Виктория Мироненко

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

История становления

Часть 2

Фото: Робер Дуано

Продолжая разговор об истории развития фотографического языка, вспомним, что первая половина 30-х годов ознаменовала собой рождение новаторских течений в фотографии, доминантой которых стали объективизм, ясность и выразительность изображения как документа.

Однако интересно, что уже во второй половине 30-х годов, в первую очередь в странах Западной Европы и Америки, пикториальная фотография (или как ее еще называли, «облагороженная техника») снова заняла ведущие позиции. Но этот шаг был не столько возвратом к эстетике предыдущей эпохи, сколько освоением прежних сюжетов на новом этапе развития техники. Мастера светописи пробовали разнообразные новые средства выражения, продолжая модернизировать фотографический язык. Многие из них снова обратились к мягкорисующей оптике, но были и совершенно иные эксперименты, предпринимались попытки стилистических новаций. Разрабатывались технологии, приближающие светопись к графике: соляризация, изогелия, барельеф и т. д.

Так возникает сюрреализм в фотографии. Или точнее было бы сказать, что сюрреализм осваивает фотографию для достижения своих художественных целей. Светопись становится еще одной сферой, в которой начинает жить новое направление изобразительного искусства. Сюрреализм нашел свое отражение в живописи, графике, кино, театре, литературе, и было бы странно, если бы он не проявился в фотографии. Будучи не просто течением в искусстве, но, скорее, образом мышления, сюр-

Фото: Жан Дьезед

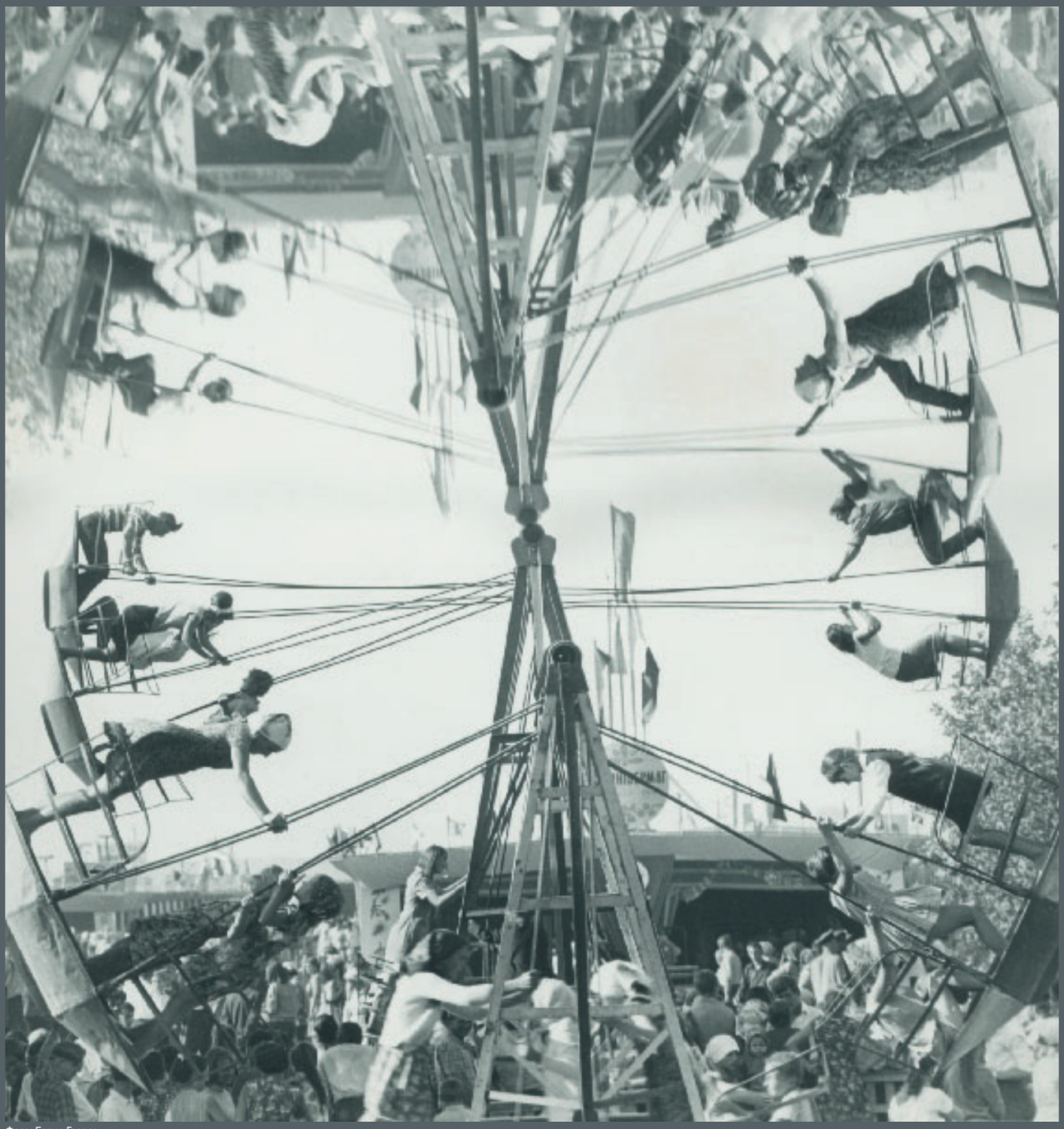

Фото: Борис Градов

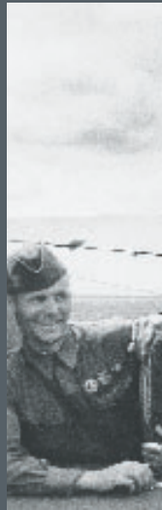
Фото: Макс Альперт

реализм пытался не только «изменить жизнь», но и «преобразовать мир». В фотографии это выражалось в возврате к образности и отказе от документализма, в широком применении монтажа изображений, коллажа. Краеугольным камнем любого произведения сюрреалистов был образ как самостоятельный выразительный знак.

Ярким примером сюрреалистического метода в фотографии является творчество Ман Рэя. В любом энциклопедическом справочнике по истории искусства Ман Рэй причислен к сюрреалистическому направлению прежде всего как фотограф-новатор. Он экспериментировал с соляризацией, исследовал эффекты лабораторной техники и разнообразного освещения, создавал очень выразительные образы современников.

Таким образом, сюрреалистическая фотография существовала как самостоятельный жанр, где художники пытались экспериментировать, руководствуясь в первую очередь мировоззренческими принципами и используя светопись как метод их воплощения.

ФОТОГРАФЫ РЕПОРТАЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, ПО СУТИ, ПРОТИВОПОСТАВЛЯЛИ СЕБЯ ХУДОЖНИКАМ ДРУГИХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ, ИХ ВЗГЛЯДУ, ОТСТРАНЕННОМУ ОТ РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, И ИМЕННО ИМ ПРЕДСТОЯЛО ЗАФИКСИРОВАТЬ ЦЕЛУЮ ЭПОХУ В ИСТОРИИ.

Фото: Яков Давидзон

Фото: Макс Альперт

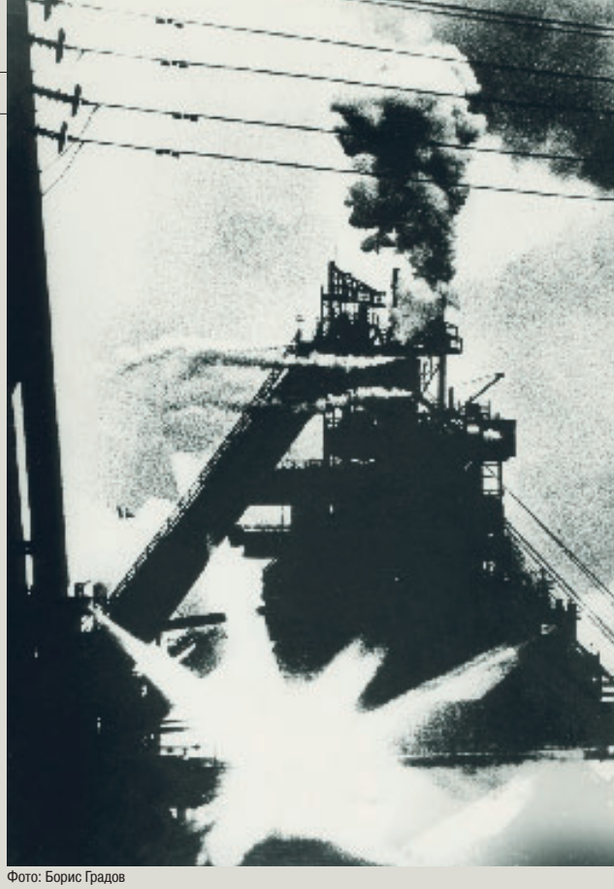

Фото: Борис Градов

Одновременно с поисками в сфере фотографического языка, которые касались исключительно образной стороны, существовал и продолжал развиваться совершенно иной жанр фотографии. Во второй половине 30-х годов зрителю уже были известны снимки, повествующие о войне в Эфиопии, циклы работ о гражданской войне в Испании. Фотографы репортажного направления, по сути, противопоставляли себя художникам других фотографических течений, их взгляду, отстраненному от реальных событий, и именно им предстояло зафиксировать целую эпоху в истории. С началом Второй мировой войны репортаж выдвигается на передние позиции, становится приоритетным жанром.

Ценность фоторепортажа о военных событиях заключается прежде всего в том, что снимок приобретает статус живого свидетельства трагедии войны. Фотографы находились в местах боевых действий, и основной их задачей было увидеть и мгновенно отреагировать на увиденное, нажав кнопку спуска. Снимки военных событий действительно уникальны.

