

Стратегии фотографов второй половины 20 века

Раздел 1. Введение в проблематику современной фотографии

Тема 1. Проблемы изучения фотографии 20 века

Фотография как способ изображения и методы её исследования. Проблемы изучения фотографии как искусства. Проблема внедрения фотографии в сложившуюся культурную систему. Вхождение фотографии в музеи с 1930-х годов (США) и её повсеместное признание к 1970-м годам.

Периодизация и различные разногласия по этому поводу. Варианты подхода к истории фотографии: с точки зрения истории техники, истории развития отдельных фотографов, связи истории искусства с фотографией, истории развития жанров фото, изучение фотографии как части культуры. Изменения в восприятии фотографии и её статуса в культуре. Функции и роли фотографии. Отражение изменений картины мира в истории фотографии.

Тема 2. Арт-фотография 1920-1960-х годов. От авангарда к «новой документальности»

Приход к прямой фотосъёмке (“straight photography”). Распространение к середине 1920-х годов фотоаппарата ЛЕЙКА-1 (Германия). Новые технические качества профессиональной портативной техники. Интерес к резкости изображения. Геометризация. Отвержение декоративности, нарративности. Абстракция и предметность. Интерес к фотомонтажу.

“Новое видение” (Баухауз). Новая вещественность” в фотографии (К.Блоссфельдт, А.Ренгер-Патч). Пуристская фотография в США. Эдвард Уэстон, Аймоджен Каннингем, Энзел Адамс. Сюрреализм в фотографии. Ман Рэй.

“Метафорическая” фотография. Чикагская школа (Новый Баухауз- Институт Дизайна). Гарри Каллахан, Аарон Зискинд, Майнор Уайт. Сюрреалистические влияния.

1960-е годы как период обращения к персональному в фотографии. Фотография как мысль и как позиция. Обращение художественной фотографии к любительской и документальной эстетике. “Новая топография” и псевдо-документ. Дайана Арбус. Ли Фридлендер и городской пейзаж.

Раздел 2. Фотографы второй половины 20 века: основные стратегии

Тема 3. Уильям Эгглстон и "антропологическая фотография" 1970-х годов

Уильям Эгглстон как родоначальник художественной цветной съемки. Противопоставление модернизму. Игры с документальностью: влияние бытовой цветной любительской фотографии, имитация её эстетики. Влияние Уокера Эванса, Эдварда Хоппера, Анри Картье-Брессона, Гарри Виногранда, Роберта Франка, Уильяма Кристенберри. Связь с выставкой «Новые документы». "Путеводитель Уильяма Эгглстона" и постапокалиптические образы. Соединение яркости в духе поп-арта и эмоционального дистанцирования. Имитация «нечеловеческого» взгляда. Отказ от коммуникации со зрителем. Гротеск и скрытый драматизм. Темы потребления и бренности. Иррациональность и отказ от романтической экспрессии. Интуитивный метод однократного снимка. Сравнение с Эдом Рушей. Фотография «без кода». Влияние на Дэвида Линча, Алека Сота, Юргена Теллера, Мартина Парра.

Тема 4. Трансформация гуманистической фотографии и форма визуального дневника: Нэн Голдин от 1970-х до 2000-х годов

Нэн Голдин и её уникальное положение в истории фотографии. Фотография как способ исповеди, дневник, свидетельство. Травма в основе творчества. Темы свободы, сексуальности, зависимости, смерти. Проблемы идентичности. Субкультуры Нью-Йорка и роль музыки. Связь с кинематографом. Формат слайд-шоу. Личный характер фотографий и особенности экспонирования. Бостонская школа фотографии и работа с цветом. Новая оптика и «экстимность». Эстетика любительского снимка. Влияние экзистенциальной психологии. Тема соединения с Другим. Разрушение границы между жизнью и фотографией. Обновление тематики в 2000-е годы.

Тема 5. Андреас Гурски и Дюссельдорфская школа фотографии 1960-2000-х

Концептуальная и постмодернистская фотография. Трактовка изображения как текста. Понятие фотографии как “сконструированного изображения”.

