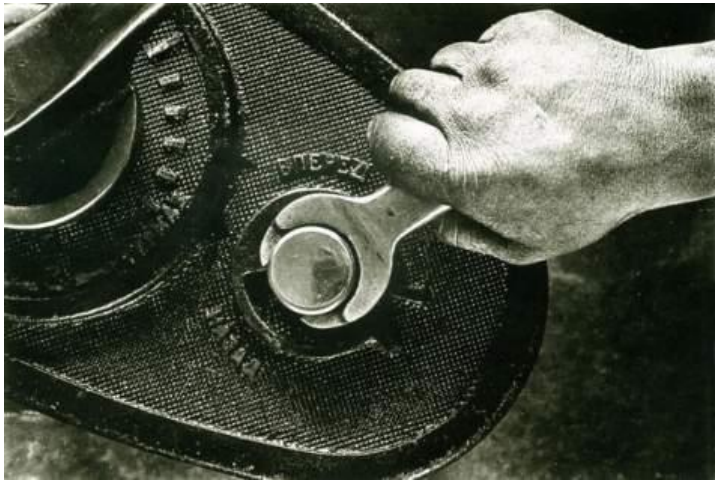
**Борис Игнатович**
Наши первенцы. 1933

**Борис Игнатович**
Завод. 1930

ВГУЭС

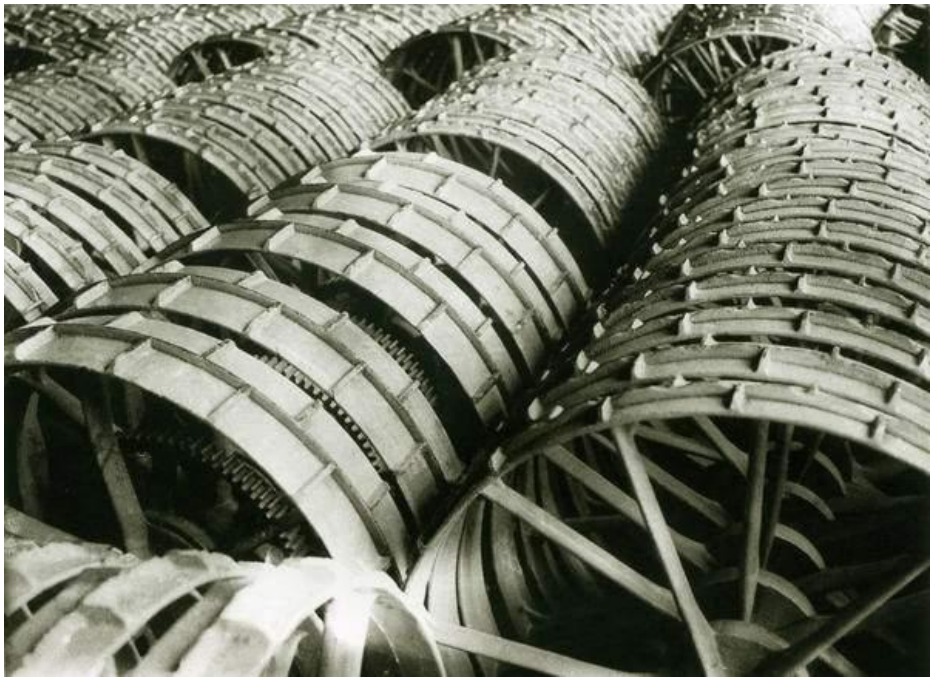
**Борис Игнатович**
Молодой рабочий. 1930

