Виктория Мироненко

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

История становления

Часть 1

Фотография, как любой из видов визуального искусства, прошла свои этапы становления. История формирования фотографического языка берет свое начало с самого момента рождения светописи и продолжается по сегодняшний день.

Разрушенная батарея на севастопольских бастионах. 1855–1856 гг.

Зима в Никитском саду

Фотография говорит на особенном языке. Он одновременно и прост, и сложен. Истории его формирования посвящены книги. Как ни странно, очень долго фотографии приходилось бороться за право быть причисленной к сфере изобразительных искусств. Вопрос о том, может ли она считаться самостоятельным видом искусства, не раз вызывал споры. Причиной подобных дискуссий было кажущееся механическое копирование при получении изображений и процесс постоянного изменения языка фотографии.

Ранняя фотография конца XIX – начала XX в. стремилась утвердить свое положение среди близких ей видов искусств путем максимального сближения с ними по своим формальным качествам, другими словами, она просто имитировала живопись. Но фотографы вскоре почувствовали, что светописи присущи свои особенности – не только сверхдостоверная документальность, но и авторская субъективность, основанная на выборе сюжета и момента съемки. Началось формирование собственно фотографического художественного языка. В первую очередь светопись заявила о себе в портрете, съемке жанровых сцен и ранних репортажных иллюстрациях. И если стилистика фотопортретов еще долго была близка к живописи и соперничала с ней в основном в точности изображения и массовой доступности, то документальная фотография вскоре начала активно вытеснять живопись и графику во многих сферах жизни, например в науке и газетно-журнальной публицистике. В пейзаже и натюрморте фотографии сначала пришлось совершенствоваться в качестве монохромного изображения и лишь потом доказывать, что она может передать светотеневые состояния иначе, чем живопись или графика, и способна получить недоступные им эффекты.

Фотографическая художественность развивалась под влиянием новых веяний в изобразительном искусстве. Не владея цветом, но в совершенстве запечатлевая световые эффекты, фотография в результате смогла повторить импрессионистическую манеру – основное течение живописи того времени. Мастера так называемой пикториальной фотографии старались избегать буквальной достоверности. Недосказанность, размытость изображения, самодостаточный образ становятся главными составляющими стилистики фототворчества. Это достигалось путем обновления приемов самой съемки и последующей работы со снимками – сюда относится использование мягкорисующего объектива (попытка убрать детали), появление более выразительного тона. Иногда фотограф получал снимок в единственном экземпляре, что еще раз доказывало близость фотографии и классических изобразительных искусств. Мастера, работающие в

этой манере, утверждали приоритет категории настроения, впечатления вместо достоверности и сходства с натурой. Классиками направления, вошедшими в историю фотографии, стали К. Пюйо и Р. Демаши во Франции, Э. Нотман в Германии, Н. Андреев в России, а также австрийское фотографическое содружество, носившее название «Трилистник».

Фотография была создана как метод самого достоверного отражения мира. Долгие годы ушли на то, чтобы добиться технически точной передачи реальности. И когда это стало под силу фотографам, произошел отход от «фотографического объективизма» в сторону субъективного видения с целью передачи эмоциональной сути. Фотографов заинтересовала выразительность схваченного мгновения. Благодаря этому в фотографии начали ценить не документализм и правдивую фиксацию, а выразительность, эмоциональность, которые достигались мягким рисунком линий и отсутствием деталей. Освоив технические новации, фотографы стали работать над тем, чтобы изменить изображение, стилизовать его. Таким образом, когда фотография достигла статуса самого правдивого документа, некоторые мастера светописи отказались от этого ради передачи эмоций и ощущений, поскольку симуляция как таковая, по их мнению, противоречила принципам искусства. Процесс отказа от объективизма был вполне закономерен. Фотография развивала свой художественный язык и новый способ выражения.

Однако поиск в фотографическом творчестве продолжался. Как только фотография достигла формальной выразительности, смогла передать настроение, имитировать живопись или графику, данный этап был завершен. Ав-

Свойства фотоматериалов долгое время не позволяли изобразить фактуру атмосферы. Справиться с этим дал возможность бромомасленный процесс обработки изображения. Фотоимпрессионизм стал синонимом художественности в светописи.

Актер Е. Сагайдачный. 1898 г.

М. Кропивницкий в гриме для роли Тараса Бульбы

С. Крушельницкая в роли Кармен

Богомаз («Типы и виды Малороссии»)

