ГБОУ Гимназия № 1505

Дипломная работа на тему

«Основные тенденции современного фотоискусства»

Автор: ученица 10 класса «А»

Кубалова Мария

Руководитель: Малиновская М.В.

Москва

2015-2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………….

Глава 1. История профессиональной фотографии…………………………………..

§1 Развитие технической стороны…………………………………………

§2 Развитие фотографии как искусства……………………………………

§3 Фотографы-профессионалы …………………………………………….

Глава 2. Тенденции современной фотографии………………………………………

§1 Основные тенденции…………………………………………………….

§2 База. Фотографы…………………………………………………………

Глава 3. Опросы……………………………………………………………………….

§1 Составление опросов……………………………………………………

§2 Анализ результатов опросов……………………………………………

§3 Вывод…………………………………………………………………….

Заключение……………………………………………………………………………

Список литературы……………………………………………………………………

Приложения……………………………………………………………………………

Введение

На сегодняшний день фотоискусство стало неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Каждый день человек делает множество фотографий по всему миру. Это помогает ему выражать свои мысли и эмоции.

Фотография – наиболее развивающееся направление в современном искусстве, имеющее множество жанров и стилей. Фотография, как искусство, стала свидетельницей эволюции камер – от изначальной камеры-обскуры до цифровой. Изображение может говорить на всех языках, понятных не только фотографам, но и зрителям. Просматривая старые и современные фотографии, понимаешь, что фотография – это искусство, а не просто «замораживание» момента.

Актуальность темы: Современное искусство очень многогранно, поэтому не всегда понятно. Все чаще фотографы предпочитают натуральным цветам черно-белый фильтр и монохром, старят фотографии, используя опять же разные фильтры. У меня возник вопрос «зачем»? Почему появилась такая странная тенденция? Ведь ранее люди наоборот искали возможность сделать фото цветным. Так почему же сейчас мы видим все чаще черно-белое фото? На данные вопросы я собираюсь ответить в своем исследовании.

Цель исследования: Выявление характерных признаков современного фотоискусства.

Задачи исследования:

1. Найти определение фотоискусству, а также современному фотоискусству
2. Узнать историю фотографии
3. Поиск литературы
4. Проведение опросов
5. Сделать вывод

Литература и источники:

1. История фотографии - <http://infonositeli.narod.ru/page-3.html>
2. Учебник Григория Розова «Свет и цвет в фотографии»
3. Учебник Григория Розова «Резкость и нерезкость»
4. Учебник Григория Розова «Композиция и выделение главного»
5. Учебник Григория Розова «Экспозиция и гистограмма»
6. Стандартные виды, стили и жанры фотосъемки - <http://www.delightstudio.ru/>
7. FotoСфера. Журнал о современной фотографии - <http://fotosfera.org/>
8. 13 doors. Современное искусство - <http://www.13doors.ru/photo.html>
9. Bleek magazine. Онлайн журнал о современной арт-фотографии - <http://bleek-magazine.ru/>
10. Статьи Look at me о современной фотографии - <http://www.lookatme.ru/tags/Современная%20фотография>
11. Наиболее популярные стили в фотографии - <http://www.photo-finish.ru/2010/10/15/stili_v_fotografii/>
12. Википедия о фотоискусстве - <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоискусство>
13. Самые известные фотографы мира -

<http://gnomova.ru/blog/izvestnye-fotografy/>

Глава 1

«Фотография» в переводе с греческого языка – светопись; получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрице в фотокамере; (а также область науки, культуры и техники. В более широком смысле – это искусство получения фотоснимков, где основной творческий процесс заключается в поиске композиции.) Выбор освещения, момента фотоснимка зависит от умений и навыков фотографа, а также определяется его предпочтениями, что характерно для всех видов искусства.

Фотография наших дней – это и область науки о ней самой, метод документации, различные виды прикладной деятельности.

Параграф 1 (Развитие технической стороны)

Принцип действия фотографии основан на получении изображений и фиксирования их с помощью химических и физических процессов, получаемых с помощью электромагнитных волн, излучаемых или отраженных.

Люди давно стремились найти способ получения изображений, который бы не требовал долгого и утомительного труда художника. Еще в глубокой древности изображения получали с помощью отраженного от предметов света и использовали для живописи. Метод, названный позже ортоскопической фотографией , не требовал серьезных оптических приспособлений, поэтому тогда использовались небольшие отверстия. Изображения проецировались на противоположных от этих отверстий поверхности. Метод вскоре был усовершенствован – в небольшие отверстия стали помещать оптические приборы. Это и стало основой для создания камеры – обскуры. Изображение проецировалось на ее заднюю стенку и перерисовывалось по контуру художником.

Далее встала цель механизировать процесс рисования полностью, т.е. не просто фокусировать «световой рисунок» в камере-обскуре, но и закреплять его на плоскости химическим путем. Однако, если в оптике предпосылки для изобретения светописи сложились много веков назад, то в химии они стали возможными только в 18 веке, когда химия как наука достигла достаточного развития.

