

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

Цель и задачи учебного материала

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

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.

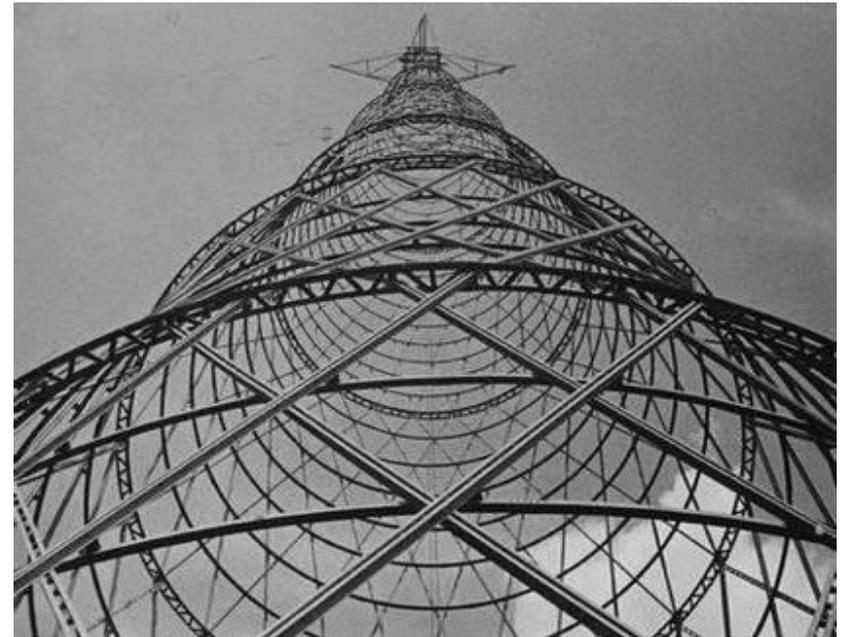
Фотографическое изображение превращается в структуру, определяемую преимущественно в терминах плоскости: темное и светлое, линия и пятно, вертикаль и горизонталь, фигура и фон.

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).

