

Выставка Юргена Теллера

Комплексное графическое
сопровождение мероприятия

студентка: **Ангелина Каблова**

руководитель: **Азарян Вероника
Александровна**

руководитель
теоретической части:

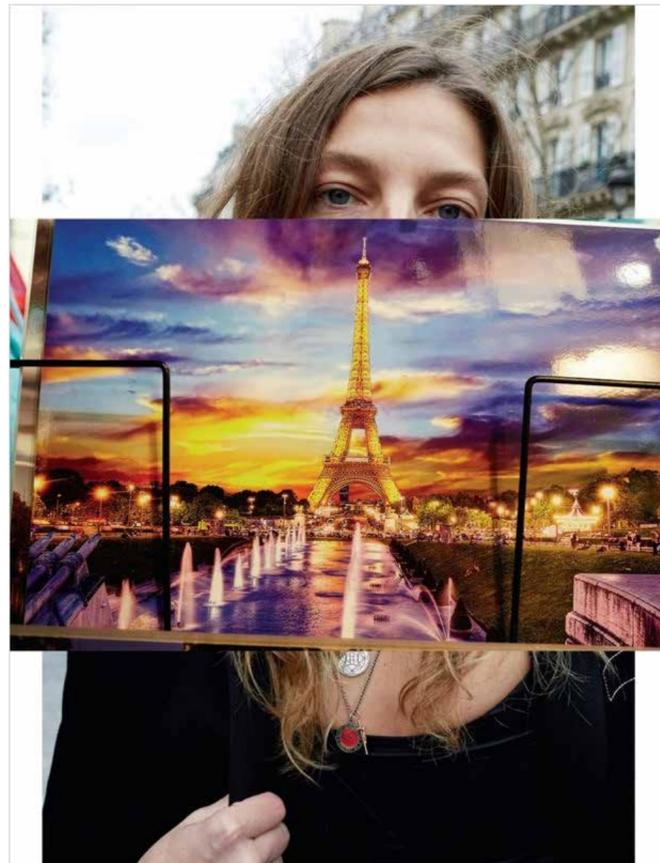
**Позднякова Ксения
Григорьевна**

Юрген Теллер – один из тех, кто кардинально изменил мир fashion-фотографии и стал самым влиятельным фотографом современности.

Основная идея проекта – создать графическое сопровождение выставки, которое наиболее точно отражает стилистические особенности творчества Юргена Теллера и становится способом коммуникации пользователя с автором и экспозицией, позволяет ближе познакомиться с его творчеством.

- хрестоматийное печатное издание о фотографе
- плакаты к выставке
- билеты, флаеры
- сувенирная продукция

ощущение «случайности»

юмор и ирония

живые эмоции,
что-то личное
и новое для модели

нарушение стандартов
(в представлении знаменитостей
и использовании технических средств)

создание гиперреалистичного и от того
сюрреалистичного мира

СТАТЬЯ JENI FULTON: «WHO IS JUERGEN TELLER?»

Журнал SLEEK разговаривает с фотографом о лягушках, тарелках и о том, что не так с современной фотографией

Статьи и интервью Юргена Теллера в журналах:

PURPLE, VOGUE, SYSTEM, DAZED, 032c, ANOTHER, i-D, DOCUMENT, W, THE GUARDIAN

I / ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ

смелые, яркие, смотрят прямо в камеру,
полностью осознают свой образ
и производят впечатление

II / МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ

сознавая собственную нелепость,
позируют на каблуках, без брюк,
со шлангом, поедая банан

не уязвимы, скорее демонстрируют
ироничную меланхолию Пьеро

III / АВТОПОРТРЕТЫ

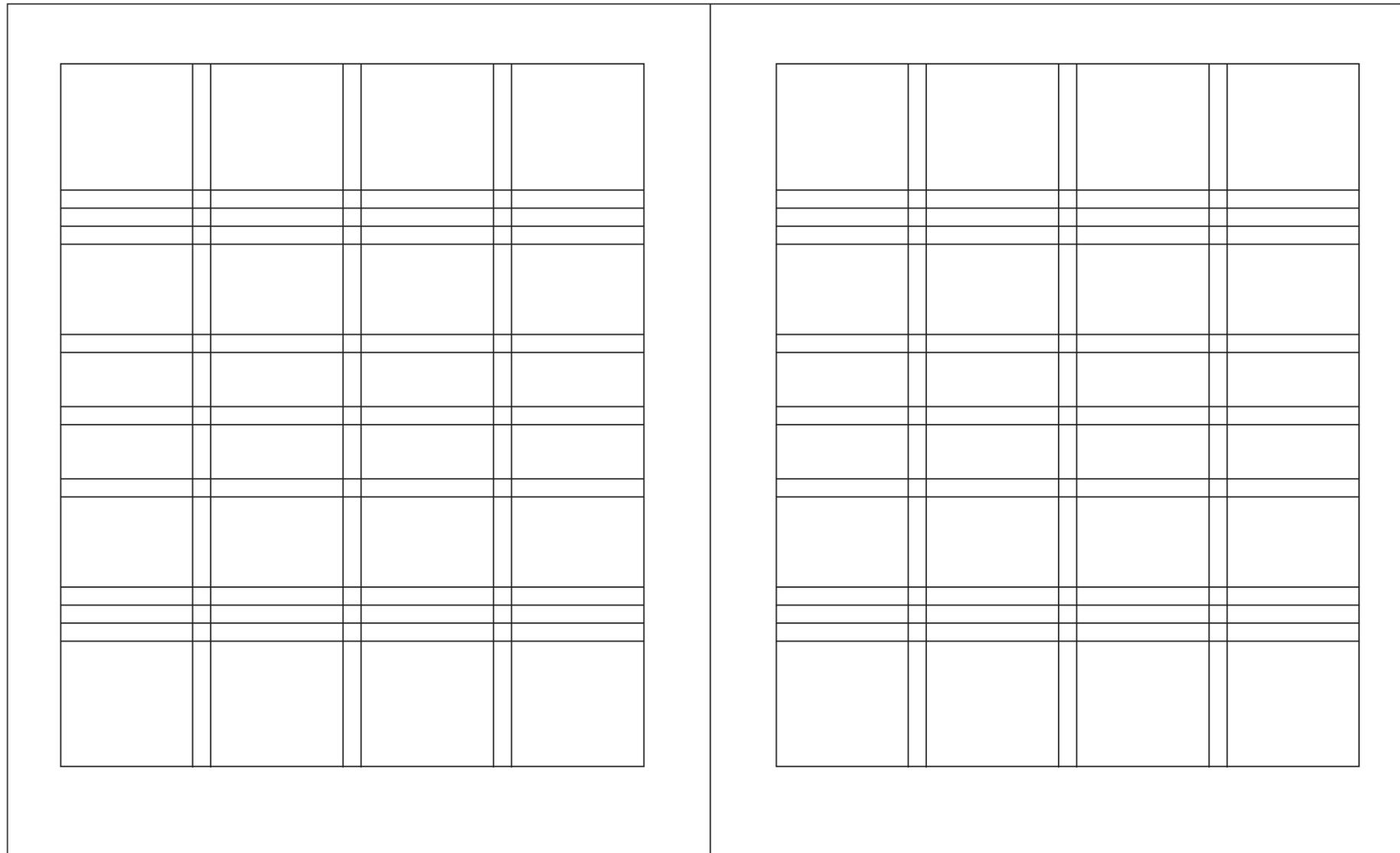
автопортреты как рефлексия
маскулинности среднего возраста
и отношений с семьей

