

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ fashion-фотографии

Коммерсантъ*business guide*

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»
BUSINESS GUIDE.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
FASHION-ФОТОГРАФИИ
ВЛАДИМИР ЖЕЛОНКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «КОММЕРСАНТЪ»,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВЛАДИМИР ЛАВИЦКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ
«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СИНДИКАТ»
АО «КОММЕРСАНТЪ»
АНАТОЛИЙ ГУСЕВ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
АННА МИНАКОВА
АЛЕКСАНДР ЩУРЕНКОВ
РЕДАКТОРЫ
ФЕДОР РАДЛОВ
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК
АННА ШАФРАН
ТЕКСТ-РЕДАКТОР
ЕКАТЕРИНА ЕЛИСЕЕВА
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
ЕЛЕНА ВИЛКОВА
КОРРЕКТУРА
МАРИЯ ЛОБАНОВА
БИЛЬД-РЕДАКТОР
ВИКТОРИЯ МИХАЙЛЕНКО
ФОТОРЕДАКТОР
КОНСТАНТИН ШЕХОВЦЕВ
ЕЛЕНА БОГОПОЛЬСКАЯ
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕЕВА
МАРИНА ЗАБОТКИНА
ИГОРЬ КИРШИН
ИРИНА РОМАНОВСКАЯ
ВЕРСТКА
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
НАДЕЖДА ЕРМОЛЕНКО
ТЕЛ. (495) 797-6996, (495) 926-5262

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
123112, Г. МОСКВА,
ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 10 БЛОК С
ТЕЛ. (495) 797-6970, (495) 926-3301
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «КОММЕРСАНТЪ»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «КОММЕРСАНТЪ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
И ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ:
ПИ № ФС77-76923 ОТ 11.10.2019

ТИПОГРАФИЯ
«ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
„ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ”»
109548, МОСКВА,
УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д. 4Д.
ТЕЛ. (495) 276-1606,
ФАКС (495) 276-1607;
PRINT@PKPP.RU, WWW.PKPP.RU.
ТИРАЖ 51 000 ЭКЗ.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+

НА ОБЛОЖКЕ
МАЙЛЗ ОЛДРИДЖ, «ОБЕЩАНИЕ»
(VOGUE ITALIA, МАРТ 2016)
ФОТО
© MILES ALDRIDGE | COURTESY
OF CHRISTOPHE GUYE GALERIE
I ИЗ КОЛЛЕКЦИИ STILL ART
FOUNDATION

Поддерживать и продвигать

История современной России знает не так много примеров увлеченных коллекционеров, которые не только открыто показывают скрупулезно собранные работы художников, но и ведут широкую популяризаторскую деятельность — открывают выставки, издают книги, поддерживают молодые таланты. В последние годы принято часто вспоминать Щукина и братьев Морозовых. Несмотря на то что работы из их собраний можно было увидеть беспрепятственно в ГМИИ имени Пушкина и Эрмитаже, активно заговорили о них только после блокбастерных выставок в парижском фонде Louis Vuitton, где они бьют все рекорды посещаемости. На этом фоне нам кажется логичным посвятить выпуск Business Guide коллекционированию, но не в целом, а одной теме, которая часто не получает должного внимания как профессионалов, так и широкой публики. Это fashion-фотография. Рассматриваем мы ее через деятельность коллекционера Елены Карисаловой и ее фонда Still Art. Собрание fashion-фотографии Елены можно считать одним из самых крупных, значимых и репрезентативных в России, выставка избранных работ из него откроется в Главном штабе Эрмитажа 11 декабря. Помимо создания коллекции Карисалова поддерживает российские таланты — спонсирует выставки, выпускает книги и альбомы, а также учредила грант для молодых фотографов до 35 лет. Надеемся, что ее примеру последуют и другие.

ЮЛИЯ МАЙОРОВА / STILL ART FOUNDATION

— Работа
Юлии Майоровой

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ STILL ART FOUNDATION

Даниил Головкин

— Елена Карисалова,
портрет работы
Данила Головкина

2004

Елена и Михаил Карисаловы начинают создавать коллекцию, которая впоследствии станет самым масштабным в России собранием западной фотографии XX–XXI веков и ляжет в основу деятельности будущего фонда.

2018

Still Art Foundation основан Еленой Карисаловой для управления собранием западной фотографии XX–XXI веков и поддержки молодых фотографов. Тогда же фонд начинает свою образовательную, издательскую и выставочную программу в области фотографического искусства и занимает совершенно свободную и незаслуженно недооцененную нишу поддержки фотоискусства — поддерживает российскую fashion-фотографию. В 2018 году издана первая из книг — «Коллекция Still Art Foundation», том 1 (она будет переиздана в 2020-м). Презентовали книгу в октябре 2018 года, выход ее был приурочен к основанию фонда и объявлению решения владельцев коллекции сделать их собрание доступным для широкой публики. Презентация книги состоялась в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

ДАНИИЛ ГОЛОВКИН

— Работы Данила Головкина, выставка Faces в Центре фотографии имени братьев Люмьер