Фотографы, успешно работавшие в жанре военного репортажа, вошли в историю как создатели полноценных циклов, изображающих сражения и типажи воинов. Это были американцы Э. Стейхен, В. Юджин Смит, Маргарет Берк-Уайт, французские мастера Робер Капа и А. Картье-Брессон. Среди отечественных фотокорреспондентов тоже было немало талантливых авторов, которые создали визуальную хронику военных событий, происходивших на территории Советского Союза.

Второе биеннале фотографии в Киеве, организованное в этом году и приуроченное к годовщине Победы во Второй мировой войне, подарило возможность увидеть многое из того, что ранее хранилось только в архивах. Одна из выставок в рамках фестиваля представила работы классика отечественного военного фоторепортажа Якова Давидзона. Работы, отобранные для экспозиции, представляют особую ценность еще и потому, что большая часть из

Все снимки любезно предоставлены организаторами фотобиеннале «Месяц фотографии в Киеве»

Фото: Георгий Зельма

Фото: Яков Давидзон

Фото: Регина Шмекен

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ В РАЗВИТИИ, ПОСТОЯННО ОБОГАЩАЕТСЯ. КАЖДОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ НОВШЕСТВО НЕПРЕМЕННО ОСВАИВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЭФФЕКТА.

них никогда ранее не экспонировалась и не была опубликована.

Что касается послевоенных тенденций в фотографии, то они были совершенно различными. Репортаж стал одним из ведущих жанров – печатные издания требовали, чтобы текстовую информацию сопровождал визуальный ряд фотографий. Именно в послевоенные годы получил свое развитие тот вид репортажного творчества, который существует и сегодня. Его язык наиболее доступен и является самым распространенным. Постепенно репортаж обнаруживает в себе деление на несколько видов. Это прежде всего так называемая информационная фотография, цель которой дать ясную картину какого-либо события. Такие снимки в огромном количестве используются в средствах массовой информации, и зачастую художественная выразительность для них не самое главное.

Ситуационная фотография выхватывает из материала реальности момент, который, как правило, не имеет какого-то информационного или исторического значения, и он зафиксирован только потому, что автор уловил в нем некий подтекст. На первый взгляд это может быть совершенно обычный эпизод, однако фотограф пытается раскрыть его внутренний, глубинный смысл, хочет показать то, что не лежит на поверхности. Очень часто художник находит своих героев на улице, в транспорте – словом, в самых привычных местах.

Событийная фотография, напротив, посвящена исторически либо социально значимым моментам. Зачастую нужно отснять довольно большое количество кадров, с тем чтобы потом выбрать один или два, которые окажутся знаковыми для данного события. Примером такого репортажа всегда являлись фотосессии, сделанные в период каких-либо социальных или политических конфликтов. Фотофестиваль в Киеве представил несколько подобных выставок. Самые яркие из них – экспозиция фотографа из Чехии Ярослава Кучеры, носившая название «Конфликты», и коллекция работ Юрия Косина «Украина глазами украинцев», представлявшая зрителю события «оранжевой» революции.

Однако глянцевые журналы требовали не только репортажный материал, и потому начинает активно развиваться «гламурная» и рекламная фотография. Индустрия моды, рекламы, киноиндустрия, шоу-бизнес нуждались в создании определенных образов, которые должны были приобрести статус идола, будь то модная вещь, знаменитый бренд или лицо кинозвезды.

Если целью репортажного фото была достоверная передача события, точная фиксация увиденного, и часто (хотя и не всегда) художественность в нем отходила на второй

Фото: М. С. Черниенко

Фото: Антанас Суткус

Фото: Ярослав Кучера

Фото: Регина Шмекен

Фото: М. Москаль, Н. Гавлюк, Н. Трох

Фото: Андрей Кикоть

план, то в индустрии моды и рекламы все обстояло иначе. Здесь фотографам открывалась возможность творческого подхода, или, говоря современным языком, креатива. Эта сфера была отличным полем для экспериментов. Мода, реклама, а затем киноиндустрия и шоубизнес уже с 1940-х годов видят в фотографии метод общения со зрителем, а значит – потребителем. Появляется ряд блестящих мастеров, чьи работы не просто отвечают каким-то утилитарным требованиям, но и являются подлинным искусством. В 1950-е годы это были Ирвинг Пенн, Джон Роулингс, Виктор Кеплер. В 1960–70-е годы – Грег Горман, создавший портреты кинозвезд, музыкантов и успешно работавший в области рекламы (к примеру, для фирмы Canon); нельзя также не вспомнить Энди Ворхола, классика поп-арта. В 1980-е – Херб Ритс, один из ведущих мастеров фотографии моды и великолепный портретист, и, конечно, Хельмут Ньютон, который не боялся экспериментов и блестяще воплощал новые идеи на протяжении всей своей творческой карьеры. В результате огромной востребованности фотография для глянцевых журналов получила широкие возможности для развития и со временем выделилась в абсолютно самостоятельный жанр.

Подводя итог, можно сказать, что фотографический язык постоянно находится в развитии, постоянно обогащается. Каждое техническое новшество непременно осваивается с целью создания того или иного художественного эффекта. Сегодня мы являемся свидетелями того, какой творческий импульс дает светописи применение цифровых технологий.