

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета

«...» _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав.кафедрой

«.....» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История зарубежной фотографии

Направление подготовки **51.03.02**
«Народная художественная культура»

Профиль подготовки
«Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества»

Квалификация (степень) выпускника: **бакалавр**
Форма обучения: **очная, заочная**

Согласовано:

Председатель методического совета по качеству по направлению _____ (Подпись)

2015 г.

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель: Сформировать у студентов необходимый комплекс знаний в области истории зарубежной фотографии.

Задачи:

1. Изучение основных исторических этапов возникновения и развития зарубежной фотографии .
2. Знакомство с основными направлениями и стилями зарубежной фотографии.
3. Знакомство с творчеством наиболее ярких представителей зарубежного фотоискусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина относится к циклу профессионального модуля базовой части профессиональных дисциплин. Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: фотомастерство, режиссура аудиовизуального произведения, съемочное мастерство, изобразительное решение фильма, методика преподавания спецдисциплин.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способности выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории художественного фототворчества (МК-1);

В результате изучения дисциплины студент должен:

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Знать: виды и жанры фотографии, основные этапы и принципы периодизации фотографии зарубежных стран, биографические данные и творчество наиболее известных фотографов Европы, США, Азии и др. стран.

Уметь: ориентироваться в потоке исторических фактов и многообразии произведений фотографического искусства зарубежных стран.

Владеть: навыками оценки аудиовизуальных произведений.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

Знать: самобытную природу, особый исторический путь отечественной фотографии, биографические данные и творчество выдающихся представителей национальных фотографической школ разных стран.

Уметь: анализировать произведения фотоискусства, определять их принадлежность к тому или иному художественному направлению.

Владеть: методиками сбора, анализа и использования фактографического материала для самостоятельной творческой, научной или педагогической деятельности.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Знать: эстетические принципы и творческое мировоззрение устойчивых сообществ зарубежных фотохудожников и отдельных мастеров.

Уметь: самостоятельно провести научное исследование в области истории зарубежной фотографии, сделать доклад о творчестве того или иного фотохудожника.

Владеть: современными методиками экспертной оценки произведений фотоискусства.

Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

Очное отделение

№	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
	дисциплины			и трудоемкость (в часах) / в том числе в интерактивной форме					Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекц	се м	п/г	м/г	ин д	
1	Важнейшие открытия и события, предопределившие изобретение фотографии	3	1-2	4					эссе
2	Сотрудничество Жозефа Нисефора Ньепса и Луи Жак Манде Дагерра в свете открытия фотографических методов	3	3-4	4					дискуссия
3	Жизнь и творчество Вильяма Генри Фокса Тальбота	3	5-6	2	2				дискуссия

4	Дагерротипия, усовершенствование метода	3	7- 8	4					
5	Особое место дагерротипии в США	3	9- 10	2	2				Рубежный контроль
6	Портретная фотография XIX века.	3	11 - 12	2	2				дискуссия
7	Дэвид Октавиус Хилл – «отец художественной фотографии» и его школа.	3	13 - 14	4					
8	Влияние фотографии на художественную жизнь Англии. Прерафаэлизм и фотография.	3	15	2	2				дискуссия
9	Фотоискусство «викторианской поры».	3	16	2					
10	Фотография в США	3	17		2				дискуссия
11	Квинтэссенция художественной жизни Франции середины XIX века. «Тициан фотографии» - Надар.	4	1- 2	4	2				дискуссия
12	Портретная фотография в Германии 1850-1918 гг.	4	3- 4	2	2				
13	Чешская фотография рубежа XIX – XX веков	4	5- 6	4					
14	Фотографические выставки, объединения, союзы, издательства.	4	7- 8	2	2				дискуссия
15	История развития цветной фотографии до 1930-х гг.	4	9- 10	4					Рубежный контроль
16	Основные этапы развития фотографических процессов	4	11 - 12	4					
17	Открытие оптической или спектральной сенсibilизации	4	13 - 14	2	2				дискуссия

18	Создание светочувствительных фотоматериалов	4	15 - 16	4					
19	Изобретение фотоплёнки	4	17 - 18	2	2				ДИСКУССИЯ
	Общее количество часов по учебному плану:			52	20				

Форма итогового контроля: экзамен (4 семестр).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА Заочное отделение

№	Наименование тем	лекц	сем	п/г	м/г	инд
1	Важнейшие открытия и события, предопределившие изобретение фотографии	1				
2	Сотрудничество Жозефа Нисефора Ньепса и Луи Жак Манде Дагерра в свете открытия фотографических методов	1				
3	Жизнь и творчество Вильяма Генри Фокса Тальбота	1				
4	Дагерротипия, усовершенствование метода	1				
5	Особое место дагерротипии в США	1				
6	Портретная фотография XIX века.	1				
7	Дэвид Октавиус Хилл – «отец художественной фотографии» и его школа.	1				
8	Влияние фотографии на художественную жизнь Англии. Прерафаэлизм и фотография.	1				
9	Фотоискусство «викторианской поры».	1				
10	Фотография в США	1				
11	Квинтэссенция художественной жизни Франции середины XIX века. «Тициан фотографии» - Надар.	1				

12	Портретная фотография в Германии 1850-1918 гг.	1				
13	Чешская фотография рубежа XIX – XX веков		1			
14	Фотографические выставки, объединения, союзы, издательства.		0,5			
15	История развития цветной фотографии до 1930-х гг.		0,5			
16	Основные этапы развития фотографических процессов		0,5			
17	Открытие оптической или спектральной сенсбилизации		0,5			
18	Создание светочувствительных фотоматериалов		0,5			
19	Изобретение фотоплёнки		0,5			
	Общее количество часов по учебному плану: 16	12	4			

Форма итогового контроля: экзамен (4 семестр), курсовая работа (4 семестр).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. У истоков фотографии

Важнейшие открытия и события, предопределившие изобретение фотографии

Эпоха «Фотография до фотографии»:

История изобретения первого фотоаппарата – камеры-обскуры и принцип его действия.

Изобретение камеры-люциды ("светлой камеры") английским физиком **В.Волластоном** (1807) и принцип ее действия. Различия между камерой-обскурой и камерой-люцидой в оптическом построении изображения. Применение В.Волластоном в камере-обскуре положительного мениска - вогнуто-выпуклой линзы (1812).

Предшественники фотографии:

Изобретение француза **Жюль-Луи Кретьена** (1754-1811) физиотрассовой гравюры (1786).

Изобретение **Алонсом Зенефельдером** (1771-1834) литографии (1796-98 гг.). Процесс получения изображения и возможности литографии.

Предпосылки получения изображения под действием света:

Ябир Ибн Хаяйм обнаружил, что ляпис (азотнокислое серебро) темнеет под действием света и теряет целебные свойства (VIII в.); **Г.Фабрициус**, что «роговое серебро» (хлористое серебро) темнеет на свету (XVI в.); а также открытия **Р.Бойлем** светочувствительности солей золота. (XVII в); **В.Гомбергом** светочувствительности азотнокислого серебра (1694); **А.Бестужевым-Рюминым** светочувствительности солей железа, понятие «рюминские капли» (1725); **И.Шульцем** светочувствительности хлористого серебра, эффекта светописи (1727); **Доберейнером** светочувствительности щавелевокислого железа (1780); **И.В.Риттером** ультрафиолетовых лучей и их действие - чернение хлористого серебра (1801).

Хелло, К.В. Шееле, Т.Веджвуд - первооткрыватели в получении светочувствительной бумаги, пропитанной азотнокислым серебром, изображений на бумаге (1737 – 1802).

К.В.Шееле показал действие спектральных лучей на хлористое серебро и его растворимость в аммиачном растворе, а также светочувствительность хлористого серебра к сине-фиолетовой части видимого спектра (1777). Первая попытка получения изображения в камере-обскуре **Гемфри Дэви** и **Томасом Веджвудом**, экспонирование обычной бумаги, пропитанной раствором азотнокислого серебра и хлористого натрия (поваренной соли), получение изображения различных фигур. Причины прекращения

экспериментов. Копирование негативного изображения на коже или бумаге. Открытие Г.Дэви йодистого серебра и его светочувствительности (1812).

Получение первых «бледных и нестойких» негативных отпечатков в 1803 г. Томасом Янгом, в 1822 г. Сэмюэлом Морзе, в начале 1830-х работа американцем Джоном Дрэпри и англичанином Джеймсом Б.Ридом.

Сотрудничество Жозефа Нисефора Ньепса и Луи Жак Манде Дагерра в свете открытия фотографических методов

Шалон-сюр-Сон, Бургундия – родина фотографии и **Жозефа Нисефора Ньепса (Joseph Nicéphore Niépce) (1765 – 1833)** - изобретателя, ученого, исследователя. Способ копирования, основанный на светочувствительности ископаемого углеводорода – асфальта, называемого битумом из Иудеи или горной смолой (1816). Опыты Нисефора Ньепса (изготовление литографий с рукописей и нот, создание светочувствительного лака, первое применение ирисовой диафрагмы).

Метод гелиография, т.е. «письмо посредством солнца». Первая гелиографическая копия портрета папы Пия VII (1822). «Репродукция гравюры: пейзаж с фигурой» (1825), гелиографическая пластинка, Музей Н.Ньепса, Шалон-на-Соне.

Первое сохранившееся фотографическое изображение - «Вид из окна усадьбы Гра в Лу» (1826), Центр гуманистических исследований Х.Рансома. Роль историка фотографии Хельмута Гернсхайма в судьбе снимка.

Встреча Ньепса и Дагерра в Париже, предопределившая ход истории фотографии (1827),

Договор о совместной работе (Шалонь, 1829). Договор между Дагерром и сыном Ньепса Исидором (1837).

Луи Жак Манде Дагерр (Louis Jacques Marde Daguerre) (1787 – 1851) - французский художник, декоратор, изобретатель дагерротипии, устроитель парижской диорамы.

Творческий путь Дагерра. Мастерская парижского живописца-декоратора Деготти (1805), главный декоратор в «Амбигю-Комик» (французском театре комический двусмысленностей), в «Опере», написание панорамы вместе с П.Прево, устройство диорамы вместе с художником Буттом (1822). Устройство и назначение диорамы размером 22 x 14 метра. Роль камеры-обскуры в устройстве диорам.

Открытие Дагерром проявляющего действия скрытого (слабого) изображения на посеребрённой пластинке (1835), работа с архитектором Эжен Юбером.