**Борис Игнатович**
Молодость. 1937




**Борис Игнатович**
Регулировка контроллера. 1930

ВГУЭС



**Борис Игнатович**
Колеса жаток. 1928

**Борис Игнатович**
На полевом стане. 1936

ВГУЭС

# Фотомонтаж

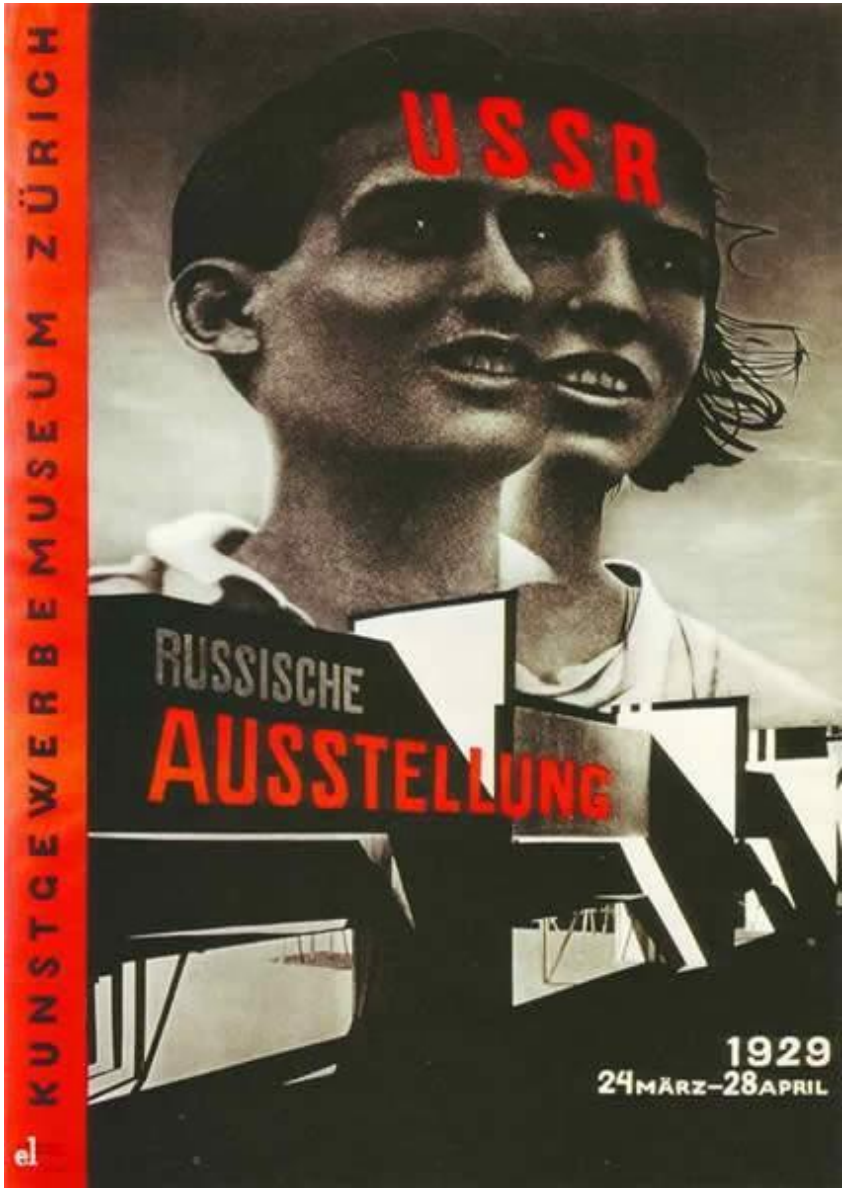
Параллельно авангард осваивает метод фотомонтажа. Смысл его состоит в **понимании произведения как сложносоставной конструкции, или «организации элементов», созданных самим художником или найденных им.**

В процессе создания произведения осуществляется авторизация материала, предполагающая борьбу с имеющимся порядком вещей, его де- и реструктуризацию.