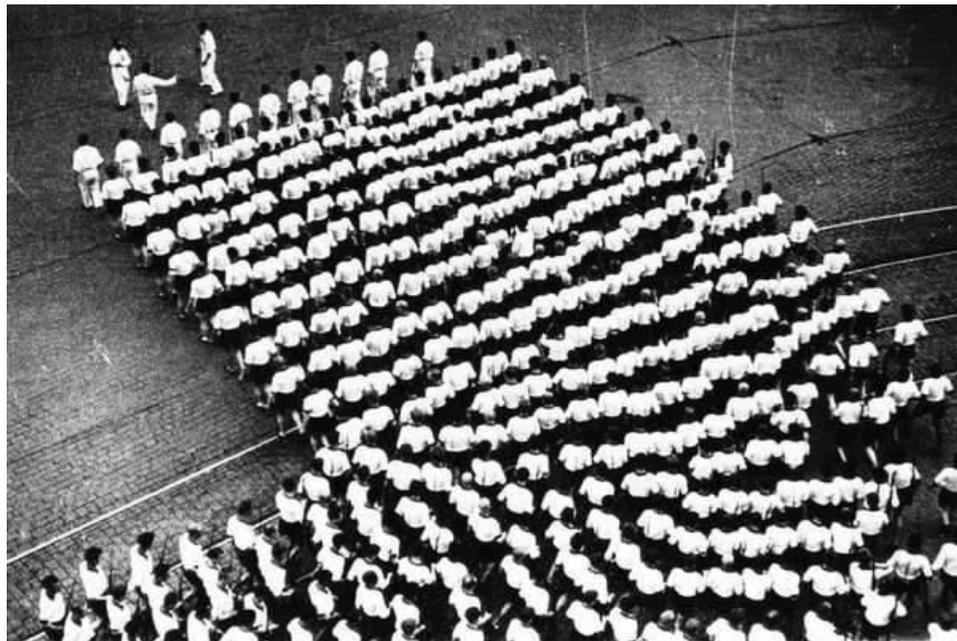
Александр Родченко
Пионер. 1930

Александр Родченко
Шуховская башня. 1926

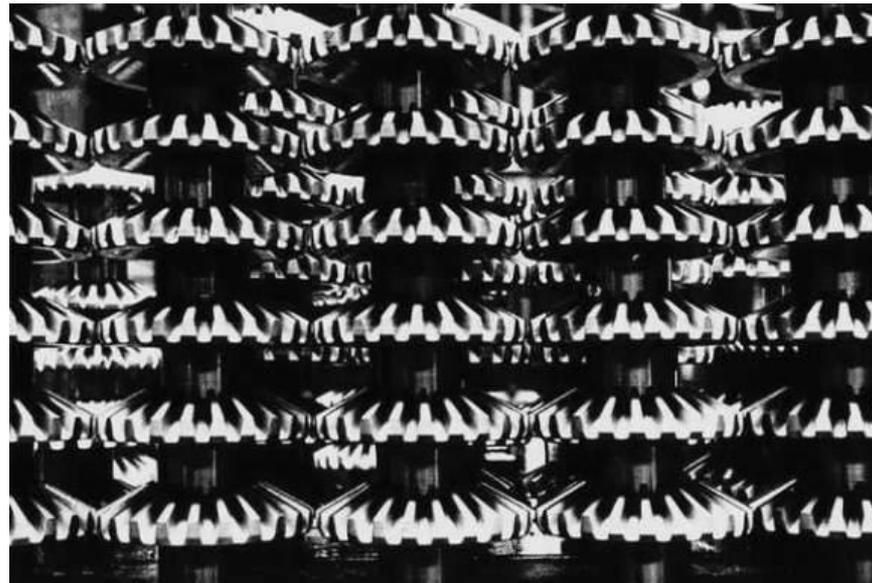
Александр Родченко
Прыжок. 1934