«Виды на бульвар дю Тампль» и «Натюрморт» (1838-1839) – подарок королю Баварии, хранится в Мюнхенском государственном музее. Впечатления Сэмюэла Морзе, оставленные после просмотра этих снимков.

Опыты в жанре портрета. Снимал ли Дагерр портреты? «Портрет г-на Юэ», 1837?, находится в частном собрании, Париж (авторство точно не установлено).

Тракт Дагерра «Исторический очерк и описание процедур дагерротипа и Диорамы», 1839 (претерпел множество переизданий, встречается под названием «История и описание дагерротипа и диорамы», 1839).

Устроение демонстрационных фотографических сеансов во дворце Д'Орсе (сентябрь, 1839).

Печатные работы Дагерра: "Historique et description des pocedes du Daguerreotype et du Diorama" (П. 1839), выдержавшие много изданий, затем "Nouveau moyen de preparer la couche sensible des plaques photographiques" (П. 1844) и статья "Sur la phosphorescence du sulfate de baryte calcine" ("Comptes Rendus d. l'Ac. d. Sc.", т. VIII, 1839). Подр. о Д. см. "Д. и Ньепс" В.Ф.Буринского (СПб. изд. Павленкова, 1893) и P.Carpentier "Biographie de D." (1855).

Литература: Головня И.А. С чего начиналась фотография. М., Знание, 1991

Раздел 2 Пионеры фотографии

Жизнь и творчество Вильяма Генри Фокса Тальбота

Вильям Генри Фокс Тальбот (Talbot William Henry Fox) (1800 – 1877) - история изобретения фотографии в Англии. «Фотогенные» изображения (греч. «светорожденные») - негативные отпечатки предметов и растений на светочувствительной бумаге, покрытой солями серебра (1835). Метод калотипия (тальботипия). Первая публикация по фотографии - брошюра Ф. Тальбота "Доклад по искусству

фотогенического рисования, или Процесс, с помощью которого естественные объекты могут быть изображены без помощи кисти художника" - (21 февраля 1839).

Первый светописный снимок «Вид из окна Лейкокского аббатства» (лето, 1835). Контактный отпечаток листа папоротника на бумаге, покрытой хлористым серебром и фиксированной в растворе хлористого натрия (1836).

Способ фиксирования снимков на хлористой бумаге раствором поваренной соли или йодистого калия (1839).

Показ отпечатка по способу "фотогенического рисования" Лондонскому Королевскому обществу, сопровождаемый докладом, положивший начало позитивно-негативному процессу (1839). Отзывы современников о тальботовских отпечатках, представленных парижскому ученому сообществу. «Белесые потеки» и «выцветшие старые гравюры, по которым прогулялся локоть», - физик фон Гумбольдт (1839).

Получение патента в 1841 г. Печать позитива производится путем копирования при дневном свете на бумагу, которую пропитана раствором поваренной соли и высушена и насыщена раствором нитрата серебра. Такие отпечатки, которые делали в период с 1840 примерно по 1855 год, называют копиями на *просоленной бумаге*.

Недостатки тальботовского метода. Изображение недостаточно детально и малоконтрастно по причине малой прозрачности бумаги, которая используется в качестве основы для негатива, бледность изображения. Коммерческая неудача калотипического портрета.

Основные даты в истории становления понятия «фотография»

Понятие «фотография» до середины XIX века как родовое обобщенное, объединяющее в фотографические методы.

Поиски Даггерра в формировании понятийного аппарата фотографии. Семь греческих слов и их значения: "физис (природа), авте (сам), графо (пишу), типос (отпечаток, изображение), эйкон (изображение, портрет), парастазис (изображение, представление) и амтес (истинный, действительный); шесть комбинаций: физиотограф, физиототип, иконотофиз, паратофиз, алетофиз и физалетотип. Четыре первых обозначают "изображение самой природы", пятое – "действительная природа" и шестое – "действительный отпечаток природы", и еще два слова: "физот и отофиз".

Термин "фотография" впервые вошел в обиход с 1833 г. Его используют британские физики Уистон и Гершель, немецкий астроном Иоганн фон Медлер и бразилец, уроженец Ниццы Эркуль Флоранс. Споры вокруг того, кто первый применил термин «фотография».

Слово "фотография" - узаконенный научный термин, словарь Французской академии наук (1878).

IX Международный конгресс научной и прикладной фотографии, проходивший в 1935 г., постановил, что 7 января 1839 г. – день изобретения фотографии.

Термин «инверсное изображение» - негатив, клише.

Имена, повлиявшие на ход истории фотографии

Опыты Эркуля Флоранс 1833 г. закреплением изображения и переходом от негативного к позитивному процессу. Описание открытия в газете г. Сан-Паул, Бразилия (1839).

Заявки на изобретение метода фотографии, предоставленные в Академию наук в Париже в 1939 г. (поляк Максимилиан Страш, французы Демаре, Лассень и Вериньон, астроном Якоб Карл Энзлен, шотландцы Андру Файф и Манго Понтон).

«Фотографические опыты на бумаге» (1939) членов Мюнхенской Академии наук Карла Августа фон Штайнхелля и Франца фон Кобелля, изображения хранятся в Музее Людвига, Кельн.

Изобретение гипосульфита Джоном (Фредерик Уильям) Гершелем (). Применение гипосульфита натрия для закрепления изображений (1839).

Ипполит Байяр (1801 - 1887) первый получил позитивное изображение на бумаге (1839). Внёс изменение в "фотографическое рисование" (освещал до потемнения хлоросеребряную бумагу, обрабатывал её раствором йодистого калия и после экспонирования во влажном состоянии получал позитивное изображение). История создания работы «Автопортрет самоубийцы» (октябрь, 1840).

Роль **Доминика Франсуа Араго (1786-1853)** французского физика, астронома, политического деятеля в истории фотографии. События, предопределившие массовое применение дагерротипии. Доклад 07 января 1839 г. в Парижской Академии наук (сообщение об изобретении Даггерра). Принятие 30 июля 1839 г.

Французской палатой депутатов закона о переходе изобретения в собственность государства и о назначении пожизненной пенсии Дагерру и Исидору Ньепсу.

Дагерротипия, усовершенствование метода

Описание метода. Достоинства и недостатки.

Стоимость комплекта для получения дагерротипа (300 франков, что равнялось дневному заработку рабочего) определяло возможность занятия дагерротипией определенного сословия.

Изобретения, усовершенствовавшие процесс:

Джон Фредерик Годдард (1795 – 1866) повысил светочувствительность дагерротипных пластинок (обработка смесью паров хлора и брома). Возможности применения данного метода в портретной съемке;

Йозеф Максимилиан Пецваль (1807 – 1891) изобрел многолинзовые объективы для пейзажной и портретной съемки, увеличил яркость изображения в 16 раз по сравнению с ранее используемым простым мениском.

Ипполит Физо (1808 – 1842) – уменьшил зеркальность пластинок, обрабатывая (вирируя) пластину хлористым золотом.

Длительность экспозиционного времени: Дагерр тратил летом 1838 г. – от 10 до 120 мин.; 1839 г. – от 8 до 12 мин.; Американиец Сигер – зимой 1839/1840 г. – до 5 мин.

Система, изобретенная **Вулкоттом и Джонсоном**, - 10 сек., Нью-Йорк, США,

Применение дагерротипа фотографов-любителей для съемки пейзажа, архитектуры и путешествий: художник Орас Верне – виды Египта (1839); архитектор Жиро де Пранжей – Ближний Восток (1842-1843); дипломат барон Гро – Колумбия (1842). Афины (1850); немец Шаффер – остров Ява (1842); писатель Джон Рескин – Италия, Альпы (1842).

Дагерротип и наука. Медицина – **Альфред Донн** получил первые микрофотографии с помощью микроскопа (1839-1840, Париж); **Джон Дрэпери** снимал хирургические операции (1847, Бостон). Этнография – **братья Биссоны** фотографировали черепа и «живые типы». Астрономия – немец **Берковски** снимал солнечное затмение (1842), в Парижской обсерватории получили дагерротип солнца (1845), в Гарвардской обсерватории снимали луну (1850).

Технологии раннего этапа развития позитивных фотографических методов: **амбротипия** (от греческого ambrosios, т.е. “вечный”), **паннотипия** (от латинского pannus, т.е. “полотно, платок”), **ферротипия** (от латинского ferrum = железо).

Дагерротипный портрет

Английский художник Раскин назвал первые дагерротипы, купленные им в Венеции “маленькими сокровищами”. “Как будто бы волшебник уменьшил реальный предмет (Сан-Марко, или Канале Граде), чтобы его можно было унести с собой в зачарованную страну”.

Возникновение дагерротипного портрета.

«Желание фиксировать беглые изображения граничит с кощунством. Бог создал человека по своему подобию, и никакой аппарат не может зафиксировать изображение подобие бога; бог должен был бы изменить своим вечным принципам, чтобы позволить какому-то французу из Парижа бросить в мир такую дьявольскую выдумку», - немецкая газета «Лейпцигер анейгер», 1839.

Описание оптика Годена о «жертве» дагерротипийной съемки: «Лицо было черным, гримаса говорила о перенесенных страданиях, глаза остались полуоткрытыми. Видно страдалец держался стойко».

Отношение к дагерротипу со стороны литографов, граверов (лишение заработка) и живописцев (недопустимо создавать образ техническим прибором, действующим независимо от творческой воли человека).

Известная карикатура Ж. Платье на дагерротип «Дагерротипомания» (1840).

Первые опыты портретирования американских дагерротипистов **Роберта Корнильяса, Вулкотта, Джонсона, Хенри Фиц** (1839-1840).

Особенности дагерротипного портрета.

«Косность, навязываемая всей физиономии портретируемого натянутостью позируемого под ярким солнечным светом, уподобляла лица на этих портретах лицам людей, подвергнувшихся мучениям», - Валикур (1845).

«Затмение образа» или «плод мрака» - определение дагерротипного портрета современниками.

Сложности процесса и их критика. Сочинение критика Шампфлера «Легенда о дагерротипе», которое заканчивается: «... Наконец дагерротипист, еще не закончив свой 69-й попытки, замечает, что стул, на котором сидел буржуа, пуст...».

Создание «спящего портрета» **Ипполита Байяра**, «даже заснул во время позирования, благодаря чему лицо его получилось спокойным ...».

Расцвет дагерротипного портрета. Рост ателье. Ценообразование на дагерротип.

Монополизация производства съёмочных аппаратов французской фирмой «Сюсс и Жиру».

Роль изобретения светосильного портретного объектива венгерского ученого **И.Петцваля** (1841) в развитии жанра портрета.

Открытие первой профессиональной студии фотопортрета в марте 1841 г. в Европе углепромышленником **Ричардом Бирдом** (1802-1888). Использование лицензий на право применения дагерротипии в Англии и системы Вулкотта и Джонсона. Особенности дагерротипии в Англии - монополия Ричарда Бирда с 1841 до 1850-х гг. (шесть или семь дагерротипных заведений).

Первое съёмочное ателье в Германии художника **Изеринга** (1841).

Особое место дагерротипии в США

Особенности портретного жанра. Эпоха «джексоновской демократии» Президента - Джексона - когда значение и роль рядового американца, человека из народа подчеркивались особенно ярко.

Первый американский дагерротип на Бродвее 1839 г.

Эксперименты **Сэмюэля Морзе**, астронома **Джона Уильяма Дрепери** и **Роберта Корнильюса** из Филадельфии в области дагерротипа.

Устроение выставок **Франсуа Гуро** (представителем Дагерра) в Бостоне.

История развития дагерротипии – история страны. Особенности страны, повлиявшие на невиданную популярность дагерротипа (эпоха "джексоновской демократии" - роль рядового американца, человека из народа подчеркивались особенно ярко, отсутствие художественных традиций, подвижность населения – великие переселения, феномен «золотой лихорадки»).

Самые популярные портретные мастерские:

Салон «Покои художников дагерротипа» **Альберта Саутурта** и **Джосайя Хоза** в Бостоне (1843-1862), неповторимый стиль, естественность и выразительность изображений, высокий профессионализм в съёмке младенцев («Г-жа Дж.Хоз с Алисой», ок. 1840, хранится в Музее изящных искусств, Бостон). Создание первых произведений искусства, уход от ремесла.

Роберт Корнильюс в Филадельфии. Фотоимперия **Джона Пламба** (середина 1840-х). Нью-Йорк – империя дагерротипа. Ателье - **Джеремейя Генри**, **Мэтью Брейди**, **братья Мид**, «Храм искусства» - предприятие **Фредрикаса**. В 1853 году насчитывалось свыше сотни ателье, изготавливавших в год три миллиона портретов. Город Дагерровилль на берегу реки Гудзон, штат Нью-Йорка – место производства дагерротипных пластинок.

Дагерротип на службе интересов человека – обязательная фиксация события, места и т.д. Например, художник **Джон Микс Стэнли**, в качестве дагерротиписта сопровождал правительственную экспедицию, намечавшую трассу будущей трансконтинентальной железнодорожной магистрали с выходом к Тихому океану (1853). Балтиморский художник-фотограф **С.Н.Карвало** участвовал в экспедиции исследующей Скалистые горы, и делал удачные дагерротипы в исключительно трудных условиях (попав в снежные заносы, он был вынужден бросить все снаряжение, чтобы спасти снимки).

Портретная фотография XIX века.

Важнейший способ распространения портретов литография - изобретение **Алоиса Зенефельдера** (1771-1834) 1796-98 гг.

Популярность физиотрассовой гравюры и прежде всего во Франции - до 1830 года. Изобретение француза **Жиля-Луи Кретьена** (1754-1811) 1786 г. Метод получения изображения (сокращение времени работы механизированной гравировки, при которой сочетаются два приема портретирования: силуэт и гравюра).

Основные этапы становления жанра портрета в фотографии.

Пионеры фотографии в Германии были **Германн Биов** (1804-1850) в Гамбурге (1843) и **Карл Фердинанд Штельцнер** (1805-1894), художник-миниатюрист, а также **Эмилия Бибер** (1810-1884), открывшая ателье (1852), которое затем перешло к ее племяннику **Леонхарду Биберу** (1841-1931).

Французское изобретение фотографа **Андре Адольфа Эжен Диздери** (1819-1890) – формат, умещавшийся на ладони, «визит», начиная с 1854 года, пользовался огромной популярностью у публики. Индустриализация фотодела с внедрением нового формата «визит».

История фотопортрета - отражение развитие общественных структур. В “социальных способах употребления” фотографии (выражение французского социолога Пьера Бурдьё⁴) просматриваются изобразительные клише, традиции которых старше, чем сама фотография. Дворянство как на вышестоящий класс, который в течение веков сумел выработать определенные репрезентативные формы для демонстрации своего статуса. Появление на фотопортретах представителей рабочего класса.

Фотографический портрет - “ступень портретирования человека вообще”, “символический акт, благодаря которому вхождение в ряды тех, кто требовал социального уважения к себе, приобретало зримое воплощение. Эволюция здесь началась с ремесла художника-портретиста, прошла через этап все более глубокой механизации процесса отображения облика человека и привела, наконец, к фотографическому портрету”.

Причины единообразия в создании портрета - постановка света в ателье. Направление взгляда модели. Важнейшая роль естественного света в работе фотографов II-ой половины XIX века. Сердцевинной ателье был застекленный павильон, где с помощью занавесей и ширм-отражателей устанавливали верхнее, фронтальное или боковое освещение.

Предметы обстановки - такие, как занавесы, колонны, столы - служили фоном для самоподачи клиентов. Реквизит (книги, листы бумаги, письменные и живописные принадлежности) играл роль иконографического знака - подобно тому, как это делалось в жанре историзма XIX века.

Объединение ведущих парижских фотографов с целью создания “Галереи современников” (1860). В эту галерею вошли члены монарших домов, деятели политики, церкви, искусства и науки. Например, одним из популярнейших деятелей Германии был Отто фон Бисмарк (1815-1898), портрет которого распространялся в три волны: после основания Германской империи в 1871 году, после его ухода из большой политики в 1890 году и в связи с его смертью.

Парадный портрет. Семейный портрет. Художественный портрет.

Роль ретуши в портретной фотографии, ее особенности и недостатки. Имитация приёмов живописи.

Причины возникновения фотоальбома как семейной хроники и Белой книги общества. (С одной стороны, это стремление к индивидуальной саморепрезентации и выражению своей неповторимости, с другой же - соблюдение определенных общественных норм и изобразительных шаблонов, т.е. общественных условностей).

Индустрия изготовления фотоальбомов (1860). Первая форма “фотографической книги” - это “альбомы Лепорелло”.

Литература: Бажак К. История фотографии. М., АСТ. Астрель, 2003

Раздел 3 Дэвид Октавиус Хилл – «отец художественной фотографии» и его школа.

Дэвид Октавиус Хилл (1802-1870) - профессиональный художник, один из основателей Шотландской Академии. Посмертное признание великого мастера фотографа-портретиста.

Совместная работа с ассистентом **Робертом Адомсоном** в течение трех лет (1843-1845) при выполнении живописного заказа (написание и съемка до 470 изображений соотечественников). Успешное использование еще несовершенного способа Тальбота – калотипии.

Первое применение фотографических приемов при съемке (портреты мужчин, женщин, детей из разных слоев общества, в одиночку, вдвоем, группами; в павильоне, на открытом воздухе).

Создание «вспомогательных листов» - портретов, пейзажей, архитектурных сюжетов. Стремление к получению изображения, в которых передавался общий облик людей и предметов, форм и пространства. Отсутствие самостоятельного художественного значения.

Возвращение Хилла к живописи после смерти Адомсона в 1848 г.

История признания собрания Хилла – Адомсона. Век бромосеребряных пластинок и объективов анастигмат. Последнее десятилетие XIX века, в художественной фотографии входило в силу направление, стоящее в оппозиции к резкоресующей оптике. Открытие наследия Хилла фотографом-художником из Глазго **Дж. Крэги Энненом**, обработка в новой технике печати сохранившихся снимков.

Показ семидесяти работ в Лондонском хрустальном дворце (1898).

Международная выставка в Германии - Д.О. Хилл назван «отцом художественной фотографии» (1899).

Слава Хилла-фотохудожника и известность Хилла-живописца. Образ художника, взявшего в руки аппарат, остался нам на огромном полотне со множеством фигур, написанном им для Эдинбурга, где Хилл изобразил себя и своего ассистента Адамсона с треножником и камерой-обскурой.

Творчество Хилла - ранний феномен, утверждающий специфические возможности искусства фотографии. Хилл не работал на заказ, избегал красоты, искал в выражениях и позах то, что делает искусство настоящим.

Влияние фотографии на художественную жизнь Англии. Прерафаэлитизм и фотография.

Родина любительской фотографии. Возникновение общества Прерафаэлитов (1848). Союз художников **Уильяма Холмэна Ханта** и **Данте Габриэля Россетти** (1828-1882).

Две тенденции, наметившиеся в 1848 году - "прозаическая" - стремление к правдивому изображению природы и "поэтическая" - изображение темы - претерпели странную трансформацию к концу 50-х годов. Предпочтение фотографическим возможностям в работах художников прерафаэлитов.

Высказывание Джорджа Дурхема, относящееся к прекрасному расцвету прерафаэлитизма в 1848 г. и рождению фотографии: "Старый мир совершенно изжил себя с его скучными матерями, называемыми Мадоннами, с детьми. ... Это был мир ослабевший и истощившийся... Как вдруг с далекого Запада пробился слабый свет и новый мир начал медленно раздвигать наши горизонты - новое небо, новая земля, новые цветы, рай по сравнению со старой землей..." (1857).

Вопрос: *О чем писала художественный критик Леди Пейтлейк о фотографии или о прерафаэлитизме?* - "Маленькие обобщенные этюды в стиле Рембрандта сменяются портретами с очень четко разработанными деталями. Небольшие участки ландшафта, смазанные в неопределенные по форме, теряющиеся на бесцветном и смутном фоне, могущие быть чем-то или ничем, замещаются большими картинами с детально разработанным передним планом правильной перспективой и удивительно четким и ясным небом".

Сходство между фотографией и живописью. Связь между прерафаэлитами и фотографами. Расширение круга художественных тем с возникновением **прерафаэлитизма** и появления мокроколлоидного процесса. Общее стремление прерафаэлитов к независимости от академических традиций и возможности фотографии фиксировать нестатичные предметы приводят к выбору натуры, тем и сюжетов.

Художественная фотография.

Данте Габриэль Россетти (1828-1882), художник. Открыл фотографию после посещения выставки (1853). Использовал фотографии, в качестве ландшафтного фона или посмертного портрета. Фотографировал свои картины, однажды даже расписал красками фотографию.

Создание серии фотографий **Джейн Моррис**, сделанных в доме Россетти в Челси в июле 1865 года. Фотограф неизвестен, но каждая фотография несет на себе отпечаток художественного вдохновения Данте Габриэля, который сам усаживал модель (поза модели, положение рук, наклон головы, складки драпировки и т.п.). Эти фотографии являются вероятно наиболее ярким свидетельством тех особенных взаимоотношений между художником и идеальной женщиной, которые были характерны для викторианской эпохи.

Образ женщины, создаваемый художниками и фотографами. Журналистка миссис Хоупт писала о них так: "...женщины без кринолинов, с развевающимися волосами... необычные, как горячий сон, в котором медленно движутся великолепные и фантастические образы".

Пич Робинсон (1830-1901) один из самых известных представителей искусства художественной фотографии. Эстетические принципы основаны на академическом образовании. Хотел, чтобы фотографии "были бы также прекрасны, ... как живопись времен Рафаэля". Первая работа в технике монтажа - "Угасание" - упражнение на тему болезненности (1858). Поклонник идей художника Рескина - воображение, являясь первостепенным элементом, должно основываться на наблюдениях.

Разрешение противоречия между возможностями камеры и его собственным стремлением создавать путем создания картин, в которых присутствовала значительность сюжета и средневековый антураж. В этом он превзошел работы Джулии Маргарет Камерон, последователей Россетти, Берн-Джонса и символистов.

Клементина Хоурден аристократка, фотограф-любитель, Лондон. Пикантные портреты (большинство - портреты ее дочерей) выделяют ее вперед по сравнению с работами современников.

Искусство восхищения человеческой фигурой именно с той чувственностью, которая была присуща людям середины XIX века в портретах Хоурден (отказ от кринолинов, определенных манер персонажей, чувственность несознательно подчеркнутая светом).

Роджер Фентон (1819-1869) основатель Фотографического Общества в 1853 году.

Международное признание - ранние серии фотографий с видами России, портреты королевской семьи и исторические фотографии, посвященные Крымской войне.

Фентон принял подходы прерафаэлитов к пейзажу, обращая особое внимание в нем на ритмичные структуры и двухмерность, разделяя интерес Холмана Ханта, Мэдокса Брауна и Дж.Ф.Льюиса к женщинам в экзотических нарядах, которых можно наблюдать в "Нубийских носильщицах воды" или "Египетских танцующих девушках". Роджер Фентон отошел от фотографии на пике своей славы в 1864 г.

Чарльз Лютвидж Доджсон (Льюис Кэррол) (1832-1898) - выдающийся профессор математики Оксфордского Университета, автор бессмертной "Алисы в стране Чудес" и "Алисы в Зазеркалье", одаренный фотограф-любитель детских портретов с 1856 г.

Дружеские отношения (духовная близость) с представителями всех направлений движения прерафаэлитов - Холмана Ханта, Вулнера, Коллинза, Хьюза, Милле, Россетти и Рескина. Подобно Россетти Льюис Кэррол искал Идеал, который он был готов облечь в женские формы. Но в случае Кэррола Идеал имел формы ребенка. Это связывает его с Артуром Хьюзом, чьи женщины, хоть и не были детьми, демонстрировали детскую невинность и хрупкость.

Кэррол бросил фотографию в 1880 г., возможно, потому что на смену мокроколлодионному процессу пришел сухой, а Кэррол считал его нехудожественным

Пейзажная фотография.

Генри Уайт, лондонский адвокат и известный фотограф-любитель на протяжении десятилетия или чуть больше после 1854 года. Пейзажи Уайта предвосхитили взгляд художников 20-х-30-х гг. XX века. Крупность (планы) в пейзажах.

Этюды с деревьями **Джона Г. Моргана**.

На протяжении 50 лет **Фрэнсис Фрит** (1822-1898) был самым известным английским фотографом-пейзажистом, производителем большого количества фотографий. Известность ему принесли фотографии, сделанные за время его трех путешествий на Ближний Восток между 1856 - 1859 гг.

Путешествие Ханта, его последователя Томаса Седдона и Фрита по Египту и Палестине (библейские земли). Фрит хотел преобразить изобразительный ряд с "видами" Палестины и Египта, в котором до него доминировали литографии Д.Робертса. Параллель фотографий Фрита и ближневосточных картин Ханта и Седдона (отход от романтической традиции; высокий горизонт; пустые небеса; восхищение каменными глыбами, особенно теми, на которых лежал отпечаток человеческой деятельности; каждый элемент пейзажа был представлен "так как есть", палящее солнце и огромное количество деталей, которые должны были усилить эффект панорамы).

Издание альбомом и успех. Путешествие по Британии и Континенту, сделал фотографии ко многим томам, среди которых "Сплетничающий фотограф из Хастингса" (1864) и иллюстрированное фотографиями издание "Гиперион" Лонгфелло (1865).

Фрэнсис Бедфорд (1816 - 1894) литограф, топограф, открыл для себя коллодионную фотографию в 1857 г.

Фотографировал путешествие Принца Уэльского по Среднему Востоку (1862). На многочисленных пейзажных и архитектурных фотографиях 60-70-х гг. у Бедфорда явно видны черты, свойственные искусству прерафаэлитов: похожая композиция и перфекционизм.

Литература: Морозов С. Творческая фотография. М., Искусство, 1984.

Раздел 4 Фотоискусство «викторианской поры».

Джулия Маргарет Камерон (1815-1879). Возвращение из Индии, поиск занятия. Окружение сестры Сары Принсеп - в маленьком голландском домике миссис Принсеп собирались мужчины, для которых поиск и созерцание Идеала и Красоты было основным занятием: Теннисон, Браунинг, Милле, Россетти, Берн-Джонс и Уоттс. Жизнь на острове - сельские и интеллектуальные утехы. Подарок дочери (1863). Поворот в жизни – начало занятием фотографией - мокроколлодионным способом.

"Я страстно желала запечатлеть всю красоту, которая проходила передо мной", - писала Джулия, - и, наконец, мое желание было удовлетворено".

Параллель в творчестве Камерон и мировоззрении Россетти.

Художественная самостоятельность. «Леди-фотолюбителя» - представитель искусства «викторианской поры». Социальная природа творчества, превзошла своего учителя Адама-Саломона.

Портреты в романтической манере, сентиментальность. Господство плавных кривых, излюбленная композиция – в овале, в рисунке отсутствуют прямые линии и углы. Поражает необычайная для того времени смелая лепка светом при сохранении мягких переходов в полутонах. Обобщение как тонального, так и линейного рисунка роднит портреты Джулии Кэмерон со снимками Хилла. Фигуры расположены в одном плане – особенность присущая фотографиям ранней поры: портретные объективы давали малую глубину резкости. Мягкий фокус, соединенный со строго выбранным крупным планом и тонко подобранные детали, придавали значительность ее портретам величайших людей того времени.

Создательница серии портретов знаменитых современников (преимущественно писателей и ученых, среди них Джон Гершель, Альфред Теннис, Томас Карлейль, Генри Лонгфелло, Чарльз Дарвин).

Признание мастерства - положительные отзывы у знатоков искусства, а вот ее искания были чужды профессиональным фотографам, только после ее смерти ее фотографическое наследие было оценено по достоинству.

Дэвид Уилки Винфилд (1837-1887) внучатый племянник шотландского художника начала XIX века Дэвида Уилки, увлекся фотографией ок. 1860 г. в организации "St. John's Wood Clique".

01 Важность Винфилда в истории фотографии состоит в его влиянии на Джулию Маргарет Камерон, фактически, единственное влияние, которое она "была готова допустить". Она взяла от него самую концепцию портрета как идеализированного представления и уверенность в ценности мягкого фокуса для того, чтобы достичь этого.

Винфилд - фотограф, который «одевал» людей в различные костюмы и не приблизился к настоящему творчеству.

Оскар Густав Рейландер

Оскар Густав Рейландер (1813-1875) вошел в историю фотографии талантливым искателем в жанре фотографического монтажа. Средствами светописы создал «новую действительность», приближая фотографию к живописному аспекту.

Аллегорическая композиция «Два пути жизни» - пример спора между фотографией и живописью (1857). Размер оригинала около 40 x 80 см было использовано при печати тридцать негативов. Два варианта картины. Сюжет: в центре композиции - двое юношей, выбирающих путь жизни. С одной стороны изображены фигуры, олицетворяющие добродетели: труд, мысль, скромность, пылливость, заботу. С другой фигуры – пороки, соблазны, стяжательство.

Споры вокруг работы: зачатки соперничества с живописью; шокирование натурой (изображения полуобнаженных женских фигур порицались пуританством).

Высокая оценка работе - приобретение ее Королевой Викторией в подарок своему мужу.

Оскар Рейландера положил серьезное начало монтажу из многих негативов для получения «картинной» сюжетной фотографии в своих работах: «Надежда в изгнании», «Юдифь и Олоферн», «Святой Иоанн Баптист». Его составные картины с их сбалансированными скульптурными формами выдавали в нем ученика Академии и были видны годы, проведенные в Риме за копированием старых мастеров. Значение названия в работах Рейландера.

Решение Эдинбургского общества фотографов о присуждении премий только за снимки, напечатанные с одного негатива (1864).

Отсутствие публичного признания привело к отказу от трудоемкой техники монтажа и переход к фотографическим портретам. В своих портретах Рейландер был определенно близок к прерафаэлитам. В отличие от его аллегорических составных картин портреты Рейландера являются более четкими и ясными. Они представляют собой успешную попытку улучшить эстетическую сторону фотографии и, возможно, именно портреты Рейландера оказали влияние на творчество Джулии Маргарет Камерон.

Литература: Морозов С. А. Творческая фотография. М., Искусство, 1984.

Раздел 5 Фотография в США

История фотографии - история самой страны: обе молоды, и обе во многом зависели от развития идей и событий в Европе. Расширение границ применения фотографии.

Фотография в США - жизнеспособный род искусства, свободный от влияния своих европейских предшественников.

Репортажная фотография.

Мэтью Брейд (), известный фотограф, открывший несколько процветающих фотоателье в Нью-Йорке и Вашингтоне, издавший серию фотоальбомов с портретами видных граждан страны: «Галерею примечательных американцев», один из первых организовал съемку своим фоторепортерам гражданской войны.

Коммерческое предприятие. Выездные фотолаборатории, сложности мокроколлоидного процесса, длительность выдержек (не фиксировалось движение, динамика боев). Снимки развалин и полей сражений, усеянных трупами. Ужасный облик войны с ее вездесущими и неизменными атрибутами - пушками, военными кораблями, ядрами и картечью.

Джекоб Август Риис (ок.1849 - 1914), первый в стране «социальный фотограф», датчанин по происхождению, посвятил себя борьбе за улучшение бытовых условий беднейших слоев населения Нью-Йорка, непрерывно писал о неприглядных условиях жизни в обветшалых домах. Использовал снимки для иллюстрации своих лекций и печатных работ, в особенности книги «Как живет другая половина»: журналист убедился, что в борьбе за социальные реформы документальная фотография служит куда более мощным оружием, чем печатное или даже живое слово (1888).

Стереоскопическая фотография - информационно-познавательные цели и художественные задачи. Изобретение англичанина Черльза Уитстона (в конце 1840-х), коммерческий оборот – французский оптик Дюбок. Монополия на стереоскопические снимки: Франция – **Дюбок, Солей, Годен, Феррье, Брон**; США – **Энтони**; Англия – «Лондон Стереоскопик Компани», **Негретти, Дзамбра**.

Фотографии - красивых пейзажей, известных зданий, памятников и других достопримечательности, сочетание освещения, построение композиции и приемы съемки. Стереопары, выпускавшиеся тогда миллионами, - свидетельство о жизни страны. Предвосхитили идею открыток (постовая карточка вошла в обиход только в 1890 г.).

Пейзажная фотография.

Технические особенности пейзажной съемки (кадр больших размеров, отсутствие увеличения). **Уильям Генри Джэксон** снимал на пластинки форматом 50x60 см (1875). Ветеран гражданской войны, ставший в 25 лет фотографом, Джэксон посвятил жизнь фотографированию американского Запада и Мексики.

Научная и пейзажная фотография. Путешествия по стране с правительственными топографическими партиями. Одобрение Конгрессом законопроекта об учреждении Йеллоустонского национального парка - неоспоримая подлинность и впечатляющая убедительность фотоснимков Джэксона (1872).

Эпоха моментальной фотографии.

Джордж Истмен (1854-1933) - основоположник современной фототехники, выпустил «Кодак» - небольшой, прочный фотоаппарат с роликковой фотопленкой на бумажной подложке (1888). Одновременно обеспечил обслуживание любителей – проявлением пленок и печатью снимков. Замена бумажной подложки негативного материала прозрачной целлулоидной (1889).

Рассвет любительской фотографии.

Тезис: родиной любительской фотографии считается Англия, демократический характер получила благодаря американскому «Кодаку».

Отныне каждый мог снимать все, что ему заблагорассудится. Любитель, не думавший ни о традициях, ни о моде, руководствовался при фотографировании лишь собственными интересами и воображением. Большинство довольствовалось тем, что снимало родных и друзей в часы работы или досуга.

Создание фотоизображений позволяет выразить и фиксировать мысли и чувства фотографа – обращение к художественной фотографии.

Появление фотокружков и фотоклубов.

Выставки научно-технических усовершенствований процессов и производственных новинок переросли в выставки, на которых делался акцент на художественную сторону фотографии. Фотосодружество «Замкнутое кольцо» устроило в Лондоне ряд выставок, ставивших целью показать художественные возможности фотографии (1893).

Литература: Морозов С.А.Творческая фотография. М., Искусство, 1984.

Раздел 5 Фотоискусство Франции.

Квинтэссенция художественной жизни Франции середины XIX века. «Тициан фотографии» - Надар.

Слава художника революции Давида (1748 – 1825). Новое слово в искусстве замечательных мастеров Жерара, Энгра, Делароша.

Становлении французской фотографии **Гюстав Ле Гре, Максим Дю Кан, Пьер-Луи Пьерсон.**

Надар, псевдоним **Гаспара Феликса Турнашона**, (1820-1910) был из тех редких людей, о которых говорят: «Его Бог поцеловал в макушку». Когда узнаешь о нем побольше, начинает складываться впечатление, что сделал Он это не единожды...».

Театральный драматург, журналист и беллетрист, карикатурист, изобретатель, аэронавт, прообраз Ардана, члена Пушечного клуба в романе Жюль Верна «Полет на Луну», весьма уважаемый портретист и «Тициан фотографии».

Совместно с братом Андрианом открыл фотоателье в Париже (1852), закончившееся партнерство судебным разбирательством. Открыл ателье на бульваре Капуцинов (?)

Выпустил в свет «Пантеон Надар» - «Галерея современников» (1854).

Фотография с высоты «птичьего полета» (1856). Первый снимок Парижа с воздуха (1858). Первенство в применении электричества (заменял газовый свет светом электродной лампы, использование гальванических батареек) при съемке знаменитых парижских катакомб, желание «прозреть и снять мистический покров с самых глубоких и тайных пещер» (1861-1862).

Автор исторической серии документальных образов выдающихся современников (Домье, Берлиоза, Теофиля Готье, Сары Бернар и множества других).

Фотомоделями Надара были деятели науки — Луи Пастер, Илья Мечников, Жан Анри Фабр, политики, начиная от императоров Наполеона III и Александра III до революционеров-анархистов — Михаила Бакунина, Петра Кропоткина и Пьера Жозефа Прудона. Крайне редко снимал актрис, считая их натурами, лишёнными глубины, и тем не менее именно ему принадлежат лучшие портреты молодой Сары Бернар.

Салон отверженных (1859). Выставка живописи в помещении студии художников Моне, Писсарро, Сислея, Ренуар, Сезанн, Дега и другие, к которым примыкал и Надар-фотограф (1874).

Выразительные средства и особенности надаровских портретов - лаконизм и вместе с тем цельность видения модели, большинство портретов выполнены по колону, фон нейтральный, особое отношение к лицу, смелое положение фигур, внимание жестам и рукам, дополняющим портретную характеристику.

Художник-классицист Энгр по свидетельству биографа Е. Де Мирекура рисовал свои знаменитые портреты по фотопортретам, которые Надар выполнял специально для художника.

Первое в мире фотоинтервью - «Искусство жить 100 лет» выполненное вместе со своим сыном. Серия фотографий 100-летнего химика Шевреля, сфотографированного в день его 101-й годовщины, и сопровождавшаяся подписанными под каждым снимком фразами, произнесенными во время съемки. Выложенная в ряд 21 фотография представляла собой уже практически готовый фильм, правда, застывший на бумаге (1886).

Надар занимался фотоинтервью почти до конца 90-х годов, одновременно продолжая руководить студией в Марселе. Критик Эрнест Локан писал о нем в 1876 году: «Он управляет Солнцем, чтобы создать историю человечества».

Творчество Надара - первое признание вступления портретной фотографии в область изобразительных искусств.

Этьен Карж (1820-1906) – великий мастер, который мало уступал Надару в мастерстве.

Ключевые фигуры французского пикториализма **Роберт Демаши** (1859-1938) и его друг **Йоахим Констан Пуйо** (1857-1933). Техника эскизов – флексография (однослойная печать с резиновых форм).

«Говорить о художественной фотографии с людьми, которые имеют в виду визитный портрет г-на X или г-на У в своем автобуме, - дело щекотливое и бесполезное», - замечание Роберта Демаши.

Литература: Морозов С.А. Творческая фотография. М., Искусство, 1984.

Раздел 6 Фотография Германии

Портретная фотография в Германии 1850-1918 гг.

Одно из первых фотоателье **Эдуарда Венера** (1842). Долголетняя работа **Берты Венерт-Бекманн** (1815-1901) женщины-фотографа в Лейпциге - пример использования различных новейших методов фотографии: дагерротипии, калотипии, мокроколлодионного метода, изготовления фотовизиток.

Франц Ханфштенгль (1804-1877) один из самых ведущих литографов-портретистов Мюнхена. Руководство литографской фирмой (1834-1853). Создание “Corpus imaginum”, в котором представлены литографические портреты известных деятелей Баварии (1825 –1835). Литографирование картин Королевской Дрезденской картинной галереи (1835-1845). Открытие фотографического ателье в Мюнхене по адресу Шютценштрассе,4 (1852). Фотографический “Альбом современников” (1854-1865). Передаёт фирму сыну **Эдгару Ханфштенглю** (1842-1910), который создаёт художественное издательство “Ханфштенгль”, выпускающее фоторепродукции живописи (1868).

Германн Кроне (1827 – 1916) учился на литографа у своего отца, руководившего первой литографской фирмой в Силезии, изучал естественные науки; фотограф-самоучка, создает ателье в Лейпциге (1851). Преподавал фотографию в Политехническом институте, Дрезден с 1870 г. Звание профессора экспериментальные работы во всех областях фотографии (1895).

Кристиан Фридрих Брандт (1823 – 1891) – известен как дагерротипист, ателье в г. Фленсбург (1853).

Один из основных фоторепортеров во время германско-датской войны (1864).

Новые импульсы в развитии портретной фотографии.

Рост числа серьезных фотографов-любителей с конца 80-х годов XIX века. Объединение в региональные союзы, организация выставок, изложение своих взглядов в книгах и журналах.

Художественная фотография рубежа XIX – XX веков - освобождение от “оков ателье”. Фотохудожники предпочитают работать под открытым небом, стараются более естественно представить человека. На смену позе и ретуши должны прийти “характеристика и правда”.

Особые рекомендации теоретиков художественной фотографии - ориентироваться на великих художников кисти в том, что касается освещения, выбора фона, композиции. Предпочтение отдается специальным способам фотопечати, в частности, флексографии, которые позволяют избежать излишней детализации и сконцентрировать впечатление. Хороший эффект дает длительная экспозиция, и фотохудожники ощущают в этом моменте взаимосвязь с первыми мастерами фотодела.

Гамбургские выставки “художественной фотографии” в период с 1899 по 1911 гг.

Создание психологического портрета. Профессиональные фотохудожники нового типа. «Облагороженная» техника.

Никола Першайд (1864-1930) считается лучшим фотопортретистом Лейпцига и Берлина **Хуго Эрфурт** (1875-1948), фотографирующий элиту в Дрездене, и **Франц Грайнер** (1871-1948) в 1919 году входят в число основателей Общества немецких фотографов (GDL). Как и его коллеги, Грайнер руководит большой фирмой художественных фотопортретов, к услугам которой с удовольствием прибегает высшее общество Мюнхена.

«Портретный этюд» **Эстры Нотман** – фотографический импрессионизм. Творчество бр. **Теодора** (1868-1943) и **Оскара Гофмейстер** (1871-1937).

Основание Мюнхенской фотошколы (1900), **Франц Грайнер** (1871 – 1948).

Ателье Э. Бибер.

Ателье Э. Бибер – традиции векового ателье.

Эмилия Бибер (1810-1884) одна из первых мастеров дагерротипии, и также метода калотипии, открыла ателье в Гамбурге (1852), основательница трех поколений фотографов.

Раскрашенные портреты. Особенности, преимущества и недостатки.

Придворный фотограф Фридриха Карла, принца Прусского (1872).

Международная известность фирмы Бибер после 1895 г., благодаря успешной работе филиала в Берлине, открытого племянником **Леонхардом Бибером** (1841 - 1931) - профессором и придворным фотографом различных монархов; его сын **Эмиль Бибер** (1878 - 1963) руководил фирмой в Гамбурге вплоть до своей эмиграции в 1933 г и затем до 1955 г. в Капштадте.

Творчество гамбургского фотографа Рудольфа Дюркоопа

Творчество профессионального гамбургского фотографа **Рудольфа Дюркоопа** (1848-1918). Железнодорожник и коммерсант. Начинает заниматься любительской фотографией (1880). Курсы у **Альфреда Лихтварка** (1882-1883). Портретная студия в Гамбурге (1883). Начинает работать вне ателье, выезжая к заказчикам (1898). Участие в гамбургских выставках “художественной фотографии” (1899-1911).

Альбом в форме гелиографюр “Гамбургские мужчины и женщины в начале XX века” (1905). Дюркооп представил элиту свободного ганзейского города Гамбурга, сняв ее представителей в манере “старых мастеров”.

Открывает еще одно ателье в Берлине по адресу Унтер ден Линден, 10 (1909). Открывает Член многих союзов фотографов. Один из самых известных фотографов-профессионалов. Двумя фирмами после смерти руководит его дочь, ученица и помощница **Минья Диц-Дюркооп** (1873-1929).

Особое внимание оборудованию, условиям съемки. Создание особой, неподражаемой атмосферы в ателье. (В доме Дюркоопа, например, имелись обставленные по последней моде гостиные для дам и господ, а **Грайнер** делал снимки при естественном свете на балконе своего ателье).

Литература: Морозов С.А. Творческая фотография.

Раздел 7 Чешская фотография рубежа XIX – XX веков

Появление первых фотоателье в Праге (1841).

Стилевые связи с современной живописью. Пражские дагерротиписты: **Ян Малох, Йозеф Кртичка, Бедржих Андел.**

Творчество **Вилема Хорна** (1809-1891) – представителя первого этапа развития фотографических способов (1841-1865 – павильоны в Праге; 1854 – издание журнала на немецком языке «Фотографический Журнал», открытие магазинов фотопринадлежностей).

Автор первых чешских фотомонтажей – **Войтех К. Крамер** (собиратель коллекции фотографии 50-60-х годов, документальный характер фотографии).

Хромофотография – особый вид окрашенных фотографических изображений **Эммануила Дите** (1820-1872), **Александра Сейка** (1824-1905).

Стерефотография **Франтишека Фридриха** (1829-1892), одного из крупнейших в австрийской монархии издателей топографических снимков.

Тенденции простоты, дешевизны и точности фотографии, репродукционные возможности.

Появление виньетки – 9 x 16 см, альбомного жанра. Серия виньеток «Фотографическая картинная галерея», выпущенная издателем **А.Л. Кобером.**

Международное признание **Индриха Экерта** (1833-1905), внедрение в практику одного из основных форматов фотографии «раковины», усовершенствование техники репродуцирования.

Портретисты – **Гинек Фидлер, Антонин Маркл** (известен больше как автор первого чешского пособия по фотографии, вышедшего в 1863 г.) и фотографы немецкого происхождения – **Август Людвиг Отто, Вильгельм Рупп, М.Л. Винтер.**

Павильон «Рафаэль» изобретателя глубокой печати **Карела Клича** – синтез литографии, живописи и фотографии (1864).

Любительская фотография. 1889 г. основание Клуба фотографов-любителей в Праге (с 1902 к названию прибавилось слово - чешский). Издание журнала «Фотообозрение» (1893). Первая любительская выставка в павильоне «Гелиос» (1891).

Карел Дворжак – главный экспонент патриотического назначения любительского творчества. «Стобашенная Прага» - самое монументально произведение Дворжака (100 x 230 см) выражение демократических и антиавстрийских взглядов (1903).

Первый пикториалист – **Людвик Пинка**, международная известность его оригинальной пигментографии. Офсетная печать **Отто Шетеля**, олеография **Ф. Дртиколы.**

Венский «Камера-клуб» - **Ганс Ватцек, Гуго Хеннеберг** и «Фотообозрение».

Стиль модерн в работах **Рудольфа Шпиллара, Адольфа Вишата.**

Основные эстетические тенденции в отношении фотографии в книгах:

Карела Велнера «Художественная фотография пейзажа и развитие пейзажной живописи» (1908), и **Ярослава Петрака** «Урожай света и тени» (1910).

Фотографические выставки, объединения, союзы, издательства.

Первые выставки дагерротипов в Париже проводились в рамках традиционных презентаций и в залах «промышленных товаров» (1840-х).

Первые фотоснимки **И. Байяра** выставлялись с 1839 г. среди картин, точно так же экспонировались в Академии изящных искусств в Мюнхене фотографии **фон Кобелля** и **фон Штайнхелля.**

Гелиографическое общество, созданное во Франции (1851), преобразовалось существующее и по сей день *Французское общество фотографии* (1854). Один из основателей Гелиографического общества **Эжен Делакруа.**

Калотипическое общество в Англии; *Фотографический обменный клуб* (1850); *Лондонское фотографическое общество* (1853). **Чарльз Истлейк**, живописец, писавший на исторические темы, директор Национальной галереи в Лондоне – первый президент Лондонского фотографического общества.

Чешское фотографическое общество основано в 1882 г. первый председатель **Индрих Экерт.** Выпуск журнала «Фотографический вестник» (1890).

Первые выставки, посвященные фотографии, – заметные вехи на пути к признанию художественного потенциала фотографии (Общество искусств, Лондон, 1852; Французское общество фотографии, Париж, 1855).

Возникновение художественной критики: выпуск журналов «*Фотографик Джорнал*», Англия, 1850; «*Люмьер*», Франция, 1851.

Зарождение традиций на европейском континенте, сохранившихся до наших дней, - традиции фотосалонов:

Экспозиция фотографии на Салоне (1859). Статья критика Филиппа Бюртио фотографии в Салоне в 1859 г.: «Никакое это не искусство, потому что искусство – это некая непрестанная идеализация Природы» (фотография может заменить «бросовую литографию»).

1862 г. – год перелома в сопоставлении искусства и фотографии. Суд департамента Сены впервые провозгласил, что «фотографические чертежи не должны по необходимости и в любом случае считаться лишенными всяких художественных черт, равно как не должны они низводиться на уровень чисто материальных произведений».

Появление издательских домов, ориентированных на фотоснимки, топографические виды, репродукции произведений искусства, издание каталогов.

Первая международная выставка художественной фотографии – «неприменимое искусство цветущего искусства любительской фотографии», Гамбург, музей Кунстхалле, 1893, (было представлено 6000 работ 458 любителей со всего мира).

Фотоиздательство «Алиансия Эдитори Фотографи» (1854). Каталог насчитывал более 70000 снимков (1880).

Издательство «Фрит» (1856). Каталог - более 10000 снимков (1860-х).

Торговый дом Брона (1859). Каталог – более 6000 снимков (1860-х).

Форматы: панорамный (27 x 51 см); «сверхбольшой» или «экстрагранд» (54 x 43 см); «имперский» (90 x 70 см).

Особенности фотографий на заказ (виды экзотических краев, знаменитых мест, происшествий (пожар), событий (наводнение, стихийное бедствие)).

Этьен Жюль Марей, Эдвард Джеймс Мейбридж и хронофотография.

Эдвард Джеймс Мейбридж (1830-1904) - американский фотограф с необыкновенной возможностью в использовании технических возможностей своей эпохи. Заказ предпринимателя миллионера Леленда Стенфорда в организации тренировки быстробегущих спортивных коней, 1872. (Стенфорд держал пари 25 000 долларов, что существует момент при беге коня на полной скорости, когда в одной фазе движения все ноги парят над землей). Опубликованные серии фотографии о движении коня явились мировой сенсацией в 1881 году.

Этьен Жюль Марей (1830-1904) – врач, исследователь, председатель Французского фотографического общества (1899) и хронофотография (фотографии, отображающие отдельные фазы движения через короткие интервалы реального времени).

Значение графического метода (1857-1867), применение в практике обычной клинической диагностики и патологии. Изучение движения человека и животных (1869-1882) направленное на проблематику элементарных функций движения живых организмов, графическая запись физических величин.

Знакомство Марей с фотографическим методом Мейбридж и его применение.

Хронофотографические методы и физиологическая станция (1881-1904). Фотографическое ружье, его действие, вместе с хронографией шагающего человека в белой одежде на черном фоне, опубликованные в журнале La Nature 22 апреля 1882 г., признаки кинематографического прибора – съемка единственным объективом на чувствительный материал, который передвигается посредством прерванного движения, до 12 снимков в секунду.

Геометрическая хронофотография (1883) для изучения ходьбы, бега, прыжка – точный квантитативный анализ движения, 60 снимков в секунду, 1885.

Метод движущейся пластинки обнародован 23 декабря 1882 г. в журнале la Revue Scientifique. Применение вращающегося зеркала для изучения движения животных в жидкости.

Хронофотография на движущей ленте (1888) и хронофотография на движущей пленке (1890).

Реверсивный хронофотографический прибор (1896). Отличие от кинематографической камеры скоростью съемки и большим кадром изображения.

История развития цветной фотографии до 1930-х гг.

Раскрашенная фотография, области применения.

Теория **Томаса Янга** - природа глаза содержит три типа цветовых рецептора, реагирующих на красный, синий и желтые цвета; восприятие всего видимого цветового спектра происходит путем сочетания этих цветов в различных пропорциях (1802).

Изображение красного и фиолетового цветов спектра, полученное **Томасом Зеебеком** (1810).

Природа «настоящих» цветных снимков (1830).

Изображение солнечного спектра в цветах на бумаге, покрытой хлористым серебром, полученное Джоном Гершелем (1839). Исчезновение «летучих» снимков. Опыты племянника Нисефора Ньепса – Ньепса де Сен Виктор. Демонстрация получения цветных изображений С.Левицкому.

Цветное изображение на пластинках, покрытых хлористым серебром, полученное **Эдмоном Бекерелом** (1848).

Теория Т.Янга легла в основу работы **Джеймса Клерка Максвелла** (). Первые разработки *аддитивного метода* (1855). Съемка трех негативов и экспонирование трех позитивов через три основных светофильтра. Получение цветного изображения Максвеллом осталось загадкой для ученых (1861).

Теории цветных процессов, разработанные французами **Луи Дюк дю Ороном** () и **Шарлем Кро** (). Методы с использованием красителей, основа *субтрактивного цветного способа*. Трудности, возникшие в процессе осуществления идей Орона (проблемы совмещения отдельных цветных позитивов, уровень развития химии). Луи Дюк дю Орон публикует работу «Цветная фотография», в которой описывает *субтрактивный и аддитивный методы* (1869).

Получение цветного изображения «прямым» методом (интерференционный способ) изобретенным физиком **Габриэлем Липманом**, основанным на учении образования цветов «стоячими волнами» (1891). Описание метода (столкновение входящего и исходящего света, возникновение стоячих волн – устойчивого рисунка, обращение негатива в позитив с помощью использования черной подложки, просматривание через отражатель, получение цветовой окраски отраженным светом). Нобелевская премия за создание фотопластинок, передающих цвет за счет интерференции света. Технические препятствия, помешавшие методу найти свое практическое применение.

Изобретение аппарата, способного экспонировать три негатива одновременно на одной пластинке американцем **Фредериком Айвисом** (1890-е гг.).

Переломный момент в области цветной фотографии с выпуском ручного съемочного аппарата **Джорджа Истмена** «Кодак» (1888).

Усовершенствование **Джоном Джоули** *аддитивного метода* (создание линейного растрового светофильтра, 1893). Использование растровых пластинок до 1930-х гг.

Автохромный способ. Выпуск в 1907 году **братьями Льюмьер** новых растровых пластинок «Автохром» (применение светофильтра из точечной мозаики, обработка по методу обращения, изображение на стекле в единственном экземпляре). Первые цветные изображения и эстетика дагерротипа. Увеличения спроса на пластинки «Автохрома» выпуск 6000 пластинок в день (1913).

Снимки-автохромы **Эдуарда Стейхена**, **Генриха Кюна** на Международной выставке в Дрездене (1909).

Первые издания, посвященные цветной фотографии, в которых воспроизводились снимки-автохромы - немецкое издание *Farbenphotographie*, 1911-1912. Лейпциг.

Открытие Рудольфа Фишера – основа современного цветного процесса (1912). Субтрактивный способ цветовоспроизведения с использованием красителей.

Способы фотографирования в цвете, бытовавшие в начале XX века: *цветной бромоль; карбро* (цветное изображение получалось в позитиве; негатив оставался черно-белым).

Патент американцев **Леопольда Маннса** и **Леопольда Годовского** на двухслойную эмульсию (1924).

Первая субтрактивная цветная пленка «Кодак» с тремя эмульсионными слоями (1935).

Выпуск позитивной пленки «Агфакolor» компанией «Агфа», возможность самостоятельной обработки (1936).

Основные этапы развития фотографических процессов

Мокроколлоидный процесс получивший распространение в 1851-70-х годах, изобретатель - **Фредерик Скотт Арчер** (1813-1857), английский скульптор. Изобретение не получило известности при жизни автора, не было запатентовано. О Ф.С.Арчере сохранилось воспоминание только как об "очень незаметном джентльмене, который был нездоров, с печальным взглядом и женой-ангелом".

Описание процесса (применение коллодия - раствора коллоксилина, особого сорта нитроклетчатки в смеси спирта и эфира, густой и быстросохнущей жидкости, экспонирование и проявление мокрой пластинки, содержащей соли сернокислого закисного железа или пирогаллола).

Применение процесса существенно повысило светочувствительность и позволило получить изображение высокого качества, особенно по резкости. Это обстоятельство привело к тому, что мокроколлоидный процесс применяется и по настоящее время в некоторых специальных областях (полиграфия, изготовление шкал и сеток и т. д.).

Преимущества мокроколлоидного процесса (высокая чувствительность (выдержка при съемке сократилась до долей секунды); использование стеклянной подложки существенно облегчило печать с негатива; хорошее качество негативного изображения; дешевизну).

Недостатки метода: изготовление пластинок необходимо было производить непосредственно перед съемкой; съемку и химико-фотографическую обработку проводили на еще не высохшей пластинке; быстрое высыхание слоя приводило к его непроницаемости.

Суть сухого коллоидного процесса (слой коллодия вводились гигроскопические вещества - соли лития, магния). Устранение недостатков мокроколлоидного способа.

Сухие бромосеребряные желатиновые слои.

Ричард Лич Мэддокс (1816 - 1902) - английский врач, изобретатель броможелатинового процесса (изготовление сухих фотографических пластинок), предопределившего возникновение современной фотопромышленности.

Впервые предложил для приготовления «светочувствительной жидкости» использовать желатин-белок животного происхождения, получаемый из костей и кожи крупного рогатого скота. Статья "Эксперимент с желатиновым бромидом" о применении желатина вместо коллодиона в качестве связующего для бромида серебра (1871).

Преимущества желатины (проницаемость водных растворов, набухание в холодной воде, при нагревании плавление).

Повышение светочувствительности и изготовление «светочувствительной жидкости» - «фотографической эмульсии» путем внесения азотнокислого серебра, а затем добавления бромистого или йодистого калия в подогретый желатиновый раствор.

Применение желатина в дальнейшем развитии фотографии и возникновение предпосылок для промышленного изготовления фотоматериалов.

Промышленное изготовление светочувствительных слоев. Использование готовых фотоматериалов с целью получения негативных и позитивных изображений.

Переломный период в развитии современной фотографии (1880-е гг.), связанный с повышением светочувствительности материалов (при гелиографии выдержка составляла 6 ч, дагерротипии - 30 мин, калотипии - 3 мин, мокроколлоидном процессе - 10 сек., то с применением бромосеребряной желатиновой эмульсии - 1/100 сек.).

Открытие оптической или спектральной сенсбилизации (1873).

Герман Вильгельм Фогель (1834 - 1898) - профессор химии в Берлине, автор ряда книг по фотографии, открывший явление оптической (спектральной) сенсбилизации фотографических слоев красителями (введение в галогенсеребряную эмульсию некоторых красителей, расширение светочувствительности галогенидов серебра от сине-фиолетовой к длинноволновой части видимого излучения).

Создание светочувствительных фотоматериалов:

Ортохроматические фотоматериалы (1880).

Изохроматические пластинки (1882), предложенные французами **Ж. Клейтон** и **П.Атту**, чувствительны к длинам волн 620-650 нм.

Панхроматические пластинки (1906) чувствительны к длинам волн до 660-730 нм.

Изопанхроматические фотоматериалы светочувствительны для всех длин волн в диапазоне 400-700 нм.

Исправление передачи цветов при спектральной сенсбилизации. Развитие цветной фотографии. Замена фотоматериала на эластичные лёгкие и прозрачные основы, инертные к химикатам к концу XIX века.

Изобретение фотоплёнки.

Патент изобретения "Фотографическая плёнка и процесс её производства" (1887) американским фотолобителем **Г.В.Гудвином** (1822 - 1900).

Введение фотоплёнки и разработка **Дж. Истменом** (1854 - 1933) системы фотографии с использованием фотоматериала. Фундаментальные изменения в фотопромышленности, Технический и экономический доступ массового потребителя.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (практические занятия, дискуссии, разбор конкретных ситуаций т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1. Рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

Предмет относится к группе теоретических дисциплин. То подразумевает целый ряд особенностей для самостоятельной работы студентов.

Прежде всего самостоятельная работа по данной группе дисциплин предполагает использование студентами всего комплекса имеющейся информационной базы, включающей в себя как печатные, так и электронные источники .

Изучение источников подразумевает их отбор по принципу теоретической значимости, новизны и авторитета автора в изучаемых вопросах. Особенно хочется обратить внимание обучающихся, что нужно быть предельно внимательных к источникам, размещены в Интернете, т.к. зачастую они весьма поверхностны и неточны.

Не следует пренебрежительно относиться к периодическим изданиям, т.к. именно в них можно почерпнуть информацию о современных процессах, происходящих в фотографии.

Вторым важным моментом является умение работать с источниками. Настоятельно рекомендуем студентам вести конспекты прочитанной литературы, отбирая наиболее значимые и интересные места. В конспектах непременно должны быть выходные данные издания (автор, издательство, год выпуска, номера страниц, название сайта).

Даже теоретическое изучение фото процессов и фотодисциплин невозможно без анализа иллюстративного материала. Не говоря уже о том, что иллюстрации могут обогатить и сделать более привлекательной любую письменную работу, будь то реферат, презентация или научный доклад.

Можно посоветовать студентам создать собственную электронную базу иллюстративного материала, в которой должны быть указаны автор изображения (или его содержание), название работы, год создания, другая интересная информация (например технология печати, нахождение в крупных коллекциях и т.п.).

Результатом самостоятельной работы по теоретическому предмету, в том числе и по Истории зарубежной фотографии является самостоятельное исследование в форме реферата, статьи, научного доклада на конференции.

Следует помнить, что в письменной работе все цитаты должны сопровождаться ссылками на первоисточник, а иллюстрации информацией об авторе, названии, времени съемки.

Особых рекомендаций требует самостоятельная подготовка студентами презентаций по выбранной теме. Ключевым моментом здесь является то, что любая презентация подразумевает публичность представления. Это значит, что студент должен не только собрать полноценный материал по предмету, но и создать определенную композицию, «смонтировать» материал так чтобы это было интересно зрителям.

Особо следует обратить внимание на соблюдение баланса между текстом и изображением. Иллюстрации должны сменять друг друга не реже, чем через 5-6 секунд, а это значит, что их должно быть достаточно много.