Одним из наиболее важных вкладов в создание условий для изобретения способа превращения оптического изображения в химический процесс стало открытие русского химика А.П. Бестужева-Рюмина и немецкого анатома И.Г. Шульце. Они установили влияние температуры на поглощение и излучения света и доказали, что понижение температуры увеличивает поглощение, а повышение увеличивает излучение света.

Целенаправленную работу по химическому закреплению светового изображения в камере-обскуре ученые разных стран начали только в первой трети позапрошлого(!) столетия. Наилучших результатов добились известные теперь всему миру французы Жозеф Нисефор Ньепс, Луи-Жак Манде Дагер и англичанин Вильям Фокс Генри Тальбот. Именно их и принято считать изобретателями фотографии.

В России же практическое применение светописи началось буквально в первые месяцы после обнародования принципов фотографии. Русские ученые проявили не только живой интерес к факту открытия фотографических процессов, но и приняли плодотворное участие в их изучении и усовершенствовании.

Значительный вклад в достижение фототехники внесли такие ученые, как французы А. Физо, А. Клоде, венгр Й. Петцваль, русский А. Греков, американец С. Морзе и многие другие…

Изображение на серебряной пластинке стоило дорого, изготавливалось в одном экземпляре и рассматривать его из-за блеска было очень затруднительно. Но уже в конце 40-х годов 19 века Ньепс де Сен-Виктор заменил негативную подложку из бумаги стеклом, покрытым слоем крахмального клейстера (или яичного белка). В 1851 году англичанин С. Арчер покрыл стекло коллодионом1. Позитивы стали печатать на альбуминной2 бумаге. Теперь фотографии можно было размножать. Еще через два десятилетия Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пластинках. Именно такое усовершенствование сделало фотографию родственной современной. В 1904 году появились первые пластинки для цветной фотографии.

В 1852 году начал использоваться метод, названный мокрым коллодионным процессом3. Применение данного процесса сильно повысило светочувствительность и позволило получать высококачественные изображения. Мокрый коллодионный процесс используется и по сей день в некоторых специальных облостях как полиграфия, например. У данного метода было множество преимуществ: высокая чувствительность, использование стеклянной подложки сильно облегчило печать с негатива, хорошее качество изображения.

В самом конце 19 – начале 20 века Д. Истмен создал модель протативного фотоаппарата и открыл пункты по обработкефотопленки и печати фотографий по всему миру. Первый фотоаппарат “Кодак”, появившийся в 1888 году, был простой камерой, вмещавший роик бумаги на сто снимков. Позднее, в 1900 году Истмен создал более простую камеру. Стоила она дешево и посе использования пленки отправлялась на завод изготовителя для проявления и печати. Такими камерами пользовались миллионы фотографов-любителей.

Параграф 2 (Развитие фоографии как искусства)

На сегодняшний день мы можем уверенно назвать фотографию искусством, стоящим на ряду с живописью, кинематографом и театром, фотографа – художником, который может выразить свое отношение к окружающему миру и происходящему в нем через цвет, свет и момент съемки. Ранее же, на начальной стадии развития фотографии на протяжении нескольких десятилетий стоял вопрос: “Может ли фотография восприниматься как искусство, или же это просто изображение, передающее информацию об окружающем нас мире?”

Появление первых фотографических отпечатков не воспринималась всерьез. В первые годы после изобретения фотография не имела никакой ценности и являлась лишь хобби небольшого круга людей.

В 19 веке существовало мнение, что искусство – это только то, что создано рукотворно, соответственно фотография никак не могла претендовать на статус искусства, и по-прежнему оставалась безделушкой в глазах общества.

Фотография рассматривалась критиками того времени только как механическая копия реальности. Стоял вопрос: “Является ли фотография лишь прикладным умением, где основную роль играет техника, а не фотограф или это все же искусство?”

Параграф 3 (фотографы-профессионалы) [Нужны ли примеры фото]

Сегодня фотография, а соответственно и специализация фотографов, разделены (а) на разные категории, варьирующие от моды и интерьеров, до дикой природы и путешествий. Рассмотрим наиболее популярных фотографов-профессионалов, работающих в разных жанрах, но при этом имеющих одинаково (?) прекрасные и удивительные фото.

Один из таких фотографов – Теренс Донован, известный своими фотографиями, отображающими мир моды в 60-х годах. Он снял около 3000 рекламных изображений и был популярным фотографом у знаменитостей.

Фотографом, также занимающимся в модельной индустрии, является Ричард Аведон. Именно он отошел от традиционного понимания моделей и продемонстрировал их в естественном свете. Немало его работ было опубликовано на страницах “Vogue” и “Life”.

Еще одним фотохудожником, известным своими элегантными кадрами, особенно отосящимися к временному периоду после Второй мировой войны, стал (?) Ирвинг Пенн. Искусство фотографии Пенна было всегда на шаг впереди своего времени. С 1936 года он сотрудничал с журналом “Vogue” и активно использовал технику белого и серого фона. Использование именно этой техники делает его величайшим фотографом того времени.