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

Борис Игнатович
Первое мая. 1931

Борис Игнатович
Страстной бульвар. 1930

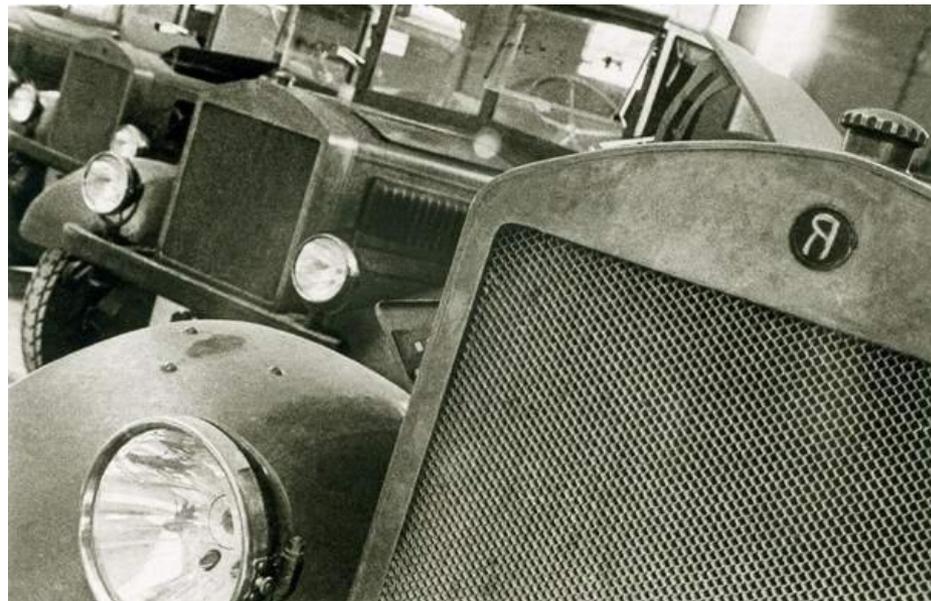
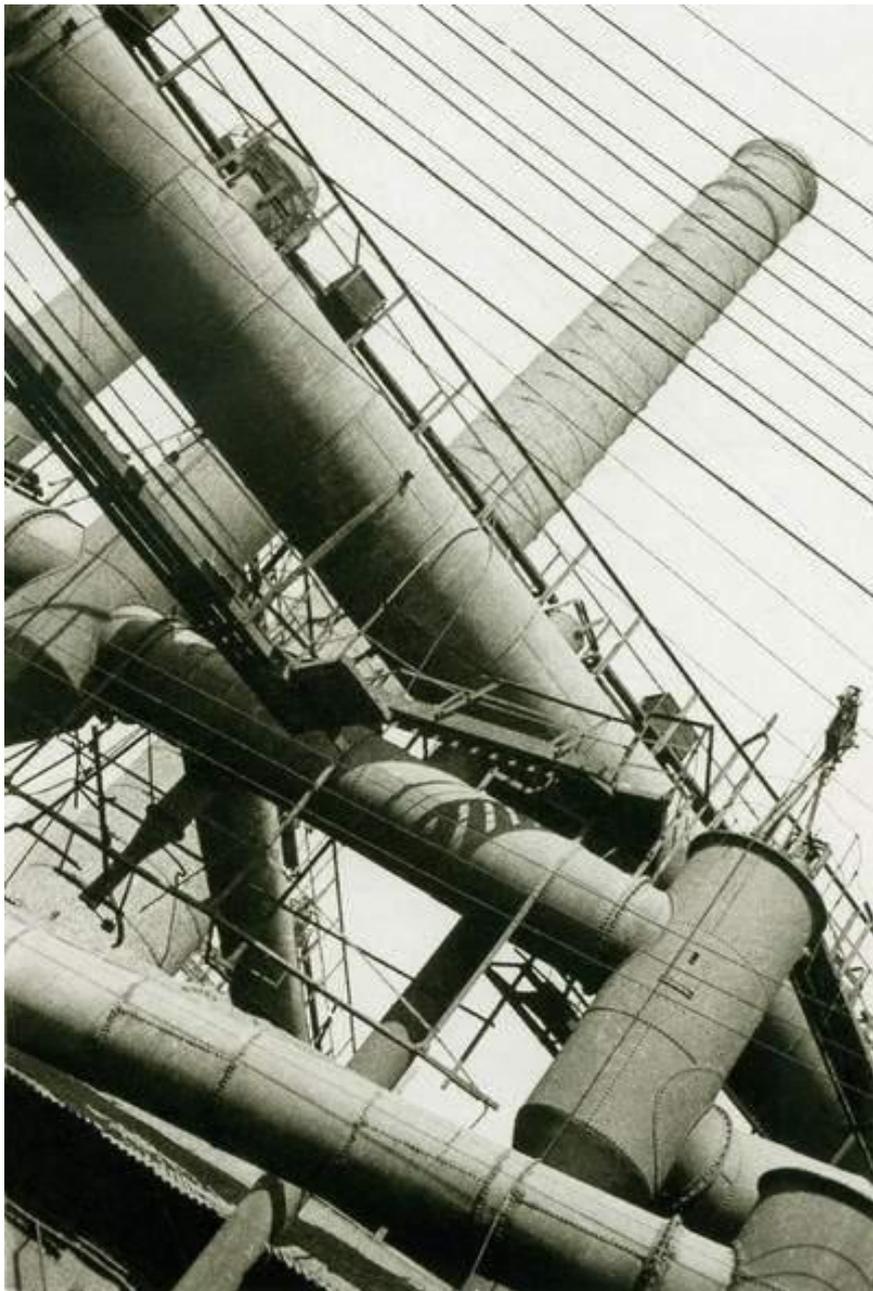