ДАНИИЛ ГОЛОВКИН

2019

Выходят сразу два издания — «Коллекция Still Art Foundation», том 2, и монография Данила Головкина. Последняя приурочена к выставке Faces, организованной фондом и проходившей с 16 мая по 2 июня 2019 года в Центре фотографии имени братьев Люмьер (сейчас — Галерея Люмьер). Экспозиция стала первой персональной для яркого московского фотографа Головкина. А материала для нее было немало: это и портреты российских медийных персон, таких как Алена Долецкая, Федор Бондарчук, Теодор Курентзис, фотографии выходцев из России, ставших мировыми зна-

менитостями (Сергей Полунин, Наталья Водянова и другие), портреты главных мировых звезд (Наоми Кэмпбелл, Эдриен Броуди, Джерард Батлер, Филипп Старк, Джорджо Армани, Джон Гальяно, Доменико Долче и Стефано Габбана). Данил умеет найти контакт, установить нужную дистанцию с героем, раскрыть характер героя. Именно поэтому ведущие российские издания доверяют Головкину важные съемки и обложки. Снимал он и для «Коммерсанта». Как комментировала открытие выставки Елена Карисалова: «До этого момента фотографии Данила

мы могли видеть только на страницах и обложках ведущих изданий. Это первая выставка талантливого автора в музейных стенах. Уверена, что проект, организованный совместно с Центром фотографии имени братьев Люмьер, задаст правильный вектор выхода российской модной фотографии на международный арт-рынок». В 2019-м Still Art Foundation поддержал Vogue Fashion Night Out, предоставив часть своей коллекции для экспозиции в пространстве TSUM Vintage. Ее тема — самые известные во всем мире обложки Vogue.

— Работы
Александра Родченко
из коллекции Still Art

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО / ПРЕДОСТАВЛЕНО STILL ART FOUNDATION

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО / ПРЕДОСТАВЛЕНО STILL ART FOUNDATION

2020

Даже в пандемийный год фонд оставался активным. До апреля 2020-го в Центре фотографии имени братьев Люмьер был открыт запущенный еще в начале 2019 года проект — выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation». В этой коллекции — работы от первых опытов 1920-х до конца 1930-х годов, включая узнаваемые знаковые работы. Сокуратором выставки стал внук и ведущий специалист по творчеству Александра Родченко Александр Лаврентьев. Само портфолио работ Still Art Foundation сформировано под руководством Лаврентьева, а также, ранее, под руководством дочери авангардиста Варвары Родченко и галериста Говарда Шиклера. В 2020 году издательским проектом фонда стала книга «Наум Грановский. 1920–1980». В конце 2020-го выставка Faces открылась в петербургской «Эрарте».

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО / ПРЕДОСТАВЛЕНО STILL ART FOUNDATION

АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО / ПРЕДОСТАВЛЕНО STILL ART FOUNDATION

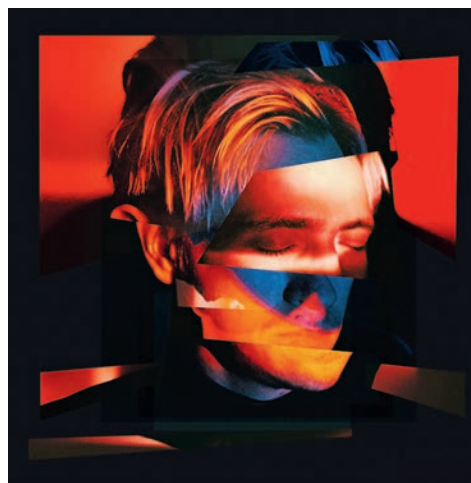
АЛЕКСАНДР РОДЧЕНКО / ПРЕДОСТАВЛЕНО STILL ART FOUNDATION

ЮЛИЯ МАЙОРОВА / STILL ART FOUNDATION

— Работы
Юлии Майоровой,
выставка «Режим
тишины» в МАММ

2021

ЮЛИЯ МАЙОРОВА / STILL ART FOUNDATION

— Работу Эрика
Мадигана Хека
«Junya Watanabe
(Honeycomb),
Old Future» (2015)
можно будет
увидеть на выставке
«Красота и стиль.
История модной
фотографии
из собрания фонда
Still Art» в Эрмитаже

© ERIK MADIGAN HECK / COURTESY OF CHRISTOPHE GUYE

В 2021-м в свет вышли две книги — «Владимир Лагранж. 1960–1990» и «Юлия Майорова, „Режим тишины“». Обе связаны с выставочными проектами фонда. В марте в музейном центре «Площадь Мира» в Красноярске открылась выставка «Настроение эпохи. XX век глазами Родченко и Лагранжа», на которой экспонировалось более 200 фотографий, а с 27 апреля по 20 июня в рамках XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021» в Мультимедиа Арт Музее прошла первая персональная выставка fashion-фотографа Юлии Майоровой.