Teller – «тарелка» на немецком,
присутствие в кадре в виде объекта

IV / ПРЕДМЕТНАЯ СЪЁМКА

съёмка для ресторана Il Pellicano,
кулинарная книга шеф-повара Антонио Гуида

лягушки и тарелки, как переосмысление
творчества Роберта Мэпплторпа

основная идея

- хрестоматийное печатное издание как информационное сопровождение выставки, погружение в контекст
- создание коммуникации с пользователем, передача стилистических особенностей фотографа с помощью средств верстки и типографики

размер: 235x285мм
открытый переплет
96 страниц

- сочетание гротеск/антиква
как метафора противоречивости
- текст как изображение – компоновка страниц
и разворотов перекликается с фотографией
Юргена Теллера по динамике, акцентам
- цветные выделения и градиенты в тексте –
цвет позволяет усилить связь с фотографией
- фотографии в край, развернутые на 90° –
динамика, «случайность»

шрифтовое решение

TT Chocolates Regular

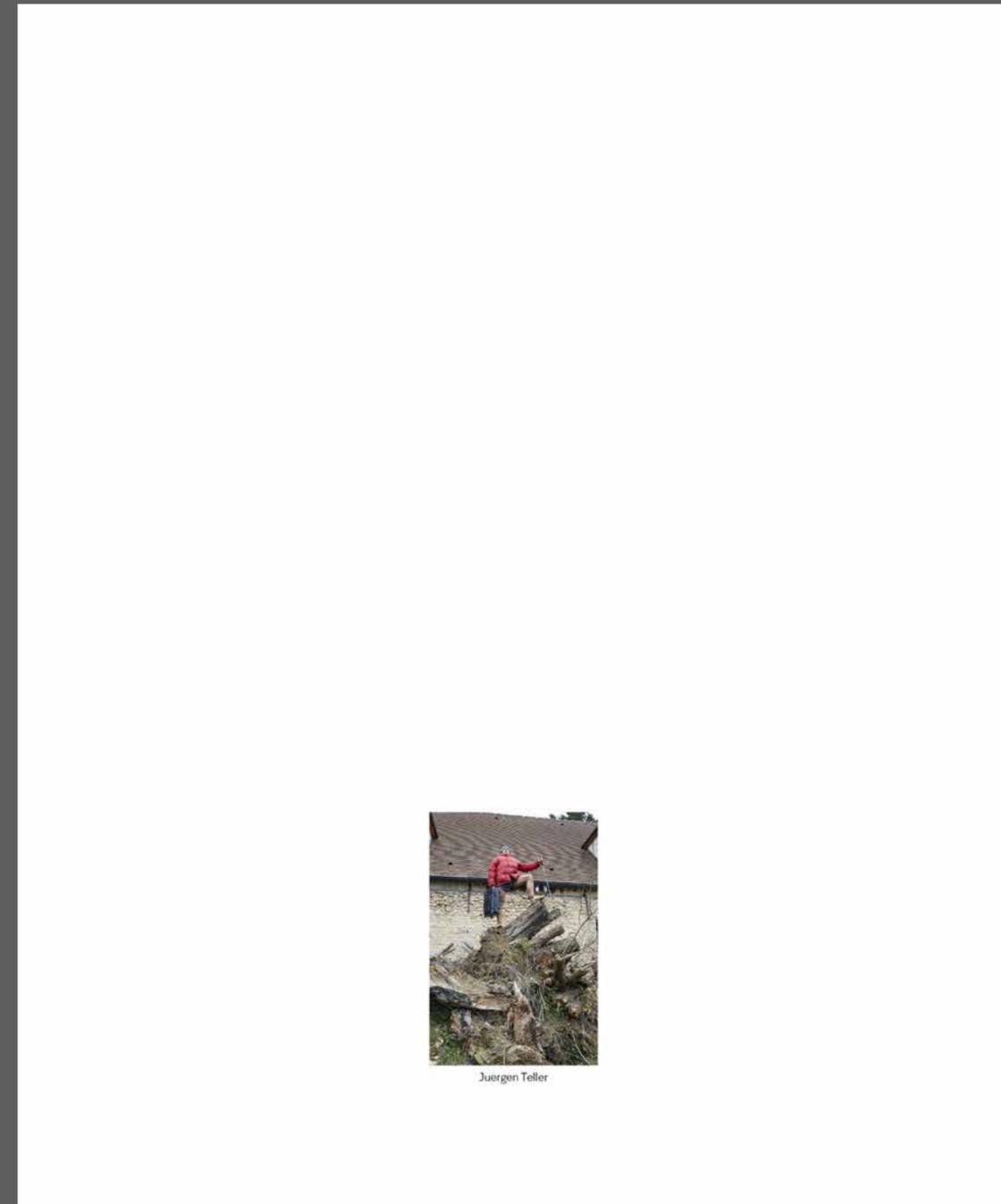
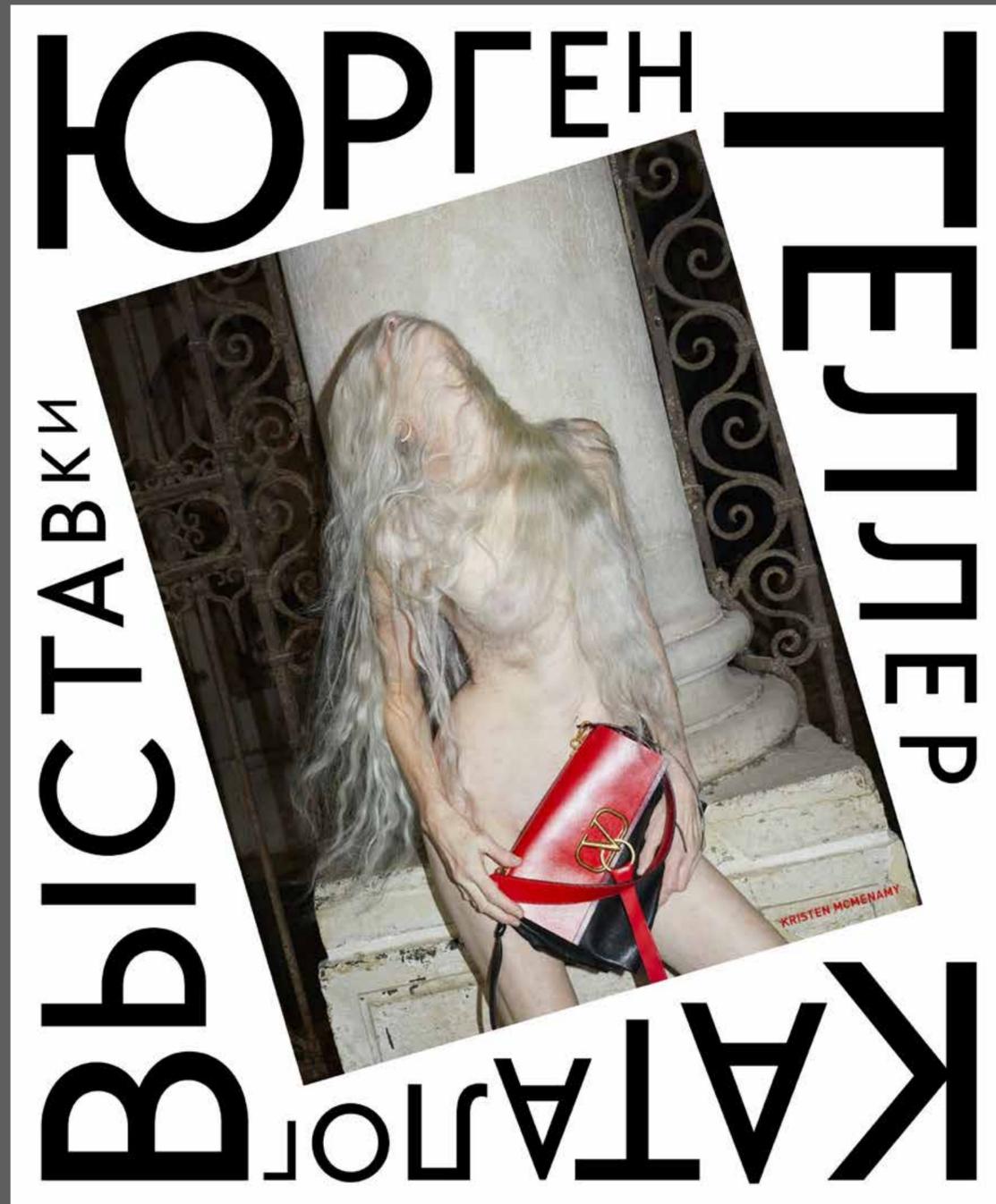
АБВГДЕЖЗИЙКЛМ