Борис Игнатович
«Пугало». 1931

Борис Игнатович
Стена. 1931

Борис Игнатович
Машины в гараже. 1933

Борис Игнатович
Наши первенцы. 1933

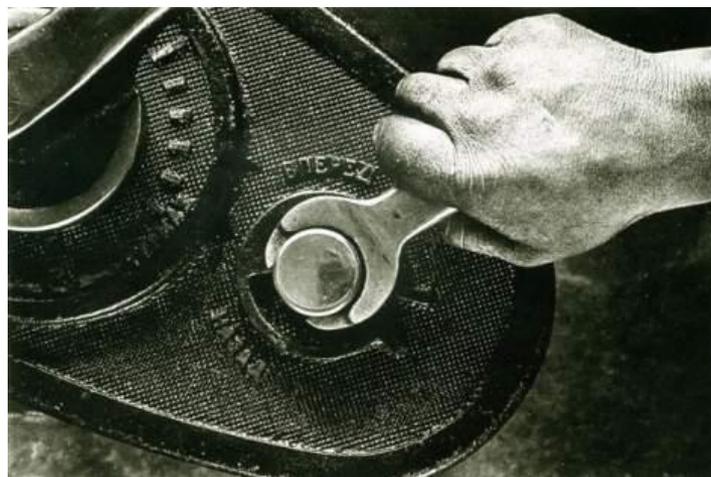
Борис Игнатович
Завод. 1930

Борис Игнатович
Молодой рабочий. 1930

Борис Игнатович
Молодость. 1937

Борис Игнатович
Регулировка контроллера. 1930

Борис Игнатович
Колеса жаток. 1928

Борис Игнатович
На полевом стане. 1936

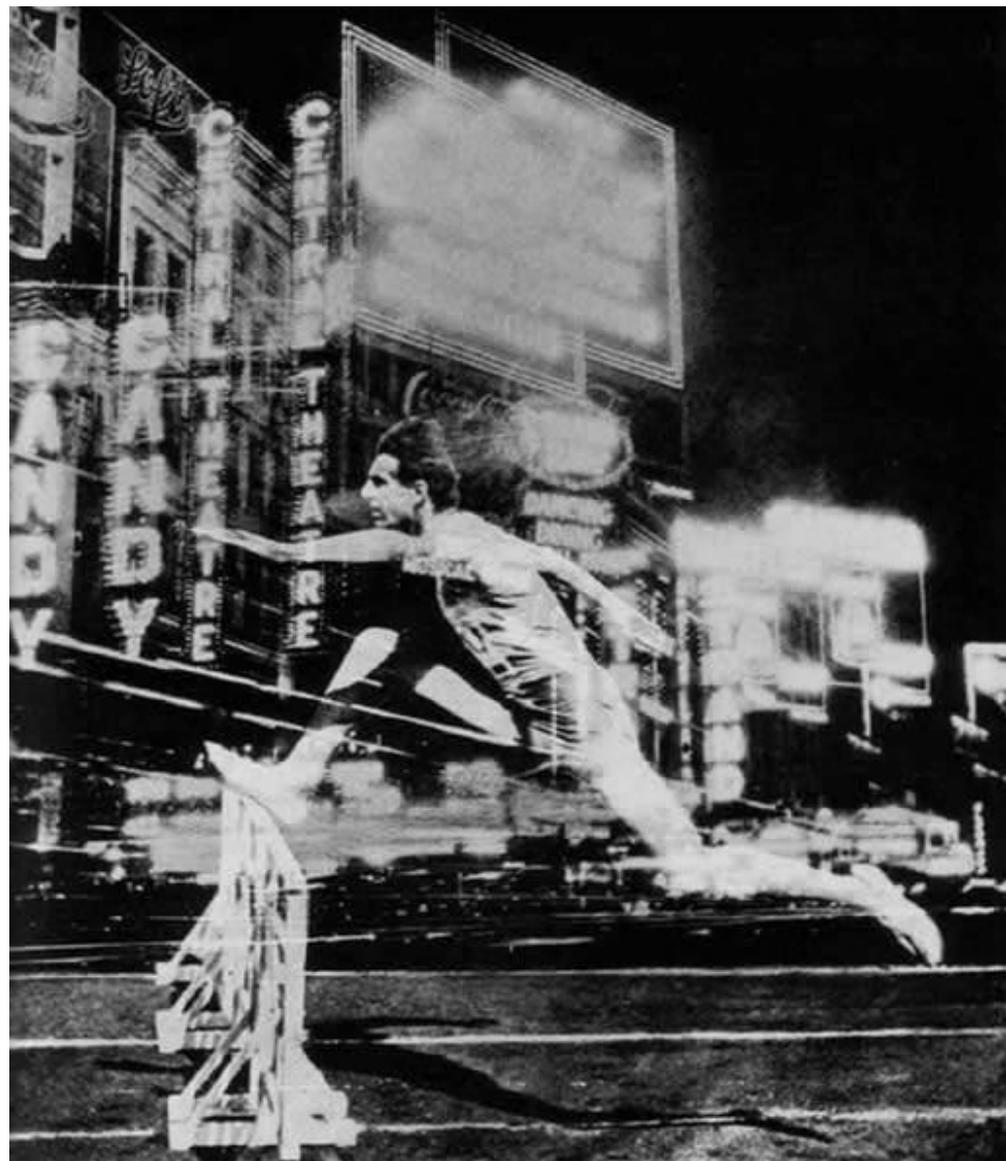
Фотомонтаж

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

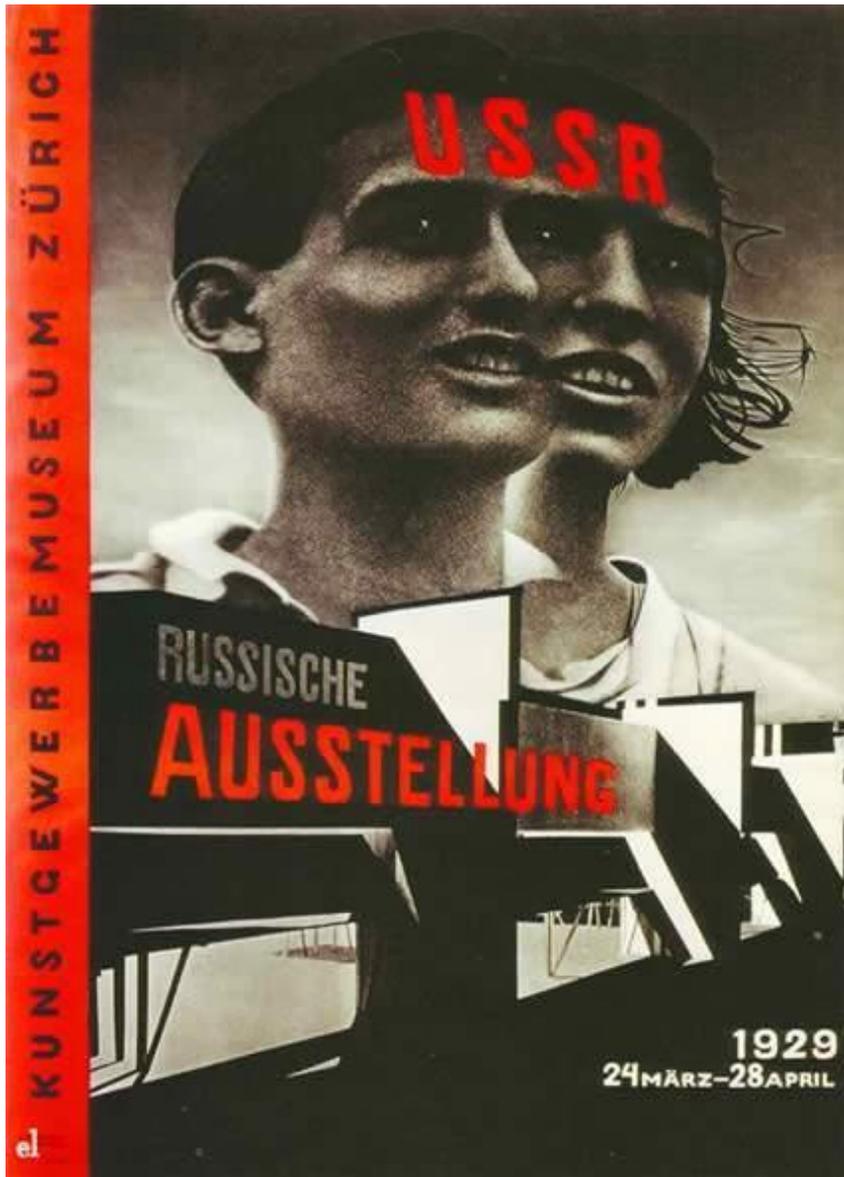
В процессе создания произведения осуществляется авторизация материала, предполагающая борьбу с имеющимся порядком вещей, его де- и реструктуризацию.

Густав Клуцис
Спартакиада. 1928

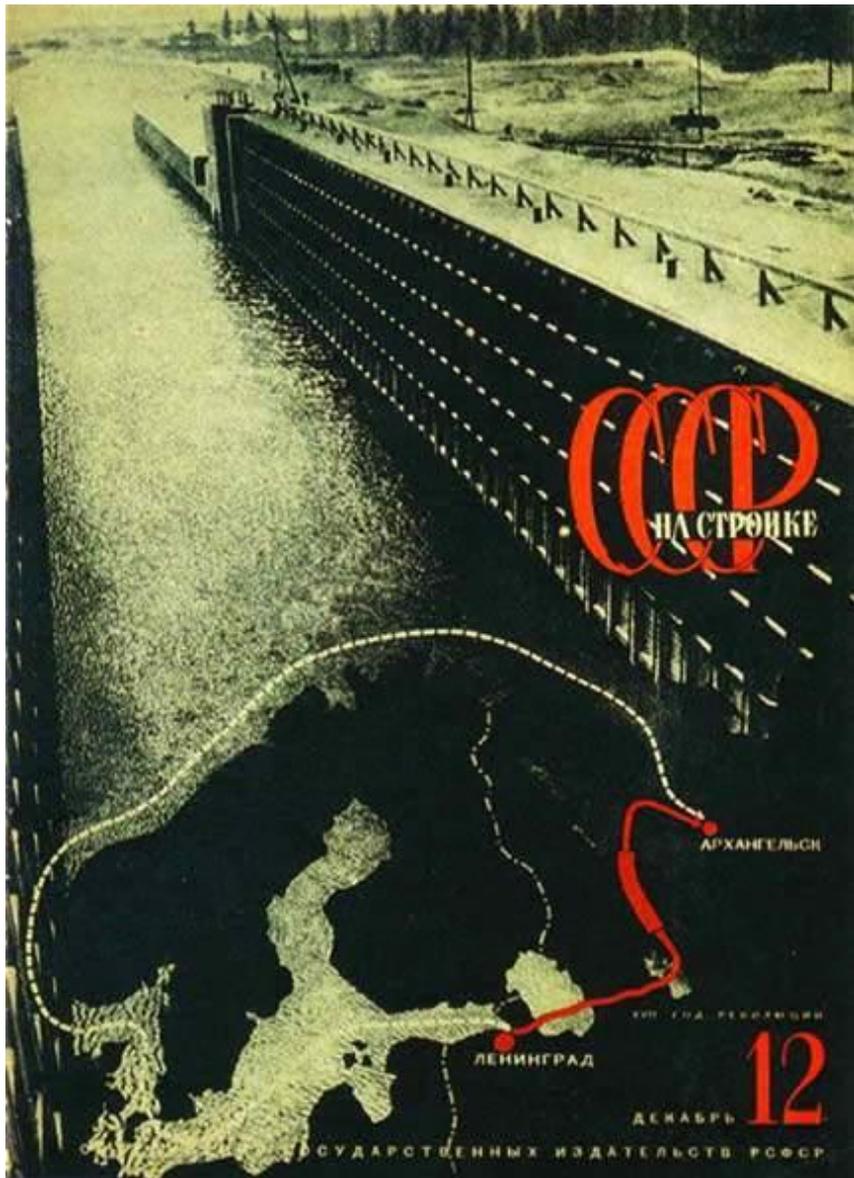
Эль Лисицкий
Бегун в городе. 1926

Эль Лисицкий
Рекламный плакат. 1928

Александр Родченко
Рекламный плакат. 1924

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

Валентина Кулагина
Агитационный плакат. 1931

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

Фотография

Направление подготовки 060700.62 «Дизайн»

Специальность 060701.65 «Дизайн»

Институт сервиса, моды и дизайна

Кафедра Дизайна

Малышенко Т.Ю., ассистент кафедры Дизайна

Пикториальное искусство

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, приносимых в него автором.

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 дублировании фотоматериала биохроматами с последующим нанесением на задублированные участки масляной краски желаемого цвета.

С появлением нового метода фотографии 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.

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

Николай Андреев
Осенние заботы. 1930

**Юрий
Еремин**
В пещере.
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

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>

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.