**Густав Клуцис**
Спартакиада. 1928

**Эль Лисицкий**
Бегун в городе. 1926

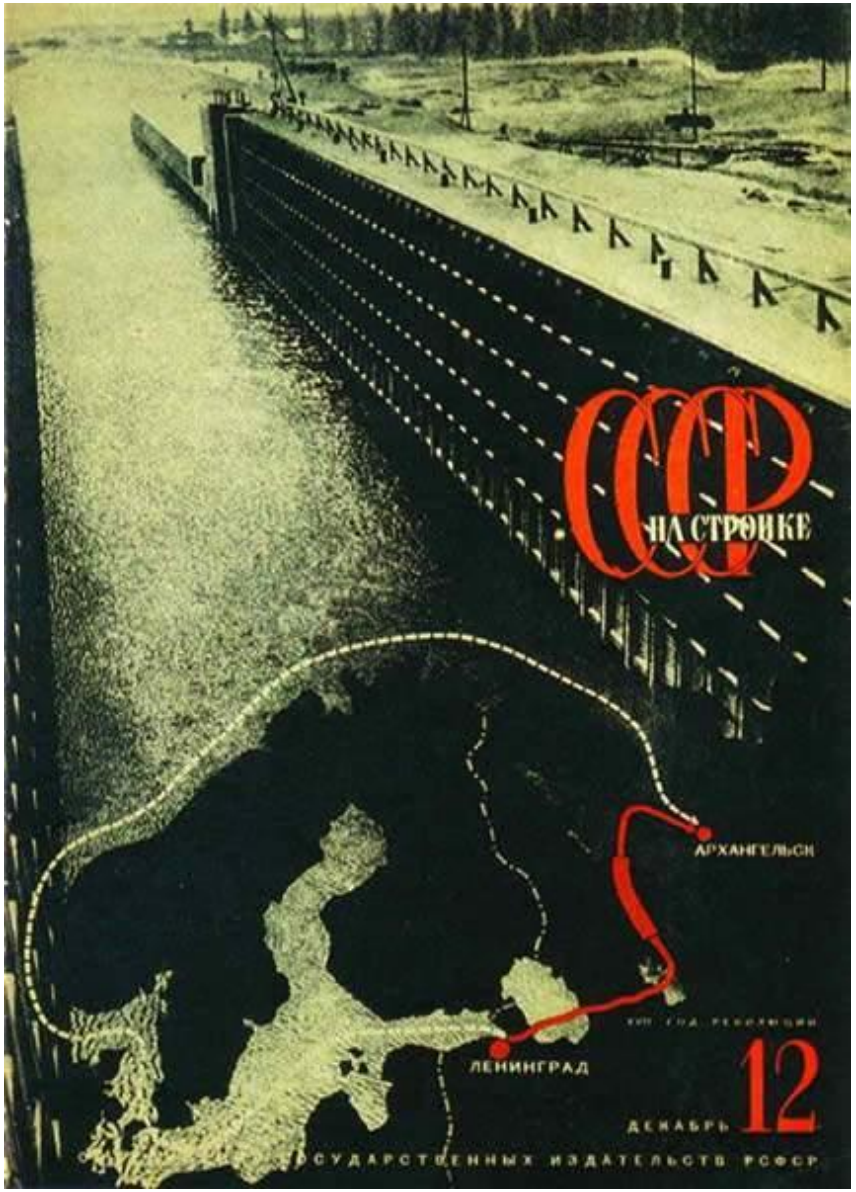
ВГУЭС




**Эль Лисицкий**
Рекламный плакат. 1928

**Александр Родченко**
Рекламный плакат. 1924

ВГУЭС




**Александр Родченко.** Обложка журнала «СССР на стройке». 1936

**Валентина Кулагина**
Агитационный плакат. 1931

ВГУЭС

**Александр Родченко, Варвара Степанова**
Разворот журнала «СССР на стройке». 1935

# Фотографика

Направление подготовки 060700.62 «Дизайн»

Специальность 060701.65 «Дизайн»

Институт сервиса, моды и дизайна

Кафедра Дизайна

Малышенко Т.Ю., ассистент кафедры Дизайна

# Пикториальное искусство

ВГУЭС

# Понятие пикториального искусства

**Пикториализм** – одно из основных направлений русского фотографического авангарда 1920-1930-х гг.

Фотографы-пикториалисты стремились приблизить фотографию к живописному произведению, используя в основном мягкорисующие объективы и специальную, зачастую очень сложную, технику печати.

Пикториальная фотография противопоставляла себя документальной фотосъемке, стремясь, как и живопись, прежде всего, к эмоциональной окраске произведения, выражению индивидуальных смыслов и значений, привносимых в него автором.