абвгдежзийклм, 1234567890

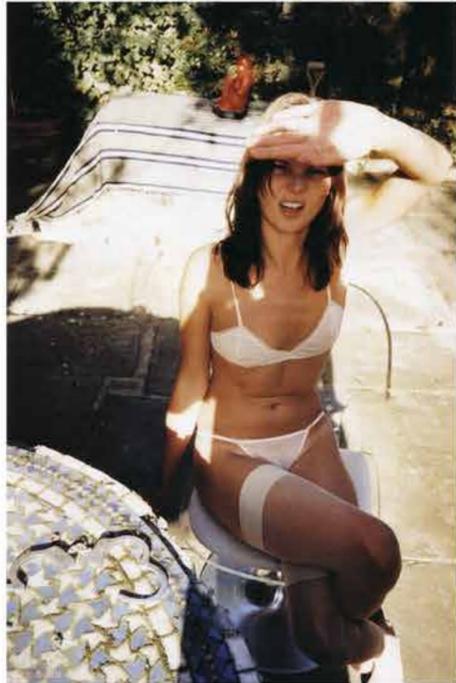
IBM Plex Serif Light

АБВГДЕЖЗИЙКЛМ

абвгдежзийклм, 1234567890

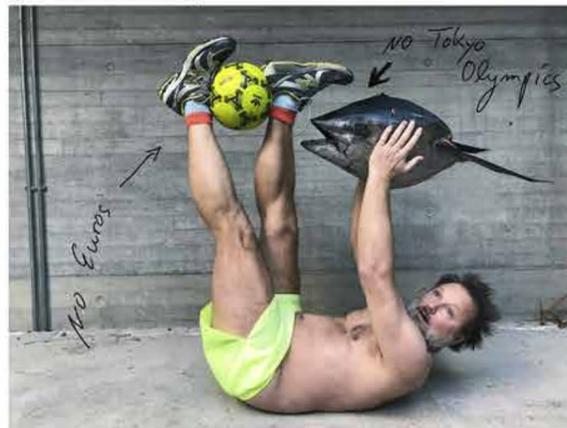

женские образы
[10—35]

предметная съемка
[76—91]

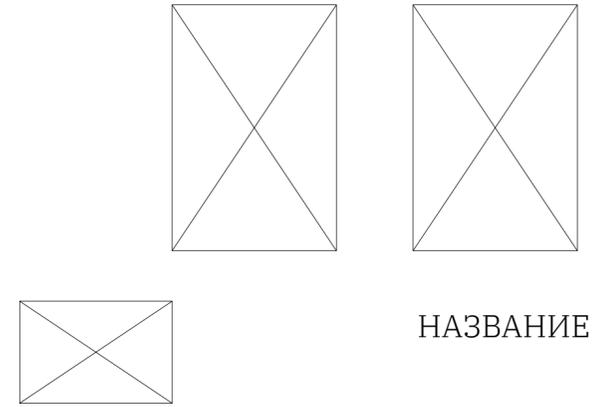
автопортреты
[38—53]

мужские образы
[56—73]

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ I / IV

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА
X / X

1. → 0 женские образы [10]

В 2008 году Деннис Фридман прокомментировал работы Теллера в ретроспективе, сказав журналу New York Magazine: «Юрген затрагивает тему тщетности всего этого – попыток выглядеть красиво, тщетности попыток сохранить обвисшую грудь или влезть в определенное платье. Очень многие модные фотографии создают это ложное ощущение и поддерживают миф», – добавляет он: «Фотографии Юргена вскрывают все это, но они не депрессивны. Что действительно угнетает, так это не фотографии Юргена, а бездумная объективизация женщин как вешалок для одежды, которые позируют и носят наряды, но в фотографии нет ничего, кроме того, что она – инструмент продаж».

ГЕРОИНИ-ЖЕНЩИНЫ ТЕЛЛЕРА СМЕЛЫ, СМОТРЯТ ПРЯМО В КАМЕРУ, ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАВАЯ СВОЙ ОБРАЗ И ВОЗДЕЙСТВИЕ.

СПЕВА: KRISTEN MCMENAMY, VALENTINO S/S 2019 CAMPAIGN
JOAN DIDION, CELINE S/S 2015 CAMPAIGN

Его фотографии запутывают и проблематизируют наше понимание модного образа, который мы привыкли ожидать, и визуального языка культуры знаменитостей, который мы привыкли воспринимать.

[11] введение

ВИВЬЕН ВЕСТВУД

[Оливье Зам]
[Юрген Теллер]

— Вы один из редких фотографов, снимающих женщин старшего возраста, таких как Вивьен Вествуд, Шарлотта Рэмплинг, мать Лили и так далее. Почему вам нравится их снимать?
— Они мои друзья, все просто. Мне нравится проводить с ними время. Я уважаю их. Я разговариваю с ними. Они меня привлекают. Они думают. Они хорошо работают. Мне нравится с ними работать. Они отстаивают отношение к жизни, которое я признаю и разделяю. Я полагаю, что мы глубоко понимаем и уважаем друг друга.

— Как вам удается убедить женщину такого возраста, скажем, Вивьен Вествуд, обнажиться перед вашим объективом?
— Доверие. Убежденность в моих доводах. Сладость. Очарование. И осознание того, что это имеет смысл. Мы дружим и уважаем друг друга уже более 20 лет. Это важно. Мы снимали кампанию, встретились в моей студии, и я показал ей все эти фотографии. Кампания была с Памелой Андерсон. Все получилось очень хорошо, и она сказала, какие фантастические эти фотографии. Я в восторге и вдруг

понимаю, что знаю Вивьен так давно и фотографировал ее так много раз. Внезапно для меня становится очевидным, что я должен сфотографировать ее обнаженной... Потому что она действительно выглядит необыкновенно. Она выглядит фантастически. Исключительная женщина. Потом она говорит: «Я никогда об этом не думала, я тебе полностью доверяю. Может быть, мне действительно было бы интересно посмотреть, как я выгляжу обнаженной». И я заметил: именно так я и думаю, когда фотографирую себя: Я хочу посмотреть, как это выглядит. Она сказала: «Просто приходи в воскресенье, я приготовлю для тебя ужин, и мы сделаем фотографию».