Ансель Адамс – фотограф, снимавший в основном дикую природу и внесший огромный вклад в развитие черно-белой фотографии. Именно он является автором нескольких эпических(?) фотографических фресок.

Фотограф, в работах которого явно выражена любовь к флоре и фауне тропических лесов – Франс Лантинг. Его работы можно увидеть на страницах таких журналов, как “National Geographic”, “Life” и “Outdoor Photographer”.

Совершенно необыкновенные фото пейзажев делает Гален Роуэл. На протяжении многих лет Гален освещал в сових работах отношения между человеком и пустыней. Его фотографии как ничто другое передавали захватывающую красоту этих знойных мест.

Анри Картье-Брессон, прославившийся своей способностью оставаться «невидимым» для людей, которых снимал – это фотограф, влиявший на развитие фотожурналистики в течение многих лет. Также известен, как отец фоторепортажа. Он много путешествовал и получил международное признание.

Знаменитые фотографии, отображающие войну во Вьетнаме изнутри, были сделаны Эдди Адамсом. Он снимал политиков и военачальников того времени и считал , что фотограф должен уметь манипулировать сценой, чтобы отразить истину.

Известный «фотограф войны» - Феличе Беато. Путешествие по Индии, Японии и Катаю позволили ему снять множество необыкновенных моментов в разных уголках земли. Именно Феличе запечатлел индийское восстание 1857 года и события второй опиумной войны. Его работы до сих пор являются источником вдохновения для современных фотожурналистов.

(Э)Анни Лейбовиц – фотограф, прославившаяся тем, что фотографирует знаменитостей; Именно характерные портреты принесли ей мировую славу и раскрыли ее талант фотохудожника.

Филипп Халсман – фотограф портретист. Его фото значительно отличались от фотографий того времени за счет сильной резкости. Портреты публиковались во многих известных изданиях. Также Филипп разработал философию отображения человека в движении. Он считал, что только так можно показать человека изнутри.

Необычные фотосъемки под водой проводил фотограф Дастин Хампреяй. Без единого монтажа, он делал оригинальные фотографии, за что получил премию Sony World Photography Award в 2009 году.

Урсус Верли – художник из Швейцарии, сделавший серию фотографий на тему «хаос и порядок» и этим заработав популярность во всем мире. Коллекцию фото он объединил под названием «Искусство уборки» (The Art Of Clean Up) и написал одноименную книгу.

Огромное количество фотографов на протяжении многих лет вносили свой неповторимый вклад в фотографию, придумывая что-то новое и делая необыкновенные снимки всего, что видели.

Глава 2

Параграф 1 (Основные тенденции)

Проанализировав фотографии многих зарубежных и российских профессиональных фотографов, мы (?) пришли к выводу о том, что существует ряд тенденций так или иначе проскальзывающий в работах фотографов. Например, полу-размытые фото очень популярны среди современных фотографов. У многих фотохудожников, занимающихся в основном портретной съемкой, преобладают либо очень яркие, либо очень темные фото. Также за последнее время появилось множество фотографий с использованием детализации. Основной тенденцией, по моему (нашему) мнению, стал чб фильтр, реже – монохромный. Большое количество профессионалов и фотолюбителей снимали и продолжают снимать черно-белые фотографии.

Параграф 2 (база – фотографы)

Основой для исследования стали такие фотографы как Владимир Аверин, Ван Буров, Деннис Хоппер, Наум Гранвский, Анри-Картье Брессон, (Э)Анни Лейбовиц, Джессика Лэнг.

Список литературы

1. История фотографии. Ссылка действительна на 29.11.2015
2. <http://infonositeli.narod.ru/page-3.html>
3. Учебник Григория Розова «Свет и цвет в фотографии»
4. Учебник Григория Розова «Резкость и нерезкость»
5. Учебник Григория Розова «Композиция и выделение главного»
6. Учебник Григория Розова «Экспозиция и гистограмма»
7. Стандартные виды, стили и жанры фотосъемки. Ссылка действительна на 01.12.2015
8. <http://www.delightstudio.ru/>
9. Fotoсфера. Журнал о современной фотографии. Ссылка действительна на 01.12.2015
10. <http://fotosfera.org/>
11. 13 doors. Современное искусство. Ссылка действительна на 29.11.2015
12. <http://www.13doors.ru/photo.html>
13. Bleek magazine. Онлайн журнал о современной арт-фотографии. Ссылка действительна на 02.12.2015
14. <http://bleek-magazine.ru/>
15. Статьи Look at me о современной фотографии. Ссылка действительна на 30.11.2015
16. <http://www.lookatme.ru/tags/Современная%20фотография>
17. Наиболее популярные стили в фотографии. Ссылка действительна на 02.12.2015
18. <http://www.photo-finish.ru/2010/10/15/stili_v_fotografii/>
19. Википедия о фотоискусств. Ссылка действительна на 30.11.2015
20. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоискусство>