Введение

Химическая предыстория фотографии начинается в глубокой древности. Люди всегда знали, что от солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус пива. Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет.

Самую первую камеру-обскуру можно назвать «комнатой, часть которой освещена солнцем». А вот первым человеком, кто доказал, что свет, а не тепло делает серебряную соль тёмной, был Иоганн Гейнрих Шульце (1687 1744), физик, профессор Галльского университета в Германии. В 1725 году, пытаясь приготовить светящееся вещество, он случайно смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось немного растворённого серебра. Он обратил внимание на то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она становилась тёмной, в то время как смесь, защищённая от солнечных лучей, совершенно не изменялась. Затем он провёл несколько экспериментов с буквами и фигурами, которые вырезал из бумаги и накладывал на бутылку с приготовленным раствором, — получались фотографические отпечатки на посеребрённом меле.

Профессор Шульце опубликовал полученные данные в 1727 году, но у него не было и мысли постараться сделать найденные подобным образом изображения постоянными. Он взбалтывал раствор в бутылке, и изображение пропадало. Этот эксперимент, тем не менее, дал толчок целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые спустя немногим более столетия привели к изобретению фотографии.

Сам термин «фотография» появился в 1839 году, его использовали одновременно и независимо два астронома — английский, Уильям Гершель, и немецкий, Иоганн фон Медлер. По мере развития этого вида творчества, появлялись все новые разновидности жанров. Благодаря этого каждый фотограф может определить для себя в каком жанре выполнять работу. В настоящей работе будут рассмотрены основные направления фотографических жанров — портрет, художественное, натюрморт, художественная фотография, пейзаж и т.д.

Глава 1. Натюрморт

Этот вид художественного творчества стал самостоятельным жанром в живописи голландских и фламандских мастеров в XVII в. живопись того времени содержала в себе скрытую аллегория. Как правило, художники изображали быстротечность всего земного и неизбежности смерти, либо их произведения «рассказывали» о Страстях Христовых и Светлом Воскресение.

В общем и целом, неодушевленные предметы присутствуют в произведениях искусства, начиная со времен палеолита. В разное время им отводилось своя роль и придавалось свое значение. Произведения Ганса Гольбейна, Караваджо или Яна Вермеера не являются натюрмортами, но в их работах ему отводится особое место как в художественном, так и в смысловом плане.

В фотографию этот жанр творчества пришел только в 1839 году. Ипполит Байяр составил композицию из гипсовых слепков, а Жак-Луи Дагер сделал несколько натюрмортов с гипсовыми слепками - небольшими скульптурками, картинами и фрагментами античных фризов. Зачастую фотографы повторяли композицию и использовали те же предметы, что и художники.

Натюрморты, как правило, снимали в помещении, но были исключения. Из-за плохой светочувствительности ранних фотоматериалов ряд мастеров предпочитали работать в саду или палисаднике. При этом в ход шли любые подручные материалы (лестницы, грабли, тачки, ведра и прочее), которые нередко смешивались с принесенными домашними вещами, живые цветы, деревья соседствовали с неодушевленными предметами.

В начале XX века фотография ищет новые способы и объекты для воплощения этого жанра. Ведь простой фиксации скомпонованных предметов оказывается уже недостаточно. Сложные ракурсы, приближенная съемка, фотограммы, увлечение формой и фактурой объекта — все это придает новый облик прежнему жанру. Расширяется круг предметов: наряду с такими банальными бытовыми вещами, как вилка или очки, появляются индустриальные предметы (инструменты, детали машин и станков).

Мир обыкновенных вещей вновь расцветает в средине века с натюрмортами Йозефа Судека. Мягкий рассеянный свет придает обычному цветку в стакане лирико-меланхолическое настроение.

Во второй половине прошлого столетия натюрморт все чаще оказывается востребован в рекламной индустрии. Счастливый союз коммерции и искусства воплощают натюрморты Ирвина Пена. Классические, стильные, ироничные, но неизменно простые и утонченные. Благодаря этому мастеру впервые в 1944 году обложку модного журнала украсил фотографический натюрморт.

