

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Стрит фотография и её особенности в искусстве 20-21 вв.

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы Института искусств
по направлению подготовки
50.03.03 «История искусств»

УМНИКОВОЙ КСЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ

Научный руководитель
д.иск., профессор _____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2021 г.

Введение

Актуальность темы выпускной квалифицированной работы заключается в том, что за свою историю существования фотография настолько прочно вошла в самые разные области нашей жизни, что ее присутствие сегодня кажется нам незаметным явлением.

Фотография и, конечно же, сам процесс фотографирования является неотъемлемой частью нашей жизни, частью разнообразных фотосессий, составления семейных альбомов, организации фотовыставок и так далее, оказывая влияние на формирование привычек визуального мировоззрения человека. Этим определена важность изучения фотографии, истории ее развития в современном обществе.

Современная ситуация области распространения фотографии связана с развитием современной фотографической техники, а также распространением электронных и цифровых технологий делают тему изучения фотографии особенно актуальным.

Фотография является относительно молодым видом изобразительного искусства. Несмотря на то, что история фотографии насчитывает более 170-ти лет, техника и технологии фотографии стремительно развиваются и напрямую зависят от научно-технического прогресса.

Проблема культуры XXI века, заключающаяся во всеобщем росте различных технологий, благотворно влияет на и искусство фотографии, позволяя более полно проявить индивидуальное начало и полностью реализовать эстетическую функцию.

Фотографию относят к группе изобразительных искусств, которые человек воспринимает визуально, а именно - живопись, скульптура, кино. Данная группа искусства называются пластической или изящной. Их также можно увидеть или потрогать, потому как они существуют в материальном выражении (в пространстве и времени). Эта группа искусств имеет аналогичные средства художественного выражения, о которых пойдет речь в

этой статье. В наши дни фотограф может создавать самые разные интересные и удивительные вещи.

В связи с тем, что изобретаются всё более совершенные и изощрённые способы съёмки – все это создаёт большие возможности для мгновенной и очень разнообразной съёмки в любой точке космоса на планете Земля.

Таким образом, все это и определяет актуальность нашей работы. Ведь потребность людей в фотографиях постоянно растет, что легко подтверждается, например, ростом количества фотографий в социальной сети Instagram. Конечно, причина этого - постоянно развивающиеся технологии, которые влияют на то, как образ жизни, потребности и привычки людей развиваются и меняются.

Что касается изучения темы нашей работы, то уличная фотография или как ещё её называют - стрит-фото (street photography) представляет собой такой жанр, когда фотография делается в общественном месте (улица, парк, торговый центр и т. д.). Этот вид фотографии позволяет увидеть людей, город, улицы такими, какие они есть на самом деле, потому что в уличной фотографии фотографы обычно не используют постановочные кадры и сильное ретуширование.

Часто уличная фотография происходит мгновенно, неожиданно для обеих сторон (фотографа и объекта съёмки). И результат в этом случае совершенно непредсказуем. Это, несомненно, отличается от съёмки, например, рекламы, где все продумано до мелочей и есть еще так называемая «раскадровка» - когда каждый кадр продуман и результат на 99% соответствует ожиданиям.

Уличная фотография - такой жанр, в котором запечатлены случайные происшествия и повседневная жизнь людей. Уличная фотография делается на городских улицах, в парках, на пляжах и в общественном транспорте. Следы их присутствия могут отображаться на фотографиях вместо самих людей. Этот жанр близок к репортажной съёмке, но не ограничивается важными

событиями и общественно значимыми темами. На первый план выходит желание запечатлеть окружающую действительность такой, какая она есть.

Уличная фотография зародилась во время развития техники, которая позволяла фотографировать людей на улице. Первые камеры требовали слишком долгой выдержки, чтобы на снимках появлялись случайные прохожие. К тому же устройства были громоздкими и привлекали внимание, а уличная фотография в современном понимании имеет тенденцию к неприметной съемке.

Самые ранние изображения города можно увидеть на снимках Луи Дагера, сфотографировавшего улицы Парижа из окна фотостудии. Такие фотографии стали более распространенными к концу XIX века, вместе с появлением и усовершенствованием портативных фотоаппаратов.

Тема данного исследования «Стрит-фотография и её особенности в искусстве 20-21 века».

Цель работы: изучить особенности стрит-фотографии, показать её специфику в искусстве 20-21 века.

1. Изучить теоретические аспекты изучения фотографии как вида искусства;
2. Выявить особенности стрит-фотографии в искусстве 20-21 века,
3. Показать технологии создания стрит-фотографии;
4. Изучить работы известных фотографов жанра стрит-фотографии, провести анализ их известных работ.

Материалы исследования: научные труды, статьи, тексты, фотографии из интернета, личные данные фотографов, а также материалы, представленные периодическими изданиями.