«Выставка „Режим тишины“ в МАММ инициирована нашим фондом в рамках издательской и выставочной деятельности. Параллельно мы выпускаем альбом с работами Юлии, чтобы запечатлеть этот момент для себя, для автора и для истории. Юлия Майорова покорила меня своей искренностью, энергией, видением мира, которое она четко и профессионально выражает в своих снимках. Молодой фотограф с таким послужным списком — это редкая находка. И нам

хочется дать возможность увидеть и оценить талант Юлии другим людям — аудитории музея», — прокомментировала открытие выставки Елена Карисалова. Летом, а точнее 1 июля 2021 года, стартовал еще один значимый проект фонда: был открыт прием заявок на грант по современной fashion-фотографии в России, учрежденный Still Art. В жюри вместе с основательницей фонда Еленой Карисаловой вошли Ольга Свиблова, директор МАММ, Наталья Григорьева-Литвинская, директор Галереи Люмьер, и издатель The Art Newspaper Инна Баженова.

Победитель получает персональную выставку в Москве и издание альбома с работами автора. Заявки на участие от российских fashion-фотографов от 18 до 35 лет принимали до 30 сентября. Было получено 204 заявки из 40 городов. Победителя объявили 18 октября, вернее, вместо одного победителя решили выбрать двух: главный приз отдали Дмитрию Булину, а специальный приз — Евгению Шишкину.

Всего через несколько дней после объявления результатов — 25 октября — в Доме радио в Санкт-Петербурге

открылась выставка «Родченко. Фотографии. Из коллекции Still Art Foundation». К выставке подготовили образовательную программу с презентацией книги «Александр Родченко. 1920–1930», творческими встречами, лекциями и кинопоказами.

А завершится год масштабным проектом «Красота и стиль. История модной фотографии из собрания фонда Still Art». Это выставка, посвященная модной фотографии второй половины XX — XXI веков в Белом зале Главного штаба Государственного Эрмитажа, которая продлится до марта 2022 года.

«Я благодарна Эрмитажу за сотрудничество, в результате которого появилась возможность в моем родном городе и его главном музее показать культовые работы из собрания фонда. Я рада, что гости выставки увидят работы признанных мировых фотографов, и надеюсь, что этот важный для фонда и для меня лично выставочный проект вызовет искренний интерес посетителей музея и даст новый импульс исследованию и развитию модной фотографии в России», — подчеркнула Елена Карисалова.

СОВЕТСКИЕ КЛАССИКИ И НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКИ ДМИТРИЙ ИВАНОВ

Директор московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова считает, что книга для любого фотографа — «это чудо, особенно сегодня, когда печатная пресса исчезает, а на наших глазах рушатся издательские холдинги; книги издают, только когда художник находит финансирование». При этом, по ее мнению, музейный каталог является значимой поддержкой молодых талантов. Эти слова она произнесла на объявлении победителей первого гранта Still Art для поддержки российских авторов, работающих с fashion-фотографией.

Издательская программа была неотъемлемой частью деятельности Still Art с момента основания. Помимо каталогов работ, входящих в коллекцию основателя фонда Елены Карисаловой (первые два тома посвящены fashion-фотографии XX–XXI веков), были выпущены также три отдельные книги, посвященные классикам советской фотографии — Александру Родченко, Владимиру Лагранжу, Науму Грановскому. Все они — результат совместной издательской программы с Галереей Люмьер. Альбом «Наум Грановский. Naum Granovsky. 1920–1980» состоит из 250 работ автора, которого современники называли «московским летописцем» и «главным архитектурным фотографом СССР». В нее вошли не только знаменитые кадры Грановского, ставшие классикой, но и его менее известные работы, которые удалось найти основателю галереи Наталье Григорьевой-Литвинской за последние годы работы с негативами мастера.

Книга «Владимир Лагранж. 1960–1990» состоит из 150 лучших работ одного из главных фотографов оттепели. Презентация книги «Александр Родченко. 1920–1930» в санкт-петербургском Доме радио в конце октября предшествовала открытию экспозиции «Родченко. Фотографии из коллекции Still Art Foundation» там же. В издание вошли легендарные работы мастера, представленные на выставке: авангардные фотографические эксперименты Родченко разных лет и портреты его друзей, семьи и близких людей из творческой интеллигенции.

Еще одно направление издательской деятельности фонда — выпуск монографий тех, кто работает в жанре fashion-фотографии прямо сейчас. Среди них — Данил Головкин, один из самых часто публикуемых российских глянцевого фотографов. В его послужном списке сотрудничество с Vogue, ELLE, Harper's Bazaar, GQ, Tatler, Esquire. Выпуск альбома «Faces» был приурочен к одноименной выставке в Центре фотографии им. братьев Люмьер, прошедшей при поддержке Still Art. Еще одна книга — «Режим тишины» — посвящена работам Юлии Майоровой, показанным в ММAM в рамках XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2021». Она работает в жанре портретной фотографии, в ее портфолио такие мировые звезды, как Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Синди Кроуфорд и другие.

первые лица

«В ФОТОГРАФИИ ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО ВСЕ» ЕЛЕНА КАРИСАЛОВА

© JEAN-MARIE PERIER

Как вы пришли к коллекционированию fashion-фотографии? Помните ли первую приобретенную работу, а также ту, которая произвела наибольшее впечатление?

Интересоваться фотографией я начала в конце 1990-х годов, и именно в то время fashion-фотография в России заявила о себе как об отдельном виде искусства. Первое в каком-то смысле системное знакомство с этим жанром происходило через модные издания, и мне стало интересно больше узнать о творчестве отдельных фотохудожников, проследить историю развития

их творчества. Мое любопытство, фотоальбомы, книги и помощь специалистов к началу 2000-х окончательно помогли выделить любимый жанр, авторов и направление.

Fashion-фотография ведет свою историю с 20-х годов XX века, ее развивали и формировали Эдвард Стейхен, Мартин Мункачи, Ирвин Пенн, Ричард Аведон и многие другие легендарные сегодня авторы. Эти художники были великими первопроходцами и экспериментаторами, повлиявшими не только на становление отдельного жанра, но и на всю историю фотогра-

— Жан-Мари Перье,
«Ив Сен-Лоран в его
парижской квартире
с Сибил Бак»,
1995 год

первые лица

фии в целом. Через пять-шесть лет, уже достаточно хорошо изучив фотографии мэтров (выставки в Европе и в России, конечно, сыграли ключевую роль), я начала чувствовать стиль и руку культовых авторов, появился азарт получить эти работы, жить с ними. Так я стала покупать их для дома. Первым автором в коллекции, которого можно отнести к fashion-фотографии, был Герб Ритц. Именно его творчество я и сегодня выделяю как наиболее мне близкое.

Какова цель вашей коллекции? Что вы ставите во главу угла, отбирая работы для нее?

В фотографии для меня важно все: и авторская идея, и красота запечатленных образов, и связь между ними, создающая гармонию. Более десяти лет назад мы выделили тему fashion-фотографии как приоритетную в нашем собрании. Решение было не самым очевидным — тогда, как и сегодня, в России в этом жанре немного героев, поэтому на текущий момент наша коллекция включает в себя только зарубежную фотографию XX-XXI веков. И я, и эксперты фонда изучаем историю развития фотоискусства, наблюдаем за его героями в мире, выделяем пионеров того или иного направления, ценим и благодарим авторов, перевернувших восприятие модели и образа. Важно, что у коллекции есть куратор — Наталья Григорьева-Литвинская. Она одна из немногих в России, кто вот уже более 20 лет занимается фотографией. Наше общение задает профессиональное направление и определяет развитие коллекции, хотя каждое приобретение я, конечно, в итоге обдумываю самостоятельно.

Я вижу задачу коллекции и деятельности фонда комплексно: в том, чтобы отбирать отпечатки лучших авторов, стараться отразить в коллекции развитие всего жанра, эволюцию вкусов и взглядов мастеров, то, куда двигается это направление в искусстве в последние сто лет, а также чтобы представлять это собрание широкой публике на выставках, в печатных изданиях, специальных каталогах.

Как изменение потребления глянцевого продукта (сокращение тиражей, закрытие журналов и проч.), а также массовый уход в цифровые медиа и развитие соцсетей влияют на fashion-фотографию?

Да, на протяжении XX века, в период расцвета глянцевых изданий, именно они являлись двигателем развития нового на тот момент направления — fashion-фотографии. Они давали фотограмм возможность творческого самовыражения, реализации своих идей, обеспечили всю техническую составляющую съемочного процесса, но главное — предоставляли доступ к своей многотысячной, а порой даже миллионной аудитории. И для читателей издания сделали многое — открывали новые имена, стили. С 1980-х годов fashion-фотография благодаря все возрастающей популярности, которую ей обеспечил глянец, появилась и в крупнейших музеях.

Сейчас, когда тиражи снижаются, издания закрываются, аудитория уходит в онлайн, бюджеты на творческие съемки сокращаются, отмечу, что приоритетом часто становятся не столько творческая идея и желание поработать с великими или, наоборот, молодыми перспективными фотограммами, сколько коммерческая составляющая и поддержка рекламодателей.

Но при этом российский глянец в последнее время демонстрирует очевидное творческое развитие: появляются необычные серии смелых, актуальных, очень заметных обложек и cover stories — не просто красивых съемок, а съемок со смыслом, важной идеей. Возможно, это начало нового интересного этапа развития fashion-фотографии в России, частью которого мы являемся. Развитие онлайн, хоть и приучает аудиторию к клиппинговому мышлению и быстрому потреблению контента без погружения в детали, которые важны для fashion-фотографии, но все же дает и свои преимущества. Сейчас практически у каждого есть возможность видеть работы великих фотограмм, вдохновляться ими, а качественные онлайн-медиа своим экспертным мнением могут помогать аудитории образовываться и знакомиться с искусством. Хочется отметить и абсолютно новое явление, которое стало возможным благодаря развитию онлайн-среды, — создание помимо основной обложки глянцевых изданий серии цифровых. Тут появляется больше возможностей для экспериментов, для их производства привлекаются молодые фотографы, это всегда что-то новое, яркое, неожиданное.

Уход в социальные сети не стал концом fashion-фотографии. Да, безусловно, очень важно ее печатать в высочайшем качестве — будь то каталог, альбом или страница глянцевого журнала. Для меня ничего не сравнится с удовольствием от знакомства с авторской фотографией вживую. Но в то же время возможность создания и развития творческого аккаунта, доступность контакта с коллегами по цеху, возможность делиться работами с заинтересованной аудиторией, поддерживая тем самым интерес к себе, в том числе со стороны спонсоров, брендов, — это отличная перспектива для молодых талантов заявить о себе в мире fashion-фотографии.

По какому принципу вы отбираете проекты, которые поддерживает фонд?

Мы не один год сотрудничаем с международными и российскими фотограммами. Несколько лет назад я познакомилась с Данилой Головкиным. Выяснилось, что у многих авторов, включая Данилу, не было серьезной персональной выставки и изданного по ее результатам альбома. Я поняла, что хочу и могу в этом помочь. В процессе работы над выставкой и подготовки книги мы столкнулись с огромным объемом работ по согласованию авторских прав, что стало для меня сигналом: поддержка молодым и даже уже именитым авторам нужна всесторонняя, и она зачастую выходит за пределы музейных и галерейных пространств. Мою инициативу очень

поддержала Наталья Григорьева-Литвинская, а помощь ее команды с организацией и проведением той первой выставки для Данилы оказалась чрезвычайно весомой.

Следом был выставочный проект Юлии Майоровой (с ней у нас есть своя трогательная история знакомства, несколько совместных работ, а также короткометражное видео). В целях развития инициативы поддержки и продвижения молодых российских фотограмм я предложила Юле подумать над выставкой, однако мы обе понимали, что молодому автору будет необходимо создать много новых работ, чтобы материала оказалось достаточно для полноценной выставки. Мы начали готовиться к ней в 2019 году, но пандемия внесла коррективы в наши планы. Тем не менее Юле удалось значительно усилить за этот период свое портфолио, что стало серьезным поводом для меня представить ее работы Ольге Свибловой. В результате в рамках XII Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2021» при поддержке фонда мы вместе с Мультимедиа Арт Музеем открыли выставку «Режим тишины» и представили авторский альбом Юлии. После реализации этих двух по-своему сложных, но очень вдохновляющих выставочных проектов и издания книг молодых авторов мы поняли, что фонд готов поддерживать новые таланты и дальше. Так родилась идея грантовой программы поддержки fashion-фотографии для молодых авторов из России.

Насколько регулярно планируется проведение опен-коллов для российских фотограмм?

1 июля 2021 года мы успешно запустили ежегодную грантовую программу и за три месяца получили более 200 заявок из 40 городов России. В состав экспертного совета помимо меня вошли значимые эксперты из разных областей, работающие с фотографией: директор МАММ Ольга Свиблова, основатель Галереи Люмьер и коллекционер Наталья Григорьева-Литвинская, издатель The Art Newspaper и коллекционер Инна Баженова. Для нас стало большим сюрпризом, что уже в первый год программы мы получили столько впечатляющих проектов, что не смогли выделить одного победителя, как предполагалось изначально, и объявили в итоге и победителя, и специальный приз. Уже сейчас команда фонда ведет работы по подготовке нового выставочного проекта нашего победителя, очень интересного автора Дмитрия Булина, которого мы надеемся представить широкой публике в 2022 году в столичных музейных стенах. Задачи фонда многообразны. Нам также важно помогать молодым фотограммам налаживать диалог с профессиональным сообществом галеристов и издателей. А в области популяризации жанра fashion-фотографии наши задачи определены выставочной, издательской и просветительской деятельностью и, безусловно, тесно связаны с развитием нашей основной коллекции.

Как вы оцениваете состояние и развитие fashion-фотографии в России?

Как я уже говорила, в России fashion-фотография как отдельный вид искусства заявила о себе в 1990-х, в то время как в США — в начале XX века. Безусловно, в России в последние 20 лет наблюдается рост интереса к фотографии, а с приходом международных модных журналов в нашу страну и развитием аутентичных русских медиапроектов fashion-съемки стали важным элементом в контенте каждого издания, они востребованы у читателей. Часть фотограмм выходит на новый художественный уровень, что очень воодушевляет. Конечно, нельзя не отметить новые медиа, которые на огромной скорости ворвались в наш мир с появлением смартфонов. Instagram и fashion-инфлюенсеры также являются значимыми драйверами в популяризации профессионально произведенной фотографии. Не уверена, что этот бум приведет к появлению фотографических шедевров музейного уровня, но все же мы не можем игнорировать эту площадку, так как на ней активно присутствует и профессиональное сообщество.

Какие у вас планы на издательскую деятельность фонда?

Просветительская деятельность — одна из приоритетных для Still Art Foundation. Она представлена и изданием уникальных авторских книг. Наш фонд хотел бы продолжить устраивать в России выставки и рассказывать об искусстве тем, кто еще не открыл для себя его ценность. В особенности об искусстве фотографии, ведь площадок для его популяризации не так много даже в Москве, а нашей следующей целью станет развитие региональных программ.