7.2 Вопросы к семинарам:

1. Основные имена в становлении понятия «фотография»
2. Дагерротипный портрет.
3. Дэвид Хилл – отец художественной фотографии.
4. Искусство фотомонтажа – Оскар Рейландер
5. Портретная фотография в Германии.
6. Творчество Рудольфа Дюркоопа.
7. Чешская фотография 19-20 в.в
8. Фотография времен Второй мировой войны.
9. Агентство «Магnum» и его идеология.
10. Современная зарубежная фотография (на примере одного фотохудожника).

7.3 Примерные вопросы для промежуточного контроля

и выявления остаточных знаний по курсу

1. Сотрудничество Жозефа Ньепса и Луи Дагера в свете открытия фотографических методов получения изображения.
2. Жизнь и творчество Вильяма Генри Фокс Тальбота.
3. Дэвид Октавиус Хилл и его вклад в историю фотографии.
4. Прерафаэлиты и фотография.
5. Творческие портреты Джулии Маргарет Камерон.
6. Оскар Густав Рейландер.
7. Джордж Истмен и его вклад в развитие фотографии.
8. Портретная фотография в Германии 1850-1918 г.г.
9. Этьен Марей и Эдвард Мьюбридж.
10. Фредерик Стотт Арчер и его вклад в развитие фотографии.
11. Альберт Стиллиц и его творчество.
12. Анри Картье-Брессон – классик французской фотографии.
13. Фотографы группы Магnum.

7.4. Примерные вопросы к экзамену:

1. История изобретения фотографии во Франции. Жозеф Нисефор Ньепс (1765 – 1833) и его метод гелиография. Луи Жак Дагерр (1787-1851) и его способ.
2. История изобретения фотографии в Англии. Вильям Генри Фокс Тальбот (1800 – 1877) и его метод калотипия или тальботипия. Снимок «Вид из окна» из коллекции Гернхейма (1826)
3. Первая публикация по фотографии - брошюра Ф. Тальбота "Доклад по искусству фотогенического рисования, или Процесс, с помощью которого естественные объекты могут быть изображены без помощи кисти художника" - (21 февраля 1839).
4. Надар - величайший фотограф XIX века, писатель, журналист, художник-карикатурист, путешественник, воздухоплаватель, создатель военной авиационной разведки задолго до появления самой авиации, исследователь парижских катакомб...
5. Квинтэссенция художественной жизни Франции середины XIX века. Салон отверженных. 1859 г.
6. Имитация приёмов живописи в ранней фотографии в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта.
7. Величайшие портретисты. Дж.М. Камерон (Великобритания), Надар (Франция), Д. Хилл (Великобритания) и др.
8. Специфические возможности искусства фотографии в работах Д. Хилл (1802-1870) - "отца художественной фотографии".
9. Общество Прерафаэлитов и фотография середины XIX века. Генри Пич Робинсон и Оскар Рейландер, Уильям Холмэн Хант и Данте Габриэль Россети.
10. Надар (1820-1910) и его портретная галерея знаменитых современников - композиторов, художников, писателей и др.
11. Технические и научные достижения в области фотографии второй половины XIX века. Возникновение новых художественных приёмов, характерных только для фотографии.

12. Новаторские решения в работах английского мастера О. Рейландер (1813-1875), Аллегорическая композиция "Два жизненных пути" (1856).
13. Английский писатель Л. Кэрролл (наст. имя Ч. Доджсон; 1832-98; автор "Алисы в стране чудес") и детский фотопортрет. Дж. Камерон (1815-1879) и романтический портрет.
14. Изобретения американца Эдварда Мьюбриджа и француза Этьена Марея перевенушие представления человека о движении.
15. Родоначальник европейской реалистической фотографии французский фотограф Этьен Атже (1856-1927).
16. Американская фотография в портретах Эдуарда Стейхена (1879-1973), Гертруды Кэзибир (1852-1934), Юждина Смита, Поля Стрэнда, Клэрэнс Уайта и др.
17. Техника натурной фотосъёмки 1860 -1920-х гг. в духе имитации живописного пейзажа: Р. Ламар (Франция), Л. Миссон (Бельгия), А. Кейли (Великобритания) и др.
18. Социальные портреты немецкого фотографа Августа Зандера конца XIX – начала XX веков.
19. Репортажная съёмка второй половины XIX века. М. Б. Брейди, А. Гарднер - гражданская война в США 1861-65 гг.
20. Пикториальная фотография. Братья О. и Т. Гофмейстеры, Р. Дюркооп (Германия); Р. Демаши, К. Пьюйо (Франция); Л. Миссон, Бельгия; Я. Булгак (Польша) и др.
21. Фотоавангард. Сочетание игры форм, вычурность линий, светотональные переходы, нереальные перспективные построения, беспредметные композиции. З. Брассаи (Франция), Х. Каллаган, Д. Кипис, А. Сискайнд, Э. Уэстон (США) и др.
22. Художественные решения, основанные на документальной сущности фотографии. Публицистическая сила фотоискусства в работах А. Стиглиц (США). Журнал "Camera work".
23. Новаторство в форме, техники фотографии Западной Европы и США 20-х – начала 30-х годов XX века. Моголи-Надь, Ренген-Патч, Ман Рей, Эдвард Уэстон, Анзел Адамс.

24. Фотопублицистика в 1920-50-х гг. (остросоциальные темы, напр., темы войны и мира). Социальная сущность фотографии в работах А. Айзенштадт, Э. Саломон, Германия; У. Эванс, Д. Ланге, Б. Шан, США, и др.
25. Творчество великого американского пейзажиста Анзела Адамса (1902-1984).
26. МАГНУМ как достойнейшее явление середины XX века – «большой репортаж». (Организован в Париже в 1949 г. Анри Картье-Брессоном, Робертом Капой (1913-1954), Дэвидом Сеймуром (1911-1956), Золтаном Брассаи, Веренром Бишофом (1916-1954))
27. Чешская фотография в творчестве Йозефа Судека.

7.5 Темы курсовых работ.

Курсовая работа по дисциплине «История зарубежной фотографии» представляет собой самостоятельно выполненную студентом компьютерную презентацию о творчестве одного из зарубежных фотохудожников на выбор студента. Продолжительность презентации 10-15 мин.

Темы курсовых работ

1. Важнейшие открытия и события, предопределившие изобретение фотографии
2. Сотрудничество Жозефа Нисефора Ньепса и Луи Жак Манде Дагерра в свете открытия фотографических методов
3. Жизнь и творчество Вильяма Генри Фокса Тальбота
4. Дагерротипия, усовершенствование метода
5. Особое место дагерротипии в США
6. Портретная фотография XIX века.
7. Дэвид Октавиус Хилл – «отец художественной фотографии» и его школа.
8. Влияние фотографии на художественную жизнь Англии. Прерафаэлизм и фотография.
9. Фотоискусство «викторианской поры».
10. Фотография в США

- 11.Квинтэссенция художественной жизни Франции середины XIX века.
«Тициан фотографии» - Надар.
- 12.Портретная фотография в Германии 1850-1918 гг.
- 13.Чешская фотография рубежа XIX – XX веков
- 14.Фотографические выставки, объединения, союзы, издательства.
- 15.История развития цветной фотографии до 1930-х гг.
- 16.Основные этапы развития фотографических процессов
- 17.Открытие оптической или спектральной сенсibilизации
- 18.Создание светочувствительных фотоматериалов
Изобретение фотоплёнки

7.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 2 баллов
Рубежный контроль – 20 баллов
Премиальные - 6 баллов
Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов

Шкала оценок
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
2. Морозов С. Творческая фотография. - М., 1989.
3. Барт Ролан. Camera lucida. Комментарий к фотографии. - М., 1997.
4. Беньямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. – М.: Медиум, 1996.

б) дополнительная литература

1. Я. Андел. Заметки к истории фотографии. Первые реакции на изобретение фотографии. // Revue fotografie. – 1974. – № 1. – С. 8 – 9.
2. Буринский Е. Дагерр и Ньепс, их жизнь и открытия в связи с историей развития фотографии. - М., 1893. -
3. П. Климент. Этьенн Жюль Марей (1830 – 1904 г.г.) и хронофотография // Revue fotografie. – 1989. – № 2. – С. 20 – 27.
4. К. Йирманн. Майбридж – гениальный фотограф и убийца // Revue fotografie. – 1973. – № 2. – С. 63 – 64.
5. Н.М. Раскин Ж.Н. Ньепс. Л.Ж.М. Дагерр. В.Г.Ф. Тальбот. - Л.: Наука, 1967. – С. 34.
6. А. В. Редько. Фотография. – М.: Легпромбытиздат, 1995. – 304 с.
7. Стигнеев В.Т. Живопись и фотография // Традиционные виды искусства в эпоху СМК. - М.: ВНИИ искусствознания, 1987. - С. 75-85
8. П. Тауск. Из истории фотографии. (Изобретение фотографии с точки зрения потребностей человеческого общества) // Revue fotografie. – 1979. – № 1. – С. 30 – 35.

9. К. В. Чибисов. Общая фотография. – М.: Искусство, 1984. – 447 с.
10. И. Чип. Волшебные витражи братьев Люмьер (Воспоминание об «Автохrome») // *Revue fotografie*. – 1989. – № 1. – С. 83 – 84
11. Scharf, Aaron. - *Art and photography*. - New York: Penguin books, 1979. - 397 p.
12. Schwarz, Heinrich. - *Art and photography*. - Chicago; London: Univ. of Chicago press, 1987. - 158 p.
13. Блюмфельд В Из истории фотографии. – М.: 1088.
14. Левашов В. Очень краткая история фотографии за последние сто лет. – Н.Новгород, Государственный центр современного искусства, 2002.

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты, освещающие вопросы истории отечественной фотографии.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (лазерные видеопроекторы, телевизоры, персональные компьютеры, оптические диски, видеокассеты).

Данная дисциплина входит в состав дисциплин гуманитарного модуля и является базовой для формирования мировоззрения, художественного вкуса и эстетического восприятия аудио-визуальных искусств. В процессе освоения дисциплины должны постоянно проводиться просмотры классических произведений киноискусства, фотоискусства, телевидения. Обучающиеся должны посещать фотовыставки, мастер-классы, кинопремьеры с последующим их обсуждением и рецензированием. Текущий и промежуточный контроль рекомендуется осуществлять в форме эссе либо контрольных вопросов.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Народная художественная культура»

Автор: Клопова И.В., к.ф.н., доцент кафедры фотомастерства

Рецензент(ы) _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол № _____.