Теоретической основой данного исследования являются труды таких отечественных и зарубежных специалистов в области искусства фотографии, как: Агафонов А. В., Аракчеев Ю., Бажак К., Баканов А. И., Буринский В. Г., Вальтер Б., Варгафтиг М., Вендровский К., Вершовский А., Волгин А. Г., Гагман Н. А. Галкин А. В., Генде-Роте В., Гиппенрейтер В., Головин И.,

Гречук Н., Гусев А., Домбровская О., Дыко Л. П., Ефремов А.А., Ким, Д., Кириллов Н. И., Луговьер Д. А., Лэнгфорд М., Микулин В. П., Микулин В. П., Морозов С., Мухин И. А., Нагайкина С. И. Найтингейл Д., Ненароков А. П., Новиков С. Е., Плужников Б. Ф., Пондопуло Г. К., Ревич Ю. В., Сабурова Т. Г., Санникова Ю., Симонов А. Г., Фриман М., Шанидзе И. М., Штомпка П., Энг Т. и многих других.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что основные положения и выводы, полученные в данной работе, могут быть использованы с целью проведения дальнейшего изучения стрит-фотографии и её особенностей в искусстве 20-21 века.

По структуре дипломная работа представлена введением, двумя главами, каждая из которых состоит из двух параграфов, заключением и списком использованных источников.

Основное содержание работы

В первой главе ВКР, рассматривая фотографию как вид искусства, отметили, что фотография, как и любое другое искусство, - это прежде всего не объект потребления, а концентрированная форма самовыражения мастера. И этим объясняется иногда разительная разница между простой фиксацией окружающей действительности на фотографическом носителе и созданием поистине шедевральных фотопортретов, пейзажей и фотографий. Фотография как процесс получения и сохранения личных фото давно вышла за рамки наших домов и частных фотоальбомов. Как вид искусства он стал достоянием человечества, а шедевры признанных мастеров по праву занимают свое место в частных коллекциях и крупных галереях.

Изучая фотографию в искусстве XX и XXI веков, отметили, что современный фотограф выражает свое видение мира или замысел автора через ракурс, умелую игру света и тени, удачный выбор момента съемки и другие приемы. Так, фотограф, а не техник, по-прежнему остается в центре фотографии. Только человек может вложить в изображение часть своего

внутреннего мира, чтобы фотография «обрастала» новыми эмоциями и раскрывала талант фотографа.

Во второй главе выпускной квалификационной работы анализируется, рассмотрев стрит-фотографию и ее характерные черты, можно отметить, что стрит-фотография это - откровенность, искренность, неприятие пафоса, нарочитости и фальши; умение подчиняться красоте момента; любовь к соединению несоединимых пластов реальности; преклонение перед случайностью; способность неожиданно переходить от отстраненной иронии к безграничному сопереживанию, и назад, к насмешливой отстраненности; умение не учить ничему, и не судить своих персонажей.

Описывая стрит-фотографию как фотографический жанр, отметили, что до сих пор стрит-фотография вызывает споры, выявляя два полярных взгляда. Приверженцы первого утверждают, что в фотографии они ищут эмоции и только эмоции. Сторонники второго заявляют, что фотография есть совокупность линий и пятен на поле, ограниченном рамкой кадра, и, соответственно, никаких эмоций она содержать не может в принципе, а содержит она подлежащую расшифровке, истолкованию, и последующему эмоционально-литературному наполнению в соответствии с этим истолкованием визуальную структуру.

Изучив технологию создания стрит-фотографии, отметили, что естественный свет гораздо лучше позволяет передать то или иное настроение, и потому нужно уметь извлекать выгоду из любых его состояний, и корректировать время и стилистику съемки в зависимости от изначальной идеи и поставленных задач.

Проанализировав работы известных фотографов жанра стрит-фото и проведя небольшой анализ их самых известных работ, отметим, что для многих описанных выше работ стрит-фотографов – это фотографии, которые позже назовут постановочной, для уличного фотографа может стать как большим разочарованием, так и огромной радостью. Но уличная фотография

- она ведь как раз о том, чтобы захватывать удивительные моменты, которые происходят все время, но которые пройдут, если их не искать.

Заключение

В данной работе мы пришли к следующим выводам.

1. Фотография - это вид изобразительного искусства, в котором художник с помощью специальных технических средств воплощает свою творческую идею в виде рисунков (картинок). Создавая яркие фотоработы, мастер умело сочетает художественную вымысел и правдивую информацию. Фотография зародилась в середине девятнадцатого века и прошла долгий путь от забавного аттракциона до полноценной формы изобразительного искусства наряду с живописью, скульптурой и кино. Фотография уже много лет доступна узкому кругу людей. Технологии печати изображений оставались очень сложными до конца двадцатого века, а хорошие камеры стоили больших денег. Но с изобретением цифровой фотографии и массовым распространением смартфонов фотоискусство стало обычным явлением. Современные технологии позволяют любому человеку с хорошим художественным вкусом создавать яркие и красочные картины.