VIVIENNE WESTWOOD NO.3, 2009

I. → 1

женские образы

[12]

[13]

Вивьен Вествуд

— Расскажите мне, Юрген, историю этой выставки в Музее д'Орсэ «Masculine/Masculine. Обнаженный мужчина в искусстве с 1800 года до наших дней». Знали ли вы, что один из ваших автопортретов был включен в эту выставку, чтобы отразить кризис мужественности, наряду с фотографией Эдварда Мейбриджа, скульптурами Огюста Родена и картинами Поля Сезанна, Гюстава Моро и Эгона Шиле?

— Нет, я ничего не знал об этой выставке... Я был в Париже на показах мод, и Эшли Хит, редактор журнала Pop, написала мне: «Боже мой, ты в курсе? Я только что был на показе "Masculine/Masculine". Это фантастика – увидеть твой автопортрет в таком контексте!». Она говорит: «Ты понимаешь, что висишь рядом с Эгоном Шиле и Люсьеном Фрейдом, Фрэнсисом Бэконом, Сезанном, Роденом?» И я такой... «А? О чем ты говоришь?».

LARS EIDINGER, PLATES/TELLER
NO.18, 2016

[Оливье Зам]
[Юрген Теллер]

ANDREAS KRONTHALER FOR
VIVIENNE WESTWOOD F/W16

Vivienne Westwood/Andreas Kronthaler
F/W 16 Campaign
designer: Andreas Kronthaler
designer: Vivienne Westwood
photography: Juergen Teller
hair stylist: Eugene Souleiman
makeup artist: Petros Petrichios
model: Andreas Kronthaler

— Музей д'Орсэ не спрашивал вашего разрешения?

— Я не могу вспомнить! Я продал эту фотографию музею в Мюнхене после выставки там в 2002 году, и они предоставили ее музею д'Орсэ. Я как раз фотографировал молодую французскую актрису Марин Вакт из Jeune&Jolie в своем гостиничном номере. Я хотел закончить как можно быстрее, пойти на выставку и взять ее с собой.

«Я ПОНИМАЮ ЕГО ИЗВИЛИСТОСТЬ,» — КЕЙТ МОСС

KATE MOSS NO 6, FACE MAGAZINE, NEW YORK, 1996

Эти изображения знаменитостей сочетают в себе чувство близости с иллюзией безусловного опыта, при этом Теллер выступает в роли свидетеля от имени зрителя. Его фотографии кажутся документальными репортажами из ближнего окружения звезд.

KATE AFTER 25TH BIRTHDAY AT RITZ, 1999

Например, на фотографии Кейт после 25-летия в парижском Ritz, на снимке нет никаких признаков декаданса, который можно было бы ожидать от вечеринки по случаю 25-летия супермодели. Здесь нет переполненных пепельниц, пустых бутылок шампанского или роскошных подарочных коробок от Tiffany's. Вместо этого на прикроватной тумбочке среди непримечательного беспорядка стоит бутылка воды. Хотя в комнате присутствуют следы элитности отеля (блеск простыней, похожее на гобелен покрытие стены за кроватью), фотография не передает ощущения впечатляющей роскоши (прикроватная тумбочка простая, стул захлавлен; чрезмерная экспозиция, созданная вспышкой фотоаппарата, стирает детали, которые могли бы намекнуть на качество постельного белья). Мосс выглядит усталой, но она не демонстрирует того уровня изнеможения, который заставил бы зрителя сделать вывод о ночи экстравагантной вечеринки.

self service 1933
by Greg Zook
mosquit Kate Moss

KATE MOSS, SELF SERVICE N° 33, 2010

[Юрген Теллер]

«Я бы сказал, что она невероятно быстро адаптируется к новым сценариям, когда мы думаем: «О, это работает не совсем так, как мы предполагали». Когда мы снимали для W, внизу была домработница, которая выгуливала собак, и Тильда сказала: «Давай нарядимся как сумасшедшая богатая женщина, возьмем пластиковый стаканчик и соберем собачье дерьмо». И это была полностью ее идея. Это было уморительно. Она очаровала собаководов, спросив: «Можно ли нам взять собаку для фото?»»

«SOCIAL STUDIES»,
TILDA SWINTON, 2008

w magazine, social studies
photography: Jürgen Teller
styling: Camilla Wickensson
model: Tilda Swinton

Она не хотела просто стоять там. Она смогла подтолкнуть себя и наслаждалась тем, что стала более значимой личностью, надев этот парик и весь макияж, говоря своему парню: «О, посмотри на меня!». Я был просто потрясен ее красотой, ее далекой красотой. Нечто вроде неприкасаемой вещи, а стеклянная коробка делала ее еще больше. И вы знаете, какой у нее аристократический взгляд».

1.

→ 5

женские образы

[32]

[33]

Тильда Суинтон

TILDA SWINTON: THE BARE TRUTH, 2008

На следующий день, когда съемки заканчиваются в лофте Сохо, Теллер просит Суинтон сыграть саму себя. «Ты хочешь меня такой, какая я есть?» — спрашивает она, проводя пальцами по уложенным рыжим волосам и румяным щекам. «Потому что так я не выгляжу». Не дожидаясь ответа, она идет в ванную, стирает макияж и окунает голову под кран, позволяя холодной воде стекать по ее лицу и ушам, пока они не станут розовыми.

1.

→ 5

женские образы

[34]

[35]

Тильда Суинтон

«SOCIAL STUDIES», TILDA SWINTON, 2008

Тильда Суинтон, выглядящая в один момент как матрона с Парк-авеню, а в другой – как панк-художница, делает то, что она обычно, когда прилетает в город из своего дома в Шотландском нагорье: ходит по галереям. Но именно в эти выходные в нью-йоркском Челси она изображает целый ряд женщин из «убер Нью-Йорка» для фотографа Юргена Теллера. В галерее Барбары Гладстон, на семидюймовых шпильках и в шелковой мини-юбке, она опускается на пол и встает в стойку на плечах, поджав ноги так, что они безвольно свисают. В Андреа Розен, ее рост 5 футов 11 дюймов увеличивается еще на 10 дюймов за счет танкетки на платформе, она просовывает голову между волосатых ног одной из огромных скульптур-гигантов Дэвида Альтмейда.

«ЭТО РАННИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ ИСКУССТВА И МОДЫ.»

[31]

Тильда Суинтон

[Ханс Ульрих Обрист]
[Юрген Теллер]

— Как произошла эта встреча?

— Журнал Art+Auction попросил меня сфотографировать Эгглстона в Мемфисе. Мы очень хорошо поладили, и через три дня он поехал со мной на такси в аэропорт и сказал, что хочет отправиться со мной в путешествие по Баварии. Я подумал: «Это Эгглстон! Он – Бог! Он серьезно? Две недели спустя, оба с фотоаппаратами в руках, мы ехали через Гармиш-Партенкирхен.

III . → 15

мужские образы

[72]

СПЕВА: MEN AND WOMEN, NO. 13,
MEMPHIS / WILLIAM EGGLESTON
LISTENING TO TCHAIKOVSKY, 2010
MEN AND WOMEN, NO. 1, MEMPHIS, 2010

— Вы сделали из этой работы книгу?

— Нет. Мы просто пили, курили, разговаривали и ели Leberknödelsuppe. У обоих на шее висела одна и та же камера Contax, но никто из нас не сделал ни одного снимка. Я не хотел настаивать на этом, потому что мы собирались увидеться снова. И мы действительно делали что-то вместе.

— Так что, это была первая встреча?

— Вторая – после Мемфиса.

— Вы многое обсуждали вместе. Чему вы научились у него?

— Быть свободным. Я имею в виду, что никогда раньше не встречал такого человека, как он. Он действительно такой эгоист, делает только то, что хочет. Неважно, день сейчас или ночь, или что о нем подумают другие. Он никогда не делает того, что обязан. Да, он делает только то, что хочет, и это было удивительно видеть.

— Эмансипация.

— Да.

— Вы получили какие-нибудь советы от Эгглстона?

— Мы много говорили о фотографии, но никогда о технических вопросах. Больше о других фотографах, книжном дизайне и так далее.

[73]

Уильям Эгглстон

«Я ХОТЕЛ ПОЧУВСТВОВАТЬ, КАКОВО ЭТО — БЫТЬ СФОТО- ГРАФИРОВАННЫМ МНОЙ».

[Катя Хорват]
[Юрген Теллер]

— Когда вы ставите себя во главу угла своей работы, служит ли это своего рода катализатором того, что вы переживаете в данный момент?
— Думаю, когда вещи действительно что-то значат для меня, я склонен к этому, да. Но также, когда я сам являюсь объектом, я могу работать строже, чем с кем-либо другим. Был определенный момент, когда я начал становиться успешным, и меня просили фотографировать знаменитостей. Я немного устал. Я не хотел иметь дело с таким количеством суеты. Меня наняли фотографировать французскую актрису. Съемка прошла невероятно хорошо, я был очень взволнован. Она очень старалась, и это был приятный опыт, поэтому, когда съемка закончилась, я пообещал ей вернуться в Париж, чтобы показать снимки. Встреча длилась всего пять минут. Она посмотрела на фотографии и сказала: «Боже мой, я выгляжу на десять лет старше!». А я подумал: «Боже мой, она думает, что выглядит на десять лет моложе!». В конце концов мы нашли пару фотографий, с которыми согласились оба, и я ушел со встречи в ужасной депрессии. Мне не хотелось возвращаться в Лондон, и я остался. Я позвонил Шарлотте Рэмплинг и рассказал ей о фиаско за ужином. Она помогла мне лучше понять ситуацию.

SELF-PORTRAIT, PLATES/TELLER NO.75, 2016

enjoy your life!
architecture: 6a architects
photography: Juergen Teller
self: Juergen Teller

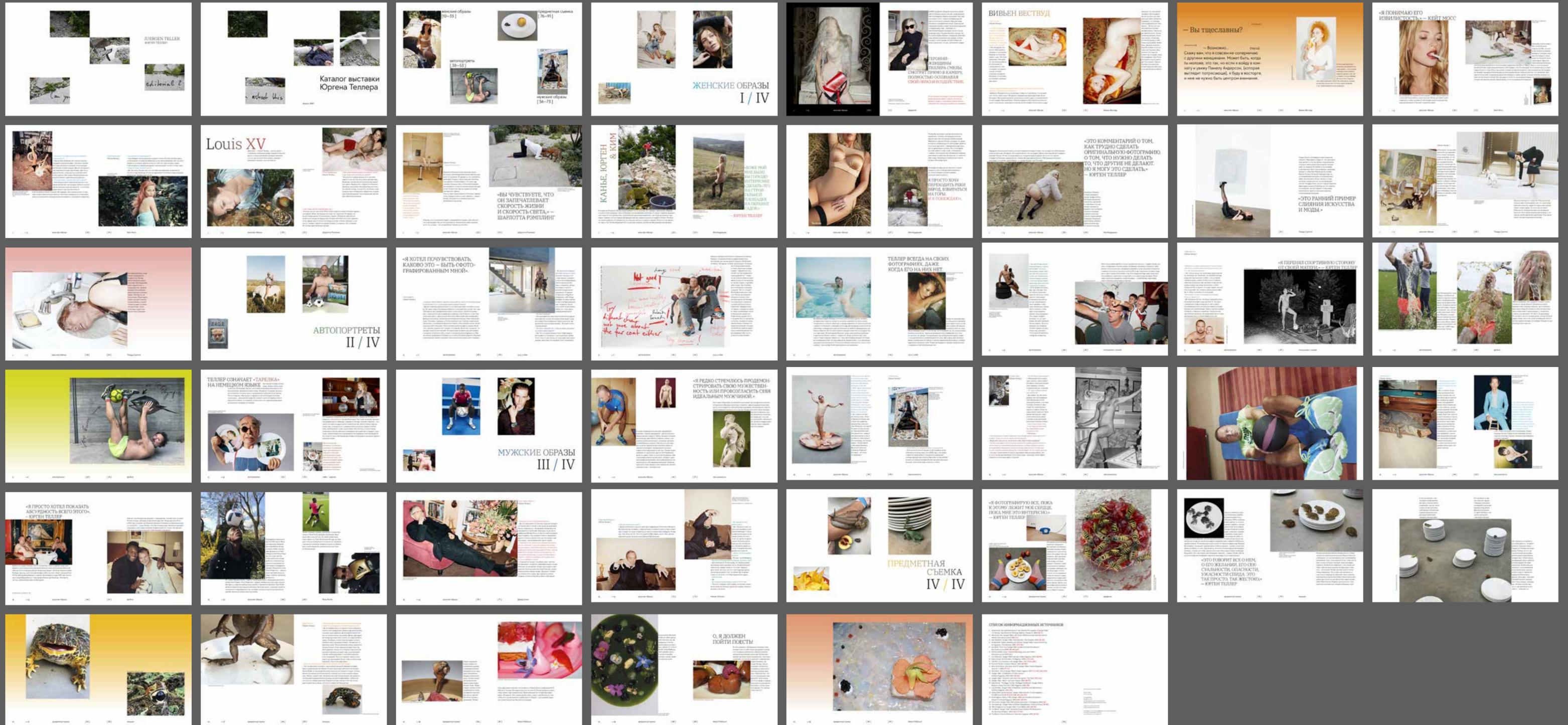
— Вы начали фотографировать себя, потому что никто не может повторить это?
— Мне кажется, я немного устал от фотографирования многих знаменитостей, будь то музыканты, актеры или модели, я просто не хотел больше никого спрашивать. Я подумал: «К черту все, я буду фотографировать себя. Я буду выглядеть не очень хорошо, но никто не будет указывать мне, что делать». Кроме того, я хотел почувствовать, каково это — быть сфотографированным мной!

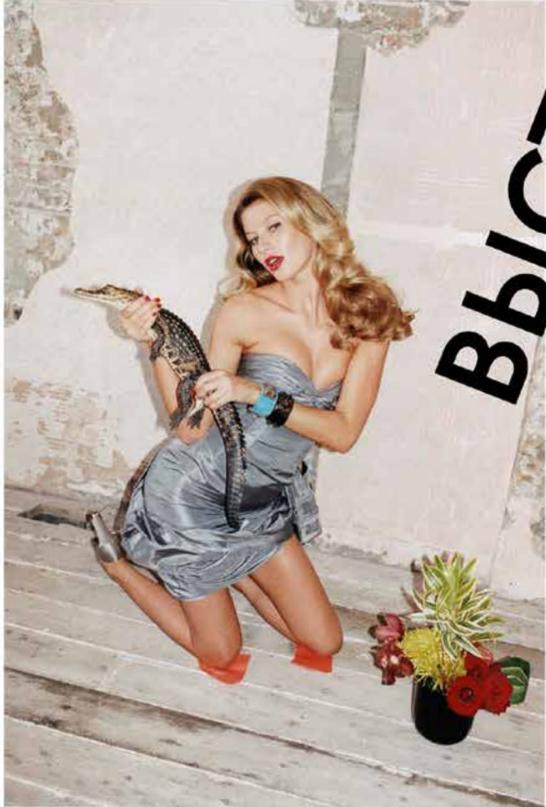
— Это было полезно?

— На самом деле это очень помогло мне потом в других моих работах, потому что я сразу почувствовал, когда фотография была правильной. Какая у меня поза, где должны быть расположены камеры... Вы можете пойти гораздо дальше.

— Это было также для того, чтобы вы знали, как далеко вы можете завести других?

— Нет. Это осознание пришло потом. Люди увидели фотографии и столкнулись с чем-то довольно грубым. И это помогло мне, потому что тогда люди тоже пошли дальше самих себя. Но я не делал этого сознательно.