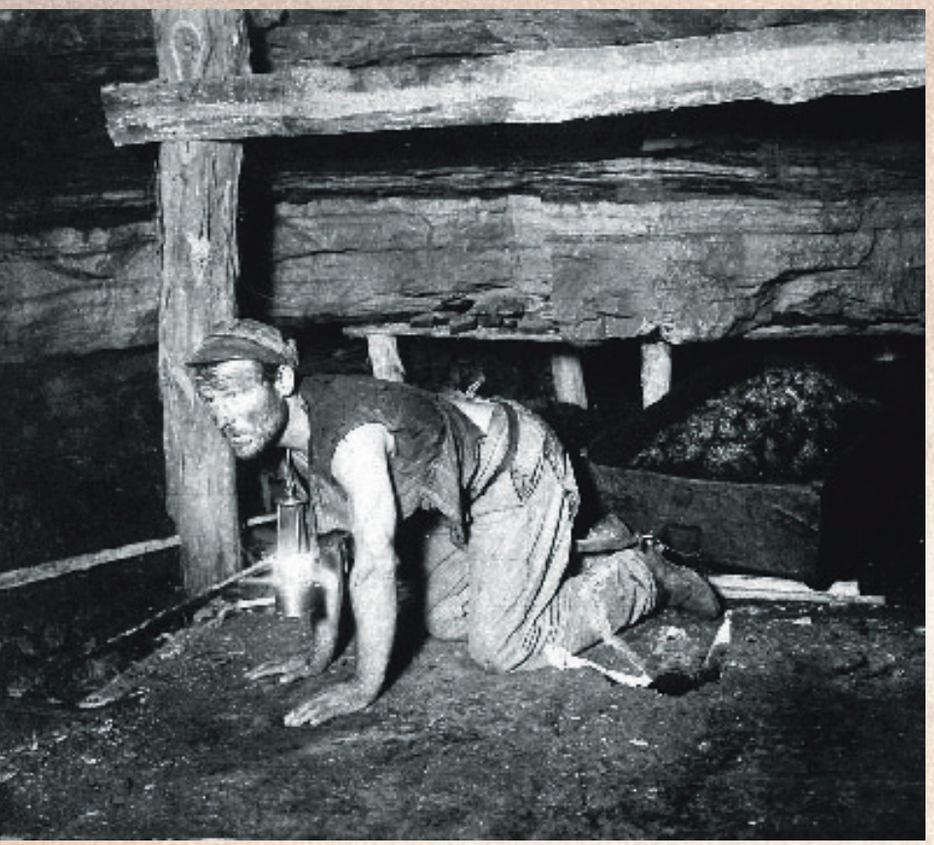
И. К. Айвазовский

Студийный портрет дольше всего пребывал в плену живописных традиций.

Крестовоздвиженская ярмарка в Полтаве. 1909 г. Фото Г. Е. Старицкого

Дети в Университетском саду. Харьков. Нач. XX в.

В серии открыток «Типы и виды Малороссии» использовались как студийно-постановочные, так и репортажно-жанровые приемы фотосъемки.

Редакция благодарит Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. С. Пшеничного за предоставленные фотоматериалы.

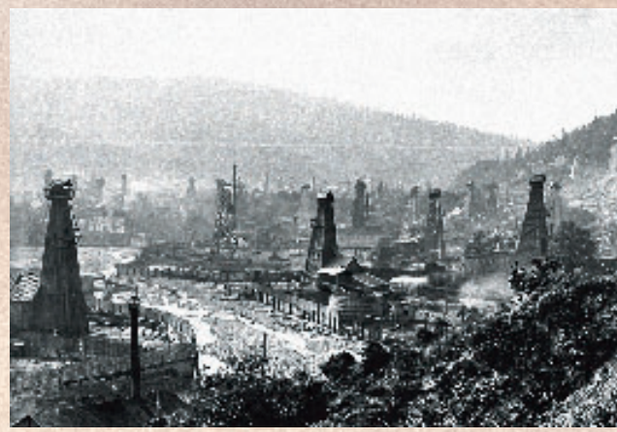
торы-новаторы 20–30-х гг. XX в. снова обратились к четкой реалистичной фотографии, отказавшись от искажения изображения при обработке материалов. Но это был совсем другой реализм. Он стремился исследовать свойства объектов и открывать новые, не заметные повседневному взгляду. Это был еще один шаг в развитии фотографического языка. Используя технику, четко фиксирующую действительность, фотографы стали показывать явления, предметы с достаточно необычных ракурсов или в каком-то непривычном ключе. Фотография начала открывать новый мир – мир, существующий рядом, но который под силу рассмотреть только с помощью объектива камеры. Мастеров светописи 20–30-х гг. интересовала фактура объекта, эксперименты с освещением, ракурсы и неожиданная передача перспективы. Именно таким образом фотография делает свои открытия: любая мелочь превращается в образ, а любое мгновение становится вечностью. Мир изменяется каждую секунду, и этот выхваченный из времени и пространства элемент реальности является самым выразительным.

Все эти творческие находки позволяли показать окружающую нас действительность с другой позиции – с той, которую может открыть только фотограф. Итак, это было новое направление в искусстве светописи, новое видение, опиравшееся уже исключительно на фотографический способ восприятия мира.

Этот период в истории становления языка фотографии связан с именами многих художников. Одним из самых ярких представителей нового направления можно считать Александ-

ра Родченко. Будучи разноплановым художником, проявляя себя почти во всех сферах изобразительного творчества (живопись, книжная иллюстрация, театр, кино, реклама), Родченко не только создал ряд блестящих снимков, но и разработал целую систему обучения фотомастерству. Нельзя также не упомянуть о Борисе Игнатовиче – новаторе отечественной фотографии, предложившем несколько универсальных приемов организации фотокадра. Однако развитие фотографического языка продолжалось, он постоянно трансформировался. Этот процесс характерен для всего мирового фотоискусства. Период рубежа XIX–XX вв. дал миру необыкновенно много мастеров, которые так или иначе способствовали развитию новых форм языка фотографии.

Два вышеназванных направления – это всего лишь вехи исторического развития фотографического языка, которые иллюстрируют становление фотоискусства. Процесс поиска новых средств выразительности не прекращался на протяжении всего XX в. Сюда относятся и эксперименты со студийной съемкой, когда всеми доступными средствами можно было видоизменить объект съемки и тем самым придать ему максимальную выразительность, и опыты, проводимые с помощью химических процессов в ручной печати. Период, начавшийся после 30-х гг., подготовил почву для следующего этапа развития фотографии и позволил перейти к освоению новых тем в творчестве.

Нефтепромысел Тышкевича в Бориславе. Нач. XX в.

Электронасосы водокачки Брянского металлургического завода в Екатеринославе. 1915 г.

Велосипеды. Харьков. 30-е гг. XX в.