2. Искусство фотографии - очень доступный вид искусства, любой, у кого есть цифровая камера (а теперь все мобильные телефоны оснащены ею), может стать фотографом за минуту. И это очень хорошо, ведь приобщение к искусству - прекрасная возможность для творческого развития личности, овладения навыками творческого подхода к жизненным ситуациям. Помимо фотографии, композиционные решения фотографов и фотомонтаж также являются произведениями искусства. На рассвете фотографии для фотомонтажа соединяли вместе два или более изображения на негативе при отсутствии съемки на позитиве или на одной пластине делали две или более фотографии. Получается, что фотомонтаж - это чистое искусство, потому что здесь художник создает совершенно новую реальность.

3. Как жанр стрит-фотография зародилась в середине XX века, но до сих пор нет единого определения, которое бы точно описало этот жанр. Многие

документалисты ушедшей эпохи стали сознательно снимать повседневную жизнь: людей, эмоции, моменты из простой жизни.

Картье-Брессон фотографировал людей в повседневной жизни. Его подход состоял из очень точного кадрирования и тщательно выверенной композиции, использованных в «решающий момент». Решающий момент — мгновение, которое полностью раскрывает фотографию. Доля секунды до или доля после и такое мгновение упущено. Картье-Брессон утверждал, что для него фотография означала предугадать решающий момент прежде, чем он произойдет. Предугадать так, чтобы сошлись взгляд, мозг и сердце. Только тогда его фотографии становились больше, чем просто снимками или просто документацией реальности.

Уличная фотография — это не портреты, не фотографии предметов. Она не включает в себя городские пейзажи. Прилагательные, которые подходят для описания уличной фотографии — инстинктивная, спонтанная, не обдуманная заранее, непостановочная, не шаблонная. И главное — искренняя. Искренность означает, что объект не знает, что его сфотографировали.

Объекты стрит-фотографии — всегда люди и темы вокруг «человека». Не гуманистические темы. Различие очень тонкое, то семантически важное. Юджин Смит был фотографом-гуманистом. А Гарри Виногранд — стрит-фотографом. Неизбежный признак уличной фотографии — загадочность и причудливости. Можно сказать, сюрреалистичность. То, что создано в кадре, но не имеет отношения к реальности. Отношение между людьми или людьми и средой построены на намеренном сопоставлении, кадрировании и выборе времени. Уличная фотография не интересуется правдой. Хорошая уличная фотография — это ложь, которая могла бы заставить нас что-то понять о жизни и некой правде. Согласно цитате Пикассо, стрит-фотография — создание вымышленного рассказа, который помогает фотографу выразить себя. Уличная фотография имеет больше общего с искусством, чем с журналистикой. Это не документальная фотография и не гуманистическая.

Однако именно с этими двумя жанрами фотографы-любители путают уличную фотографию.

4. Бесспорным мастером подобных картин и одним из первооткрывателей жанра стрит-фотографии является француз Анри Картье-Брессон, который был не только уличным фотографом и режиссером-документалистом, он снимал коронацию герцога Англии, важные события и высших государственных деятелей. Также мастерами уличной фотографии являются - Мартин Парр, Анри-Картье Брессон, Роберт Дуано, Алекс Уэбб, Соль Лейтер. И это еще не все имена, которые можно назвать.

5. В то время как в производственной фотографии появились все новые техники, визуальные приемы, стили, в уличной фотографии по-прежнему преобладает главное правило: уметь видеть, искать, выделять нужные моменты в окружающей действительности. С появлением цветной пленки открылись новые возможности. Алекс Уэбб - тому свидетельство. Цветовые сочетания, цвет как инструмент, городские узоры, мозаику из которых теперь можно формировать, в том числе с помощью цвета. Все это легло в основу его творчества.

Во всем мире известны только известные и медиа-фотографы. Сколько еще было тех, кто не только оставался в тени домов, фиксируя происходящее на пленке, но и незаметно для главы государства в тени громких имен. И если фотожурналисты, мастера студийной фотографии, профессионалы, снимавшие звезд, помогают зрительно услышать время на лицах главных героев, то уличные фотографы помогают увидеть реальный мир в виде простых, обычных людей всех времен. Черты уличной фотографии сформировали великие люди в 1950–1960-е годы. Это был пик уличной фотографии. По форме у уличной фотографии мало общего с документальной, портретной и гуманистичной фотографией. Историки искусства и критики хорошо понимали это тогда, понимают и сейчас