Среди российских фотографов того времени особое место принадлежит Борису Смелову. Его классические натюрморты из предметов старинного петербургского быта отличала идеальная композиция и безупречная техника.

Глава 2. Портрет

Свое бурное развитие этот жанр фотосъемки пережил в середине XIX века. Для создания портрета использовали громоздкие камеры. Фотоматериалы, применяемые в ту эпоху, требовали длительных экспозиций и не позволяли схватывать мимолетные движения. Это себя несомненно оправдывало, так как на портретах запечатлевались не только внешние черты человека, но и открывались элементыы его характера. Наиболее известным представителем фотографического пула этого жанра съемки является россиянин Сергей Левицкий. В коллекцию его портретов вошли знаменитые русские писатели и общественные деятели XIX века, такие как Н. А. Некрасов, И. А. Гончаров, Ф. И. Тютчев, И. А. Герцен и многие другие. Кроме того, в 1877 году он получил звание фотографа Их Императорского Величества и создал портреты четырех поколений династии Романовых.

Как правило, фотографы-портретисты в конце XIX века создавали свои работы в одном и том же стиле: использовались повторяющиеся аксессуары, работы выполнялись на белом или сером фоне, выстраивались групповые «трехъярусные» композиции. Так, Моисей Наппельбаум бросал вызов устоявшимся традициям. Он отверг статичность поз, создающих ощущение искусственности и перестал использовать однотонные серые фоны. Вместо этого он взял себе на вооружение живые живые сцены общения людей. Но все же самую важную роль при создании фотографической композиции играл свет. Он насыщал визуальные образы теплом и жизнью.

В то же время встречались и такие фотографы вдыхали в своё творение некоторый элементы безжизненности. Так, Роберт Мэпплторп выстраивал свет и композицию таким образом, чтобы подчеркивались холодность, отчужденность, одиночество изображаемого, находящегося как будто в безвоздушном пространстве.

Говоря о своих работах, фотограф-портретист Арнольд Ньюмен отмечал, что для того, чтобы сделать хороший портрет, необходимо думать не только о личных качествах позирующего, но и о доме, в котором он живет и работает, нужно знать, как он ведет себя в повседневной жизни, и понимать, что Типология портретов весьма разнообразна. К ним относятся и студийный, и репортажный портреты, психологический и детские, они могут быть как цветными, так и черно-белыми. Со временем фотопортреты становятся научным, историческим и документальным свидетельством эпохи.

Глава 3. Пейзаж

Самый древний вид пейзажа - изображение первозданной природы, сельской местности. Таково изначальное понимание французского слова "paysage" и нем. Landschaft (образ села, образ земли), которые за три столетия прочно укоренились в нашем языке. Индустриальный ландшафт, зарождающийся в конце XVIII - начале XIX века, а также городской пейзаж (ведута) составляют отдельные направления развития пейзажной живописи.

Предпосылки пейзажа появились уже в эпоху неолита в наскальных рисунках, керамике, различных орнаментах, включающих условно-символические обозначения небесного свода, светил, стран света.
Многие древнеегипетские и китайские иероглифы восходят к изображениям гор и деревьев, воды светил.

На сегодняшний день создан своеобразный свод основных элементов, входящий в эту разновидность жанровой съемки:

* Земная поверхность
* Растительность
* Человеческие постройки
* Перспектива вида

В свою очередь картина также может включать:

* водоёмы (озера, моря, реки)
* фауну
* людей
* свет
* метереологические образования (облака, дождь)

Особенностью пейзажной фотографии является большая фотоширота сцены: небо на снимках требует намного более короткой выдержки, чем необходимая для проработки объектов в нижней части кадра. При съемке контрастных сцен, к каковым относятся большинство пейзажей, выбор экспозиции оказывает прямое влияние на результат — заставляет «увести» в тень наименее значимые элементы сцены, акцентировав внимание зрения на сюжетно важных объектах. Конечно, намного чаще перед фотографом стоит задача получить равномерно экспонированный кадр, и эта особенность усложняет ее.

Любой регистрирующий материал (матрица цифровой камеры, слайдовая или негативная пленка — в пленочной) имеет такую характеристику, как фотоширота — способность воспроизводить экспозицию при отклонении от эталонного значения экспозиции. Слайдовая пленка наиболее критично относится к «ошибкам» экспозиции. Далее идут цифровые матрицы, а наибольшей фотоширотой обладают современные негативные пленки (цветные и черно-белые). Современные слайдовые пленки допускают отклонения +/–0,5 Ev (например, Fuji Velvia, Provia). Таким образом, даже отклонения на половину ступени могут быть критичны для слайда. А вот у всем известной негативной цветной пленки Kodak Gold фотоширота достигает четырех ступеней (–1 Ev, +2 Ev).

На длинных выдержках объекты переднего плана в пейзаже можно дополнительно освещать с помощью вспышки или светодиодного фонарика, при необходимости используя мультиэкспозицию. Холодная тональность переднего плана, освещенного вспышкой, может пойти на пользу закатному снимку, имеющему теплую тональность. Однако использование искусственных источников не должно быть заметно на самих снимках.

Если необходимо проработать задний план, можно сделать несколько снимков с различной экспозицией и объединить их в единый пейзаж с помощью в графического редактора. Кроме того, владельцы цифровых камер могут использовать функцию брекетинга (с произвольной эксповилкой), чтобы впоследствии объединить несколько снимков в один, обладающий расширенным

Глава 4. Ню

Ню — художественный жанр в скульптуре, живописи и фотографии, изображающий обнаженное человеческое тело. Само слово «ню» (nu) в переводе с французского языка означает «обнаженный». В немецком варианте этот жанр называется «акт» (akt).

Стоит сказать, что это жанр самый неоднозначный в художественной фотографии. Споры о том, где кончается эротика и начинается порнография, сопровождают фотографию обнаженной натуры с момента ее появления и не стихают по сей день.

Отношение к жанру со временем менялось, как менялись и идеалы женской красоты. Томные барышни XIX века уступили место танцовщицам парижских и берлинских кабаре, те, в свою очередь, — спортсменкам 1920-40-х годов. В это же время в творчестве немецкого фотографа Герхарда Рибике появились фотографии ню в движении, а в XXI веке эту тему продолжил его соотечественник Дитер Блюм.

В XX веке среди самых известных представителей жанра ню можно выделить Хельмута Ньютона, Дэвида ЛаШапеля, Роберта Мэпплторпа и Яна Саудека.

Немецкий фотограф Хельмут Ньютон — культовая фигура в эротической фотографии XX века. Ньютон сотрудничал с лучшими глянцевыми журналами — Playboy, Vouge, Harper’s Bazaar, его работы представлены в художественных галереях США, Австралии, Европы. Стиль Ньютона определяют как «агрессивную эротику» — длинноногие девушки на высоких каблуках излучают сексуальную энергию и уверенность, что подчеркивается любимым ракурсом съемки снизу вверх.

Отдельно стоит сказать о работах Яна Саудека — чешского провокатора в фотографии. Саудек ничего не приукрашивает и не идеализирует, в отличие от большинства фотографов, работающих в жанре ню. Его шокирующие снимки — размышления о бренности человеческого тела. Такой подход к изображению обнаженного тела является совершенно отличным от всего, созданного в жанре ню со времен классических образцов древнегреческой скульптуры. Роберт Мэпплторп — классик черно-белой фотографии ню, его работы близки к эстетике античных статуй, живописи Микеланджело и маньеристов. В них чувствуется восхищение пластической красотой обнаженного тела. Выставка «Роберт Мэпплторп и классическая традиция», проходившая в Московском доме фотографии в 2005 году, показала связь работ Мэпплторпа с классическим искусством через сравнение его фотографий и гравюр маньеристов.

Глава 5. Документальная фотография

Фотографии этого жанра считаются разновидностью профессиональной фотожурналистики. Фотографы общенациональных средств массовой информации стараются обычно снимать документальные кадры, а не постановочные фотографии, потому что они дают ощущение правдивости и неподдельности, необходимое для настоящих новостей. Сделать снимок тонкого момента или сцены, не внося своего присутствия — это сложная задачи для фотографа.