ВЫСТАВКА

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР
02 / 07 — 10 / 12

Музей современного искусства Эрарта
29-я линия В.О., 2

ERARTA **ЮРГЕН ТЕЛЛЕР**
02 / 07 — 10 / 12

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

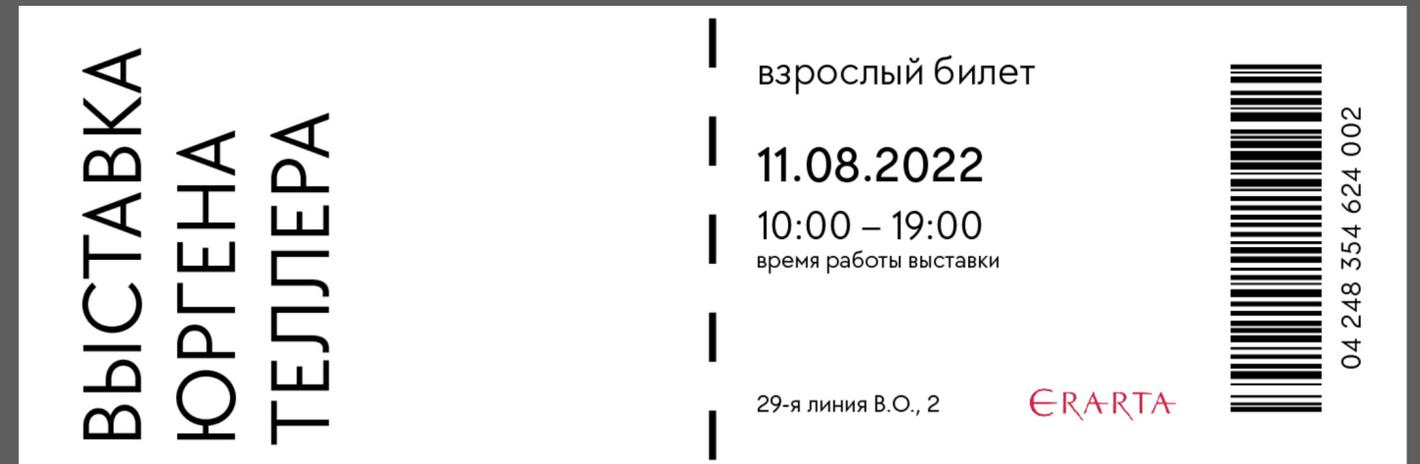
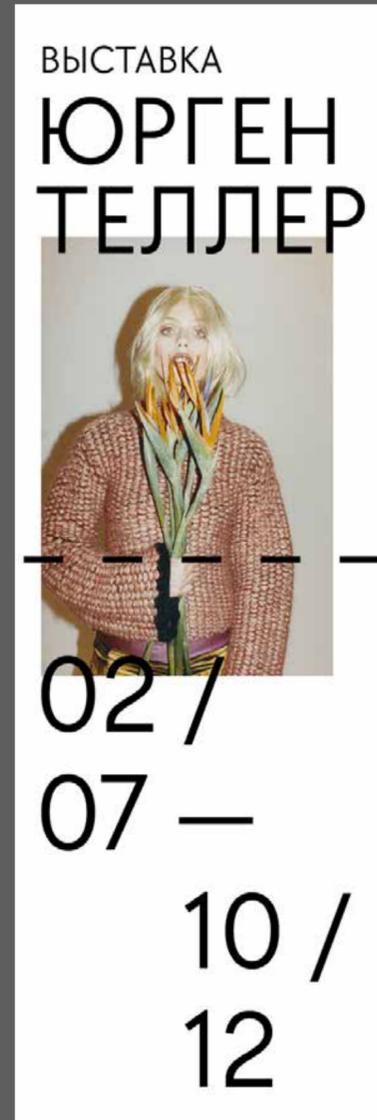
ВЫСТАВКА
В ЭРАРТЕ

ERARTA **ЮРГЕН ТЕЛЛЕР**
02 / 07 — 10 / 12

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

ВЫСТАВКА
В ЭРАРТЕ

ERARTA

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

02 /
07
— 10 /
12

ВЫСТАВКА В ЭРАРТЕ

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

ERARTA

МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА
ЭРАРТА

02 /
07
— 10 /
12

ВЫСТАВКА ЮРГЕНА ТЕЛЛЕРА

ЮРГЕН ЭРАРТА

ТЕПЛЕР

ВЫСТАВКА

02/07
ОТКРЫТИЕ

ЭРАРТА
29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

сувенирная продукция

[27 / 28]

магниты на холодильник

выполнены в виде тарелок,
отсылают к серии фотографий
«Teller / Plates»

ОТКРЫТКИ
105x148мм

Юрген Теллер / self
Ralph Muehlstein
Bielefeld (Fr. 2020/21)

ДАТА __/__/__

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР / ВЫСТАВКА В ЭРАРТЕ
29-Я ЛИНИЯ В.О., 2, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

02 / 07 —
10 / 12 / 2022

ERARTA

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

02 / 07 — 10 / 12

ВЫСТАВКА В ЭРАРТЕ

ERARTA

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

ВЫСТАВКА

02 / 07

ЭРАРТА 29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

ОТКРЫТИЕ

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

ERARTA

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ЭРАРТА

02 / 07 — 10 / 12

ВЫСТАВКА ЮРГЕНА ТЕЛЛЕРА

ВЫСТАВКА ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

02 / 07 — 10 / 12

Взрослый билет

11.08.2022

10:00 – 19:00

Время работы выставки

29-я линия В.О., 2

ERARTA

04 248 354 624 002

ВЫСТАВКА ЮРГЕНА ТЕЛЛЕРА

ДАТА / /

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР / ВЫСТАВКА В ЭРАРТЕ 29-Я ЛИНИЯ В.О., 2, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

02 / 07 — 10 / 12 / 2022

ВЫСТАВКА

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

02 / 07 — 10 / 12

Музей современного искусства Эрарта

29-я линия В.О., 2

ERARTA

ЮРГЕН ТЕЛЛЕР

29-Я ЛИНИЯ В.О., 2

02 / 07 — 10 / 12

ВЫСТАВКА В ЭРАРТЕ