ВГУЭС

# Приемы пикториализма

Пикториалисты использовали мягкорисующие объективы, дающие изображения пониженного контраста за счет уменьшения их резкости, и монокли, которые позволяли с большей свободой передавать в пейзажах воздушную дымку, морскую даль, придавать расплывчатость рисунку.

Пикториализм открыл для фотографии так называемые благородные техники способы печати (общее название пигментной и бромомасляной техник).

**Бромомасляный процесс** (Bromoil) заключался в дополнительной обработке позитива, отпечатанного на бромосеребряной фотобумаге. Суть процесса состояла в отбеливании изображения и одновременном дублении фотоматериала биохроматами с последующим нанесением на задубленные участки масляной краски желаемого цвета.

С появлением нового метода фотографы смогли кисточкой накладывать светочувствительные соли серебра. Фотографии после такой обработки напоминали рисунки, сделанные углем или акварелью.

**Пигментная печать** (chromogenic print) приближала фотоснимок к гравюре. Для получения цветных (пигментных) изображений применялась специальная пигментная бумага, политая желатиновым слоем, содержащим мелко растертый нерастворимый в воде краситель.

# Мастера пикториальной фотографии

**Мэтры российской пикториальной фотографии –**
Алексей Мазурин, Александр Гринберг, Юрий Еремин, Николай Андреев, Сергей Лобовиков, Василий Улитин, Николай Свищов-Паола и др.

Благодаря блестящему чувству композиции и виртуозной техники исполнения русских фотографы-пикториалисты были прекрасно вписаны в мировой художественный контекст и получали золотые и серебряные медали на крупнейших международных фотографических выставках и салонах в Европе, США, Японии.

**Круг тем** в основном ограничивался традиционными для международного пикториализма: пейзажем, обнаженной натурой, съемками старых усадеб и незатейливыми жанровыми сценами.