Жанр документальной фотографии появился в конце XIX века. Благодаря развитию технических возможностей мастеров фотодела становилась все больше. Нашедшие свое призвание в документальной фотосъемке в большинстве своем выпускали иллюстрированные фотоальбомы, как правило, на этнографическую тему. Конечно, описываемый нами жанр в то время был мало похож на документальную фотографию нынешней эпохи. Если сегодня при слове «фотодокументалистика» мы представляем рассказ на злободневную тему, то в конце XIX века это было скорее обстоятельное повествование. Документальная фотография — это, как правило, серия снимков на определенную тему, выполненных в хронологическом порядке. Трудно припомнить хотя бы одну документальную работу, состоящую из единичной фотографии. Жанр характерен также наличием текста, описывающего предмет изображения, место и время. Текст может быть как минимальным, так и развернутым и принадлежит обычно руке самого фотографа. Интересно, что работа над документальными проектами не подразумевает какого-либо ограничения по времени. К примеру, фотоисследования Эдварда Кертиса, снимавшего жизнь американских индейцев, длились десятилетиями.

Глава 6. Репортаж

Специфика фоторепортажа заключается в том, чтобы вовремя запечатлеть интересные моменты и в умении выбрать наиболее удачный ракурс для съемки. Здесь, как правило, исключается режиссура кадра и вмешательство в естественный ход событий. Главная особенность репортажного снимка — его документальность.

Условно фоторепортаж можно разделить на два вида. Первый — это событийный, к нему относятся съемка значимых событий, таких как международные форумы, театральные премьеры, спортивные соревнования международного уровня. Второй вид — повседневный фоторепортаж, отражающий жизнь в ее ежедневных бытовых проявлениях.

Репортаж может раскрывать тему одним кадром, когда задуманный сюжет удается вместить в единственный снимок, или при помощи фотоочерка, то есть серии кадров. При этом события могут быть последовательными или, наоборот, хаотичными, но объединенными одной темой и идеей. Фотоочерк позволяет создать из снимков целостное и связанное повествование. Именно поэтому материал должен сниматься по схеме: начало событий, их развитие, некая кульминация и финал. Очень похоже на сценарий небольшого фильма.

Подлинным триумфом документальной фотографии в России стал советский фоторепортаж 1920-х — начала 1930-х годов, возникший из потребности в конкретном рассказе о происходивших в стране преобразованиях. Мастера документального фотоискусства 1920-х годов (Максим Альперт, Борис Игнатович, Елеазар Лангман, Александр Родченко, Семен Фридлянд, Яков Халип, Аркадий Шайхет и др.) виртуозно использовали новаторские приемы создания фотографической выразительности, используя, например, необычные ракурсы.

Очередным этапом развития советской документальной фотографии стал репортаж периода Великой отечественной войны 1941–1945 годов. Вместе с мастерами старшего поколения активно выступали Дмитрий Бальтерманц, Анатолий Гаранин, Марк Редькин, Евгений Халдей и др. Свой вклад в создание фотолетописи Второй мировой войны внесли и репортеры других стран антигитлеровской коалиции.

Особое место в мире сегодняшней фотографии занимает крупнейшее международное объединение, существующее и по сей день, — «Магнум» (Magnum Photos). Создано оно было в Париже в 1947 году благодаря дружбе и энтузиазму нескольких фотографов — Анри Картье-Брессона, Роберта Капы, Джорджа Роджерса и Дэвида «Чима» Сеймура. Сегодня в «Магнум» входят лучшие профессиональные фоторепортеры, а офисы агентства находятся в Париже, Нью-Йорке, Лондоне и Токио.

Глава 7. Рекламная фотография

Рекламная фотография — это пик владения фотоискусством. Ведь это жанр собирает в себе ряд других жанров фотографии - натюрморт, портрет, фэшн, гламур и ню. Главное отличие рекламной фотографии в том, что она говорит нам только о качестве какого-либо товара. Так, портрет в рекламе — это образ пользователя продукта: идеальный потенциальный потребитель либо мифический образ-приманка. Задача фотографии — продемонстрировать удовольствие от потребления и вызвать желание приобретения той или иной вещи. При этом рекламное изображение должно быть аттрактивным и убедительным.

Коммерческая фотография, за редким исключением, является постановочной. Каждый сюжет тщательно продумывается, для того чтобы в результате обратить на себя внимание определенной группы потребителей. Реклама и не должна показывать настоящую жизнь, ее цель показывать будущую счастливую жизнь после приобретения продукта: купите — и всё изменится.

Активное использование фотографии в рекламных целях начинается с конца 20-х годов XX века. Издательства и рекламные агентства открывают у себя отделы «рекламного искусства», специализирующиеся на фотографии. Художники-фотографы того времени, принадлежащие к различным авангардным течениям, приходят в мир коммерции. Рекламой занимаются Ман Рей и Андре Кертеш. Франсуа Коллар основывает студию Dreager.

До сих пор многих известных фотографов привлекает процесс решения рекламной задачи и перспектива общественного внимания и признания. Фотограф и фирма-производитель вступают в отношения подтверждения взаимного престижа, ведь не секрет, что известные фотографы работают с известными фирмами.

В целом качественная коммерческая фотография — это произведение искусства на заказ. Если раньше она казалась ремеслом, то сейчас рекламная фотография может участвовать не только в профильных фестивалях. Например, «Каннские львы», Méribel или Московский международный фестиваль рекламы.

Глава 8. Свадебная фотография

Первый снимок - свадебное фото королевы Виктории и принца Альберта - дошедший до наших дней, был сделан английским фотографом Роджером Фентоном, датированное 1840 годом. Среди первых клиентов фотографов XIX столетия было немало женихов и невест, желающих сняться на память в свадебных нарядах.

Услуга изготовления свадебной фотографии быстро стала популярной, и многие фотостудии и ателье получили возможность развиваться именно за счет доходов от съемки новобрачных. И несмотря на то, что в течение примерно 100 лет с момента зарождения жанр свадебного фото оставался довольно консервативным, спрос на эту услугу возрастал ежегодно.

Главной задачей фотографа являлась фиксация отдельных моментов свадебного дня (а иногда фотосессия делалась и до свадьбы) в виде сюжетных и портретных снимков. На фотографиях могли быть не только жених с невестой, но и родители, подруги, друзья; делались также общие, групповые снимки.

Классический стиль и сегодня остается одним из главных стилей свадебной фотографии. Это и постановочные снимки в ЗАГСе или на выездной регистрации, и художественные фотографии прогулки молодоженов по паркам или городским достопримечательностям, и сюжетные — с разрезанием свадебного торта или зажжением «семейного очага». Этот стиль свадебной фотографии подразумевает обязательное позирование жениха и невесты перед объективом фотоаппарата, а от фотографа требуется умение добиться от молодоженов нужных поз и эмоций на лицах, а также отличное владение навыками портретной съемки. Именно классические фотографии чаще всего ставят в рамки и сохраняют в семейных фотоальбомах.

Умение работать «с первого дубля», видеть нужный кадр в условиях постоянно меняющейся обстановки, успевать вовремя зафиксировать происходящее — такие требования предъявляются к фотографам-репортерам. Полученные фотоснимки в этом случае рассказывают зрителю «живую» историю свадебного дня, чего не могут сделать традиционные, постановочные фотографии. Однако, сегодня часто можно видеть свадебные фотографии с необычными ракурсами, углами съемки, игрой со светом и тенью и т. п.

Библиографический список

Крауш, Л. Я. Бессеребряная фотография // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Ногин, П. А. Документальная съёмка // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Харт, Расселл. Фотография для «чайников» = Photography For Dummies. — 2-е изд. — М.: «Диалектика», 2007. — С. 368.

Новая история фотографии / Под ред. Мишеля Фризо. Пер. с франц. — СПб.: Machina; Андрей Наследников, 2008.

Фотоискусство // Фотокинотехника: Энциклопедия / Главный редактор Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981.