Влияние школы американской фотографии и «Новой топографии». Роберт Адамс, Л.Балтц, Стивен Шор и др. Фотография в Дюссельдорфской худож.школе. Бернд и Хилла Бехер

и их основные принципы. «Анонимные скульптуры». Принципы серии и «нейтральный язык». Связь с «Новой вещественностью». Дематериализация объектов.

Связь Андреаса Гурски с немецкой живописью 19 в. Влияние Джеффа Уолла. Дистанцированный взгляд. Безлюдные ландшафты. Общественные пространства. Работа с цветом. Техницизм и гибридный характер работы. Увеличение размера снимков. Эффект «объективной» съемки. Имперсональный взгляд.

Феномен виртуальности. Эра цифровой фотографии и обработки снимка (фотошоп и др.). Конструирование реальности. Сэмплирование изображения. Связь с музыкой. Эпический образ современности.

Томас Штрут, Томас Руфф, Кандида Хёфер, Аксель Хютте и другие ученики Бехеров. Роль в современной фотографии.

Тема 6. Между репортажной и концептуальной фотографией: Мартин Парр и «Магnum»

Миф об объективности фоторепортажа. Псевдо-документальность в художественной фотографии. Влияние кинематографа и видео. Послевоенная фотография. Агентство Магnum фото как феномен. Размывание границ документальности. Разрушение границ между репортажем и художественной фотографией.

Мартин Парр и его британские предшественники. Исследование национальных стереотипов. Антропологический взгляд и связь с Эгглстоном. Работа с цветом. Соединение критики и восхищения. Связь с поп-артом. Выход за границы «гуманистической фотографии». Темы консюмеризма и общественных шаблонов. Гротеск без романтизма. Влияние японской фотографии. Работа с китчем. Возрождение фотокниги. Коллекционирование артефактов.

Конфликт в «Магнуме» и новая стилистика. Брюс Гилден, Алек Сот, Жиль Перес, Джим Голдберг.

Тема 7. Синди Шерман. Постмодернизм в фотографии 1980-90-х

Превращение фотографии в «музейное искусство» к 1970 годам. Псевдо-документальность в художественной фотографии. Влияние кинематографа и видео.

Филип-Лорка Ди Корсиа, Джефф Уолл. Работы, иронически цитирующие известные произведения прошлого. Постмодернистское использование цитат. Фотограф как инженер-конструктор, “собирающий” произведение из готовых идей, ассоциаций, образов. Ироническое переосмысление истории. Фотография как сырьё для искусства. Использование образов из массовой культуры и истории искусства. Подчёркивание отсутствия уникальности, автора. Шерри Левин и апроприация фотографии. Ричард Принс, Герхард Рихтер, Гилберт и Джордж.

Синди Шерман и стремление к перевоплощению. Связь с феминистским перформансом начала 1970х. Адриан Пайпер, Элеанора Энтин. Фотографический автопортрет как набор обликов-масок. Использование языка кинематографа, живописи и т.п. “Кадры из фильмов без названия” (к. 1970-х гг.) и другие серии. Работа с масс-медиа. Метод препарирования культурных и общественных ценностей и стереотипов. Коллажность. Иронический подход. «Пограничные» образы и гротеск. Удаление субъекта из фотографии. Связь с понятием симулякра. Тема подделки и двойственности.

Тема 8. Вольфганг Тильманс: "ризоматическая фотография" 1990-2000-х годов

Влияния современных художников 1950-70-х: Герхард Рихтер, Зигмар Польке, Роберт Раушенберг, Энди Уорхол. Тема ошибок и помех зрению. Молодежная субкультура, английская мода, журналы и музыка 1980-х. Журнал i-D. Фотография как социальное медиа. Эксперименты с формой и с экспонированием. Тема гомогенности материи и энтропии, растворения в социуме.

Абстракции Тильманса. Проблема идентификации объектов. Работа с видео. Уравнивание всех тем и объектов. Понятие «ризомы» по Делёзу и Гваттари и связь с работами фотографа. Противостояние неизменным линейным структурам. Разрушение сюжетно-жанровой иерархии. Работа с выставочным пространством. Инсталляции. Инклюзия зрителя.