ВГУЭС

**Александр Гринберг**
Ню. Темная тональность
1930

**Александр Гринберг**
Трио Кастелио. 1924

**Алексей Мазурин**
На прогулке. 1898

**Алексей Мазурин**
Девочка с корзиной на плече
1900-е

**Алексей Мазурин**
Зима. 1900-е

**Сергей Лобовиков**
В гости к бабушке. 1907

**Василий Улитин**
Портрет молодой женщины. 1919

**Василий Улитин**
Балерина. 1933

**Анатолий Трапани**
Этюд. 1915

**Юрий Еремин**
В пещере. 1930

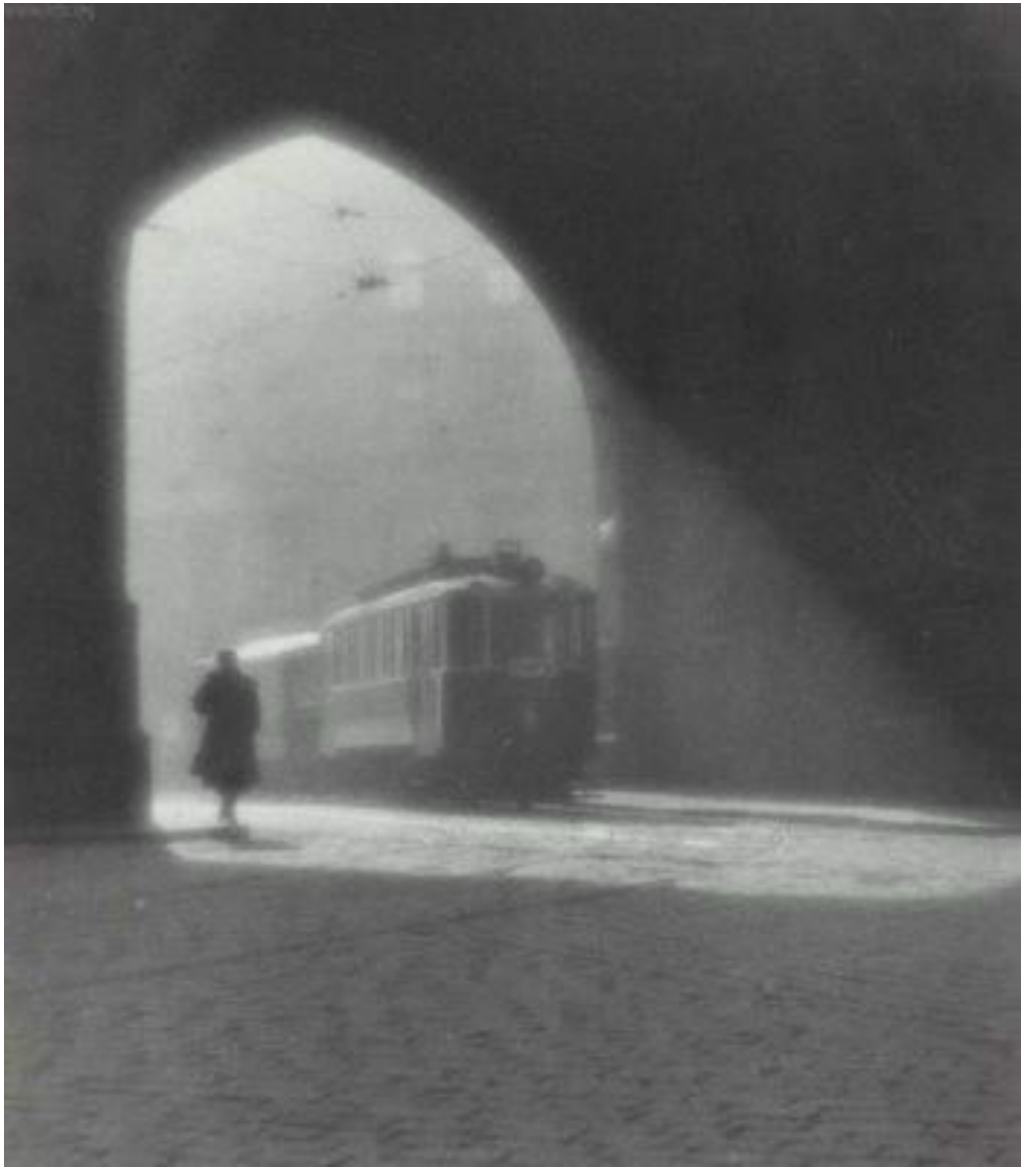
**Николай Андреев**
Осенние заботы. 1930

O’Keeffe Hands and Thimble.
**Альфред Стиглиц.** 1919

The Flatiron.
**Эдвард Штайхен.** 1904

Miss Mary and Lotte at the Hill Crest.
**Генрих Кюн**. 1910

The Dayspring from on High.
**Александр Кейгли.** 1900-е



Утренний трамвай.
**Йозеф Судек**. 1924

В воскресенье после полудня
на Колинском острове.
**Йозеф Судек**. 1924-1926

ВГУЭС

# Рекомендуемая литература

1. Стигнеев В.Т. Век фотографии, 1894–1994: Очерки истории отечественной фотографии / В.Т. Стигнеев. — М.: «Едиториал УРСС», 2005. — 388 с.: ил.

2. Кантен Бажак. История фотографии. Возникновение изображения / Б. Кантен. М.: АСТ, 2003. — 160 с.: ил.

3. Фоменко А. Русский фотоавангард / А. Фоменко [Электронный ресурс] / Наше наследие. — Электрон. журн. — 2007. — №81. — Режим доступа: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8104.php

4. Фоменко А. Фотография: эстетическая адаптация / А. Фоменко [Электронный ресурс] / Киноарт. — Электрон. журн. — 2009. — №3. — Режим доступа: http://www.kinoart.ru/magazine/03-2009/review/fomenko0903/

5. Литвинова Е. Пикториализм / Е. Литвинова [Электронный ресурс] / Профотос. — Электрон. журн. — 2010. — Режим доступа: http://prophotos.ru/lessons/5458-piktorializm

ВГУЭС

**Использование материалов презентации**

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов  РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.