В октябре мы совместно с Галерей Люмьер и musicAeterna открыли выставку «Фотографии. Александр Родченко», представив культовые работы Родченко из нашей коллекции и выпустив книгу «Александр Родченко. 1920–1930» (это третья книга издательской программы фонда, посвященная творчеству мэтров советской и российской фотографии. — BG). Она объединила 58 репродукций фотографий из двух основных портфолио Родченко — «Классика» и «Портреты». Оба находятся в коллекции Still Art. А в начале зимы, 11 декабря, мы откроем выставку нашей коллекции мировой fashion-фотографии XX-XXI веков в Главном штабе Эрмитажа. Она продлится до 13 марта 2022 года. К ней будет выпущен каталог, в подготовке которого приняли участие и сам Эрмитаж, и международные искусствоведческие фонды, за что я им бесконечно благодарна. В следующем году мы планируем открыть персональную выставку победителя первого года нашей грантовой программы по fashion-фотографии и издать третий авторский альбом в рамках программы поддержки молодых фотограмм, а также реализовать давний план — представить работы из коллекции фонда в Азербайджане.

Беседовал Александр Шуренков

БУДУЩЕЕ ОЦИФРОВАНО FASHION-ФОТОГРАФИЯ В ЭПОХУ INSTAGRAM-ФИЛЬТРОВ АЛЕКСАНДР ЩУРЕНКОВ

Томас Руфф,
из серии «Tableaux
Chinois», 2019 год

Долгое время этот жанр фото рассматривался только как возможность фиксации представления о красоте в конкретную эпоху, а также как инструмент для продажи одежды, аксессуаров или целого образа жизни. Но, будучи зависимой от событий, происходящих в момент съемок — политических, социальных, технологических, — fashion-фотография всегда быстро адаптировалась под состояние общества и технологий.

Так, в середине 1940-х в Vogue появились съемки Ли Миллер, сделанные в манер репортажных, местом действия для американской версии журнала стали траншеи и окопы, а британского — руины Лондона. С появлением же Photoshop в самом начале 1990-х профессионально обрабатывать изображения стало возможным и на компьютере. Тем не менее модную индустрию в широком смысле «быстрые» цифровые технологии полноценно завоевали только к началу 2000-х: с возросшим объемом заказов фотографы не могли позволить себе снимать по два-три кадра в день, требовалось делать уже 10–12 и как можно быстрее отдавать их заказчику — модному журналу или бренду. Телефоны, оснащенные большим экраном и ставшие еще и полноценной фотокамерой, развитие соцсетей, а также приложений для быстрого редактирования, наложения всевозможных спецэффектов тоже сильно изменили ландшафт fashion-фотографии. В середине 2010-х модные журналы стали активно дополнять свои печатные обложки цифровыми видеороликами и ввели понятие «цифровой обложки» — той, что существует в соцсетях, в пространстве интернет-страниц, но уже не на бумаге.

Чуть позже частью модного мира стали и технологии дополненной реальности: так, с 2016-го журнал GQ выпустил сразу несколько номеров, просматривать которые можно было еще и с помощью экрана телефона — изображения на страницах «оживали». И не только он один. Потребление контента скорее через экран телефона, нежели в привычных бумажных журналах, должно было убить последние, но породило большое количество нишевой печатной прессы — Vestoj, Fantastic Man, Kinfolk, Woven Magazine и другие. Ее основными чертами стало противостояние излишней коммерциализации известных модных журналов за счет другого подхода к подаче информации: альтернативные по сюжету и исполнению съемки делают для этих изданий лучшие фотографии и художники, а сам журнал печатается на особой бумаге, его дизайн отходит от привычных канонов глянцевого прессы и больше тяготеет к книжному или «самиздатовскому».

При этом изображения, некогда формировавшие визуальный стиль модных брендов, печатающиеся в глянцевых журналах, в XXI веке окончательно пере-

___ Ник Найт,
из серии «Roses
from my garden»,
2017 год

© NICK KNIGHT, COURTESY OF THE ARTIST AND ALBION BARN

стали считаться чисто коммерческими и заняли свое место в музеях и галереях. Одни из главных fashion-фотографов, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, чьи выставки прошли в 2013–2014 годах в галерее Gagosian в Париже и Лос-Анджелесе, в интервью Дереку Бласбергу для одноименного журнала галереи рассказывали, что если раньше рекламное агентство делало эскиз концепции на бумаге, то сегодня это происходит в Photoshop. Клиенты хотят того, что уже было сделано раньше, но подстроенного под них. «Сейчас мы живем в мире ссылок на уже сделанное», — отметил дуэт. Инез добавила: «Я считаю fashion-фотографию высшим поп-артом. Сделать одно изображение для журнальной съемки — это как взять один кадр из фильма. Я думаю, что, как только изображение показывает что-то о жизни, когда в нем есть определенное скрытое напряжение, оно легко превращается в произведение искусства. Наши работы явно не делятся на искусство и моду. Мы рассматриваем свою работу как фотографию, сделанную совместно, но она может оказаться как на стене в галерее, так и в журнале. Контекст диктует реакцию. В журнале мы рассказываем историю по мере того, как заполняем страницы. А когда мы создаем экспозицию выставки, то думаем о том, как одно изображение реагирует на другое, а также о том, что происходит, когда помещаешь работы в новый для них контекст».

Австралийский специалист по моде Маргарет Мейнард в своем эссе «Модная фотография: экология» писала о том, что современное fashion-изображение — это не столько результат мастерства одного автора, сколько продукт, который возник под действием множества переменных, окружающих его производство, публикацию и потребление. Подход Мейнард предполагает, что модную фотографию и ее актуальность лучше всего понимать не с точки зрения фотографа как автора и не с точки зрения фиксированных формальных правил, составляющих устоявшийся жанр. Это скорее набор сменных практик без последовательных правил или простых историй, которые могут сформировать и продемонстрировать свою актуальность.

