

*Ты сними, сними меня, фотограф,
Так, чтоб я смеялась беззаботно,
Так, чтоб я была неотразима...*

www.arkhipov-studio.com

АЛЕКСАНДРА
ДМИТРИЕВА

Женщина
в кадре

Несмотря на то что фотография сегодня является одним из самых массовых занятий, тем не менее есть когорта признанных мастеров своего дела, чьи работы ценятся едва ли дешевле, чем писанные кистью полотна. Правда, их не так уж и много.

Мастеров от всех других фотографов отличает нестандартное видение мира, на который они смотрят сквозь призму объектива своей камеры, и перед искусником оказаться хотя бы на мгновение частью этого мира не могут устоять ни домохозяйки, ни знаменитости. Эти мастера хоть и обладают Божьим даром, талант свой шлифовали многие годы поистине кропотливым трудом.

Несмотря на бесчисленное количество подражателей, пытающихся копировать великие произведения, именно их творчество становится классикой. Они делают свои фотографии, не стараясь кому-то угодить или понравиться.

Ни один искусствовед не осмелится упрекнуть их в искусственности постановочных снимков, которые наполнены истинными чувствами, эмоциями, сопереживаниями и глубинным смыслом. В их работах нет фальши, которая столь часто встречается в нашей повседневной жизни. Но и мастера принимают частные заказы, не отгораживаясь от мира крепостной стеной.

Отважившись заказать фотосессию у мастера, необходимо обратить свое внимание на несколько важных моментов. Определите сначала назначение фотографий.

Будет ли это интерьерная работа, сделанная на обрамленном багетом холсте, или фотоальбом в подарок второй половине? Будет ли эта фотосессия иметь творческую составляющую или исключительно коммерческую, цель которой — показать вас с профессиональной стороны? Это все должны знать не только вы, но и снимающий вас мастер, так как именно поставленная вами задача порой определяет как характер съемки, так и манеру исполнения. Также, прежде чем сделать свой выбор в пользу того или иного светила, изучите стилистику фотографий зававших вам в душу мастеров. Не нужно требовать от Шилова исполнить работу в стиле Пикассо, и наоборот. Доверьтесь их профессионализму и необычному художественному видению, благодаря которому они и достигли своих вершин.

Фотохудожники, о которых пойдет речь в статье, — признанные асы своего дела, находящие творческое самовыражение именно в женщине. Лишь им под силу показать души нетронутые струны, а порой даже раскрыть в женщине то, о чем она и сама не подозревала. Вот только у большинства из них столь плотный график съемок и мастер-классов, что время ожидания выполнения заказа может достигать полугода, а

стоимость фотосессии исчисляется четырех- или пятизначной цифрой.

Владимир Архипов

Мастер эпатажа

*Фотография — зеркало души.
Пока я доволен своим отражением.*

В современной фотографии Владимир Архипов является, пожалуй, одним из самых разносторонних фотографов, поражающих многообразием стилей и направлений. Отдавая предпочтение классической манере построения кадра и света, его работы часто сравнивают с живописью голландских художников. Тем не менее в России Архипова по праву называют мастером эпатажа, так как он, не жалея ни себя, ни технику, реализует свои бесстрашные идеи в любых экстремальных и погодных условиях. Безусловно, это требует большого мужества, а порой и авантюризма со стороны моделей, которые по желанию фотографа должны то прыгать с парашютом, то спускаться в экипировке альпиниста с крыш высоток, то скакать на лошадях. Несмотря на весь широкий диапазон своих творческих направлений, Архипов сделал себе

Фото: Владимир Архипов

Анни Лейбовиц

имя благодаря художественной эротической фотографии на пленэре, которой посвятил уже более 20 лет. На сегодняшний день он является автором 38 персональных выставок и трех альбомов, изданных ограниченным тиражом.

С ним легко работается любой женщине, так как Архипов всегда безупречно выстраивает модель — от мизинца до кончиков волос, пользуясь заранее нарисованными эскизами.

Творческий путь Владимира к фотографии был непростым и долгим. Изрисовав на последней парте тонну бумаги, он весьма посредственно окончил среднюю школу. Но, увидев в нем необычный талант, его без каких-либо вопросов и корочек о высшем образовании взяли в Главное управление Гознака художником-гильоширом для разработки денежных защитных рисунков. Позже, приобретя бесценный опыт художника-графика в разведке, он стал работать в центральной газете „Советская Россия“, где и познакомился с профессиональными наставниками, благодаря которым фотография превратилась для него в дело номер один.

Первым признанием себя как художника Владимир считает приглашение участвовать в международном благотворительном аукционе 1990 года в Торонто, где выставляли свои произведения фотографы с мировыми именами. Впервые за всю историю данного мероприятия в течение нескольких минут с молотка ушли все выставленные работы одного мастера — и это были фотографии Владимира Архипова.

www.arkhipov-studio.com

Анни Лейбовиц

Портретистка американской культуры

Когда я говорю, что хочу сфотографировать кого-то, это значит, что я хочу узнать его.

Анни Лейбовиц — одна из самых известных женщин-фотографов современности. Проходя обучение в Институте искусств Сан-Франциско, она мечтала стать учительницей рисования, а получив диплом и даже успев потрудиться некоторое время в археологической экспедиции в Иерусалиме, Лейбовиц приобрела фотокамеру, что в результате принесло ей всемирную известность.

Она начала свою карьеру в журнале Rolling Stone, где за 13 лет прошла путь от внештатного фотокорреспондента до главного фотографа издания. Позже Анни переманили в небезызвестный звездный журнал Vanity Fair, для которого она снимает до сих пор. Среди работ, принесших ей мировую славу, — фото беременной Деметрии Мур и парадный портрет королевы Елизаветы II. Также, если речь заходит о фотографе Анни Лейбовиц, многие сразу вспоминают портрет Йоко Оно и обнимающего ее обнаженного Джона Леннона, снятого за пять часов до гибели. Спустя 19 лет автор повторила отснятый сюжет, но уже с участием сына Леннона и его подруги. Наверное, только Лейбовиц под силу посадить в ванну с молоком неугомонную Вупи Голдберг и собрать в одном кадре Мэрил Стрип, Софи Лорен, Катрин Денев, Николь Кидман и Кейт Бланшет.

На ее счету бесчисленное количество международных наград, а также восемь фотографических изданий. Один из бестселлеров Анни — альбом Women, созданный в сотрудничестве с журналом Vogue. Идея данного альбома заключалась в том, чтобы показать занятых своими повседневными делами представительниц прекрасного пола, среди которых можно встретить не только женщин обычных профессий, но и таких известных актеров и политиков, как Гвинет Пэлтроу или Хиллари Клинтон.

Будто не переставая изучать себя, фотограф каждый раз создает проекты, не похожие ни на что ранее ею же сделанное. Примером может служить серия ярких и насыщенных по цвету фотографий „Сказки“, где актриса Дрю Бэрримор перевоплотилась в прекрасную Бель из „Красавицы и Чудовища“, а Дэвид Бекхэм мчится на белом скакуне в образе принца из „Спящей красавицы“.

Трудно сказать, что подвигло Лейбовиц на реализацию такого проекта, — заказ парка Уолта Диснея или подрастающие дети. Хотя, скорее всего, дело в детской непосредственности и вере в чудеса, присущей каждому настоящему художнику.

Анни Лейбовиц работает на полном доверии. Те, кто ей позируют, ничего не боятся — ни повернуться спиной, ни закрыть глаза. Каждая съемка — это игра, идущая по заранее согласованному сценарию, а иногда и вызов самой себе. Всякий раз, стараясь проникнуть в чужие жизни, мастер подводит человека к рассказу о самом

себе. И чтобы работать с Анни, стоит, пожалуй, сперва разобраться в себе.

Annie Leibovitz Studio Inc.
212-594-8400

Владимир Клавихо- Телепнев

Фотограф
Серебряного века

Владимир Клавихо-Телепнев — один из ведущих фотохудожников России, чьи произведения невозможно спутать ни с чем. Это монохромные романтические и чувственные образы дам, будто сошедших со страниц бабушкиного альбома.

Визитной карточкой мастера является коллекция, выполненная в абсолютно забытой технике XIII века — эглумизе. Суть ее состоит в том, что сначала вручную изготавливается зеркало, эмульсия которого искусственно разрушается, в результате чего возникает эффект старинной, потрескавшейся от времени зеркальной поверхности, сквозь которую проступает лик человека или любой другой сюжет. От подобных работ тяжело оторвать взор. Ты видишь красивый образ, смотрящий на тебя откуда-то из глубины где, далеко в отражении замечаешь свой любопытствующий взгляд.

Фотография, выполненная в подобном стиле, без труда сможет стать изюминкой любого интерьера, создав вокруг себя ауру загадочности и ностальгии.

Про таких, как Клавихо-Телепнев, говорят, что любовь к

искусству он впитал с молоком матери. Его дедушка и бабушка по материнской линии были художниками и с юных лет учили мальчика рисованию. Тем не менее, окончив Полиграфическую академию, Владимир пошел по стопам отца-репортера и более десяти лет снимал фоторепортажи о России для французских, итальянских и испанских изданий. В середине 1990-х он сделал себе имя, творя в области моды для журналов и рекламной индустрии. Но быстро наскучивший глянец вернул его к искусству. На сегодняшний день он создает фотографические проекты, работы из которых хранятся в личных коллекциях Дмитрия Медведева, Элтона Джона и Питера Гринуэя. В прошлом году Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина выставкой Владимира открыл отдел фотографии, что, без сомнения, служит высшей оценкой художественной ценности его работ.

www.clavijo.ru

Марио Тестино

Любимый фотограф
леди Ди

История успеха этого британского фотографа перуанского происхождения напоминает сказку о Золушке. Тестино проснулся популярным, когда Мадонна настояла, чтобы именно он снял ее для рекламы Versace. А увидев результат, сам Джанни Версаче позаботился о том, чтобы во всех изданиях Vogue и Vanity Fair было написано: „Versace представляет фотографии

Мадонны от Тестино“. После этой „выходки“ великого модельера Марио стал одним из самых востребованных фотографов в ведущих модных журналах Европы и Америки, а такие мировые бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry, Chanel, готовы были даже подстроить свой рабочий график, дабы только заполучить в фотографии этого перуанца, за которым всегда следовало не только признание, но и коммерческий успех без того уже известных марок.

У Тестино снимались многие голливудские кинодивы: Лиз Херли и Ким Бесинджер, Гвинет Пэлтроу и Кэмерон Диаз. Для большинства из них фотосессия с Тестино стала неотъемлемой частью их звездного статуса. Марио также смело можно назвать неофициальным придворным художником королевства. После того как он снял однажды принцессу Диану для журнала Vanity Fair, его неоднократно стали приглашать на семейные торжества. Уже прошло более десяти лет со дня смерти Дианы, но его до сих пор называют „любимым фотографом леди Ди“. И это звание им заслужено, так как только на его снимках зритель увидит не королевскую особу, а красивую, переполненную счастьем и любовью женщину. Это его принцип: „Я даю модели почувствовать, что не стану приносить ее красоту в жертву концепции. Я фотографирую женщин счастливыми — так они выглядят прекраснее всего“.

Уже десять с лишним лет Марио Тестино считается одним из самых высокооплачиваемых фотографов в мире. На сегодняшний день у него четыре студии: в Париже, Лондоне,

Фото: Владимир Клавихо-Телепнев

Карл Лагерфельд

Питер Линдберг

Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а его выставки с успехом путешествуют по всему миру. В 1998 году он издал свой первый фотоальбом *Апу Objections?*, за которым последовало еще около десятка изданий.

Эмоциональность и умиротворенность, люксовый глянец с наивностью художественного портрета — это все в полной мере характеризует работы Тестино, которые, с одной стороны, вроде бы вполне обыденные, а с другой — объединяют в себе много несовместимого и противоречивого, впрочем, каким Марио и сам является.

www.mariotestino.com

Карл Лагерфельд

Талантливый человек талантлив во всем

Люкс — это не противопоставление бедности. Это противопоставление вульгарности. Женщина, лишенная хорошего вкуса, даже в стильном платье будет безвкусной.

Карл Лагерфельд — наглядное подтверждение того, что талантливый человек талантлив во всем. Для многих его имя стало своеобразным брендом в мировой индустрии моды. На сегодняшний день, несмотря на весьма преклонный возраст, Карл Лагерфельд является ведущим дизайнером и креативным директором Chanel и Fendi, выпускает парфюм, издает книги, снимает кино и, конечно же, фотографирует.

„Фотография стала важной частью моей жизни, и теперь я воспринимаю мир через объектив ка-

меры. Мне нравятся фотохудожники старой закалки — такие как Штиглиц и Стейхен. Также на мое многостороннее творчество и видение фотографии очень сильно повлияли работы Хельмута Ньютона и Питера Линдберга. Для меня фотография — это нечто большее, чем красивая картинка, это критическая оценка моей деятельности на подиуме“, — рассказывает Лагерфельд.

Занимаясь фотографией уже более 20 лет, он является не только издателем, но и автором многих фотоальбомов. В 1996 году Карл получил награду от общества фотохудожников Германии. Благодаря своей профессии и призванию, в основном он снимает моду, а также портреты и обнаженную натуру.

Объективом его фотокамеры были запечатлены Джек Николсон и Николь Кидман, Жерар Депардьё и Жан Рено, которые стали героями серии его черно-белых портретов. Стоит также отметить, что последний календарь Pirelli 2011 года был создан командой Карла Лагерфельда.

www.karllagerfeld.com

Питер Линдберг

Гуру эмоционально откровенной фотографии

Питера Линдберга можно назвать живой легендой черно-белой фотографии. Являясь кавалером французского ордена Искусств и литературы, а также лауреатом престижных премий и Гран-при, он мастерски создает гламурный

глянец, при этом не убивая замысел самой фотографии.

Изучая живопись в художественной школе, только в возрасте 27 лет он обратил внимание на фотографию как на часть изобразительного искусства, остановив свой выбор на рекламной съемке. Спустя семь лет журнал Stern опубликовал серию его черно-белых снимков, после чего Линдберг проснулся знаменитым. Его работы появились практически во всех крупных международных изданиях о моде и использовались в рекламных кампаниях Armani, Prada, Calvin Klein. В разные времена пленка его камеры запечатлела Катрин Денев и Мадонну, Шэрон Стоун и Тину Тернер, Мика Джаггера и Джона Малковича.

В центре фотографий Питера Линдберга всегда находятся женщины, которым он и посвящает свои авторские издания. В 1996 году сотысячным тиражом была выпущена его первая книга „Десять женщин“ (Ten Women), где представлено черно-белое портфолио десяти лучших моделей того времени. Год спустя вышло в свет второе издание автора — „Образы женщин“ (Images of Women), которое имело ошеломительный успех, так как являлось своего рода сборником лучших работ фотографа, снятых с середины 80-х до середины 90-х годов.

Фотографии Линдберга сложно описать, их надо увидеть и прочувствовать. Это сильные эмоциональные, кинематографические образы, которые поражают и порой даже шокируют своей непосредственностью и искренностью.

www.peterlindbergh.com