Тем не менее что собой должна представлять фотография в XXI веке — вопрос широких дискуссий. Дэниел Рубинштейн, преподаватель магистерского курса «Фотография» Центрального колледжа искусств и дизайна им. Св. Мартина, а также редактор журнала «Философия в фотографии», так писал об этом в своей статье «Что такое фотография в XXI веке?»: «Фотография XXI века — это не представление мира, а исследование трудовых практик, которые формируют этот мир посредством массового производства, вычислений, самовоспроизведения и распознавания образов. Благодаря этому мы

приходим к пониманию, что „реальный мир“ — это не что иное, как огромное количество информации, извлеченной из хаоса: случайное и хаотическое слияние кусочков материи, нитей ДНК, субатомных частиц и компьютерного кода. В фотографии можно увидеть, как случайные встречи этих сил способны производить временные, значимые сборки, которые мы называем изображениями. В XXI веке фотография — это не устаревшее зрелище для больших глаз, а исследование того, что делает что-то изображением».

Технологичность fashion-фотографии (сложный монтаж, цветокоррекция и проч.), которая старалась быть предельно незаметной в середине 2000-х и в начале 2010-х, теперь все больше исследуется не только молодыми, но и уже признанными авторами. Практики, которые широко применяли Томас Руфф и Андрес Гурски для «музейной» фотографии, теперь можно видеть и в работах арт-директора SHOWstudio Ника Найта, который не только делает масштабные рекламные кампании для ведущих мировых модных брендов, но и занимается своей художественной практикой. Но если у Руффа в последних работах (к примеру, в серии «Tableaux Chinois», показанной в парижской галерее David Zwirner в 2021-м) во главу угла ставится имитация программ, задействующих технологии искусственного интеллекта, то у Найта — эти технологии (плюс фильтры Instagram) непосредственно отвечают за результат, хоть и не без сотни трудочасов профессионального ретушера, склеивающего несколько изображений в одно.

Очень интересно, что одно из направлений fashion-фотографии сейчас в том числе идет и по пути передовых net art художников: в то время, как в широком поле UX/UI-дизайн, скрывающий технологические действия машины за удобным интерфейсом, считается эталоном современного цифрового мира, они, наоборот, стараются вытащить на свет «несовершенства», характерные проявления технологии, подчеркнуть ее присутствие.

© NICK KNIGHT, COURTESY OF THE ARTIST AND ALBION BARN

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА ОБЛАДАТЕЛИ ПЕРВОГО ГРАНТА STILL ART

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ БУЛИН

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ БУЛИН

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ БУЛИН

ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ БУЛИН

STILL ART FOUNDATION

1 июля фонд Still Art открыл прием заявок на грант по современной fashion-фотографии в России. 30 сентября прием заявок был окончен, а 18 октября члены жюри, в которое вошли основатель фонда Елена Карисалова (на фото в центре), директор МАММ Ольга Свиблова, директор Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская и издатель The Art Newspaper Инна Баженова, объявили свой выбор. Финалисты первого гранта: главный приз получил Дмитрий Булин (на фото справа), а специальный приз Евгений Шишкин (на фото слева). Мы поговорили с обладателями гранта и специального приза о конкурсе, фотографии и о том, что им дала победа.

«Я вскочил в последний вагон отбывающего поезда»

ДМИТРИЙ БУЛИН

Как вы узнали о конкурсе? Думали, что можете победить?

О конкурсе я узнал совершенно случайно, из интернета, листая какой-то сайт, где были собраны текущие мероприятия, посвященные фотографии. Я прочитал условия и, когда увидел организаторов конкурса и членов жюри, подумал: «Было бы здорово показать им свои работы». К тому моменту у меня уже была снята конкурсная серия, и я решил, что это неплохой шанс. Но, конечно, я не думал, что стану победителем. В стране очень много талантливых фотографов — организаторы в итоге получили свыше 200 заявок. Нужно быть очень самонадеянным человеком, чтобы в этих условиях рассчитывать на победу. Однако никто не мешает мечтать о ней. Вы участвовали ранее в других подобных конкурсах? Получали гранты? Да, однажды участвовал в выставке с открытым зрительским голосованием, где занял первое место. Но справедливости ради надо сказать, что эта победа — заслуга моих друзей, которые активно меня поддерживали, пришли на эту выставку и проголосовали. Это в чистом виде демонстрация работы пословицы про «не имей сто рублей...». Все-таки меня окружают удивительные люди.

Когда вы подали заявку?

Я подал заявку в конце сентября, а дату не запомнил. Но, мне кажется, я вскочил в последний вагон отбывающего поезда, как тот пассажир

премия

из недавнего прошлого, который судорожно покупает билет у кассы, глядя то на циферблат часов, то на дымящий паровоз в окно вокзала. Что было в вашей заявке? Вы благодарили команду в своем Instagram. Расскажите, с кем вы делали конкурсные работы? Команда — это 90 процентов успеха, 10 процентов я бы оставил на замысел. Можно придумать что угодно, любые концепции, параллели и аллюзии, но именно от качества воплощения зависит, что из ваших идей долетит до зрителя. Уверен, что без моих друзей и коллег у меня ничего бы не вышло. Мне повезло: за годы работы в фото- и киносфере я успел познакомиться с большим количеством прекрасных, равнодушных людей. В моей конкурсной заявке был цикл из 12 работ, навеянных творчеством Питера Брейгеля Старшего. Каждая работа в каком-то смысле ребус, загадка. Мы переосмыслили сюжеты голландских пословиц в fashion-ключе. Над

«Всегда обходил конкурсы стороной»

ЕВГЕНИЙ ШИШКИН

Как вы узнали о конкурсе? Думали, что можете победить?

Я слышал о конкурсе от знакомых и друзей. О победе думал, но я предпочитаю никогда не загадывать и не строить ожиданий. Подать заявку, забыть и дальше заниматься своими делами.

Вы участвовали ранее в других подобных конкурсах? Получали гранты?

Нет. Всегда обходил конкурсы стороной. Не участвовал и, соответственно, не получал гранты. Специфика моего направления в фотографии нередко

ФОТОГРАФ ЕВГЕНИЙ ШИШКИН, АРТ ДИРЕКТОР ВАЙОРА СТРОГАНОВА

ФОТОГРАФ ЕВГЕНИЙ ШИШКИН, АРТ ДИРЕКТОР ВАЙОРА СТРОГАНОВА

проектом со мной работали прекрасные художники-стилисты Андрей Скатков и Мария Орлова и два визажиста — Татьяна Кинякина-Цхадая и Мария Бажан. Агентства Neop и TES очень помогли с моделями. Некоторые ребята в кадре — это профессиональные актеры.

Что вы знали о фонде до конкурса? Какие его проекты видели лично?

Я слышал о фонде раньше, но на его выставках не бывал. Мне кажется, что та работа, которую задумали основатели Still Art Foundation в России, — это, извините за пафос речи, продолжение дела Третьякова—Мамонтова—Морозова.

Я очень рад, что есть люди, которым небезразлична фотография как искусство. И для меня большая честь, что они отметили мои работы.

Ваш любимый жанр фотографии? Какие техники и приемы называли бы своими фирменными?

Мы живем в то время, когда фотоизображение стало играть такую роль в нашей жизни, которую не играло никогда прежде. Фотографируется все, и ежесекундно. Но я не снимаю ничего, кроме людей, и работа с живым человеком в кадре — это то, что действительно приносит мне удовольствие. Поэтому любимый жанр для меня — портрет и его интерпретации, от жанровых сцен до студийных fashion-постановок. Что касается техники или приемов, я бы не сказал, что у меня есть что-то фирменное, я постоянно учусь и пробую новое. Наверное, любовь к «фотозонту» (светоформирующая насадка. — BG) — это то, что не покидает меня пока. Но в этой любви я не одинок.

Фигуры каких знаменитых fashion-фотографов вам кажутся наиболее значимыми?

Из классиков — Хорст П. Хорст, Ричард Аведон, Ирвин Пенн, Герб Ритц, Питер Линдберг, а из современников — Сара Мун, Стивен Майзел, Тим Уолкер, Сельве Суннбё.

Есть ли у вас уже идея и отбор работ для вашей персональной выставки?

Мы как раз сейчас в процессе работы над этим вместе с фондом. Это невероятно интересно и одновременно волнительно и ответственно.

Что бы вы порекомендовали тем, кто захочет поучаствовать в конкурсе Still Art в следующем году?

Внимательно читать правила и верить в себя.

ФОТОГРАФ ЕВГЕНИЙ ШИШКИН, АРТ ДИРЕКТОР ВАЙОРА СТРОГАНОВА

обязывает частично или полностью передавать права на использование сделанных фотографий, что ограничивает меня в том, какие проекты можно потом подавать на конкурсы.

Что было в вашей заявке?

Я подал заявку 27 августа. Это была кампания для бренда Titova Studio. Ее мы создали в тандеме с моей близкой подругой Вайорой Строганов. Она выступила в роли арт-директора.

Ваш любимый жанр фотографии? Какие техники и приемы называли бы своими фирменными?

Мои любимые жанры — это fashion, документальная и концептуальная фотография. Мне сложно вычлнить отдельные приемы. Что касается техники, почти все проекты я снимаю на среднеформатную пленку, на Mamiya RZ67.

Фигуры каких знаменитых fashion-фотографов вам кажутся наиболее значимыми?

Хорст П. Хорст, Эрвин Блюменфельд, Ричард Аведон, Стивен Майзел.

Есть ли у вас уже идея и отбор работ для вашей персональной выставки?

Я пока работаю над ней.

Что бы вы порекомендовали тем, кто захочет поучаствовать в конкурсе Still Art в следующем году?

Не бояться проиграть. Участие ничего у вас не отнимет, но даст шанс на победу.

Беседовала Анна Минакова

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

© «Коллекция Фонда Still Art», том 2, 2019

АЛЬБОМЫ ОБ ИСКУССТВЕ ФОТОГРАФИИ

