

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОГРАФИКИ

А.Пронина, асп. МГХПА им. С.Г.Строганова

Технологии накладывают стилистический отпечаток на каждую эпоху. Фотографика – художественное направление, соединяющее фотографию и графику, расширяет свои художественные приемы с каждой сменой технологий создания устройств для записи и хранения информации.

Взаимодействие разных направлений человеческой мысли – искусства, науки и технологии нашло отражение в фотографии. Фотография – яркий пример того, как технологический прогресс и целый ряд естественнонаучных открытий стали причиной появления нового вида искусства. Свою содержательную часть фотография полностью переняла у классических искусств, но для воплощения идей она использует совершенно другой инструментарий. Его основа – это свет.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ФОТОГРАФИИ И ДИЗАЙНЕ

Технологии открывают большие возможности для творческого поиска, дают пищу к размышлению, открывают неведомые прежде художественные решения. Непредсказуемость результата, характерная для процесса создания фотографии, возможность комбинирования методов проявки и печати, использование фильтров и дополнительного оборудования в различных комбинациях служили и служат превосходным материалом для творческой фантазии и эксперимента. А появление компьютера и цифровых

методов обработки изображения расширяют эти границы. Например, Генри Фокс Тальбот – знаменитый пионер фотографии, получал прекрасные образцы фотограмм просто в порядке рядового опыта – исследуя реакцию на свет химических составов, нанесенных на бумагу. В результате этих опытов он получил характерные отпечатки силуэтов растений (рис.1). Этот прием повторно использован при создании обложки альбома *Depeche Mode "Violator"* (рис.2).

Инфракрасная фотография продолжила экспериментальное развитие технологии. Изначально ИК-фотография предназначалась для целей аграрной науки, затем быстро нашла применение в военном деле и в криминалистике. И уже скоро идея снимать в невидимом для глаза спектре захватила воображение многих фотографов. Технические сложности съемки и проявки стоили тех снимков, на которых фотографы получали непредсказуемые результаты. Замечательно, что с помощью новых инструментов, полученных в результате развития науки, художники открывают новые языки для разговора на вечные темы добра и зла, жизни и смерти, любви и искренности. В частности, снятая в ИК-диапазоне фотография всегда получается более драматичной,

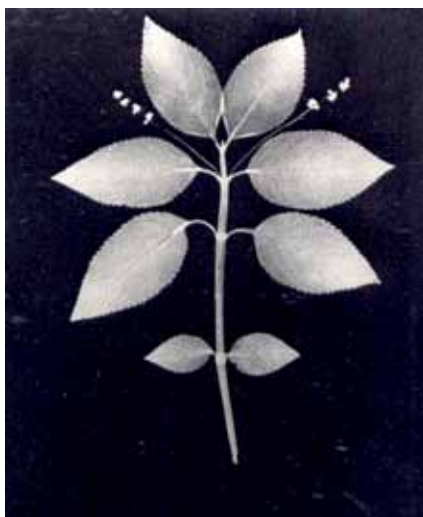

Рис.1. Тальбот. Фотограмма растения

Рис.2. Depeche Mode. Violator (неизданные 2005 года). Фото А. Corbijn

Рис.3. Инфракрасная фотография. Автор не установлен

Рис.4. The Creatures. Альбом Boomerang

пейзажи выглядят так, как будто они освещены лунным светом. В таких снимках практически полностью отсутствует воздушная перспектива и изображения становятся пугающе контрастными (рис.3). Причудливое искажение цвета становится художественным приемом. Этот эффект часто используют в оформлении музыкальных альбомов, например для английской электронной группы The Creatures альбом "Boomerang" (рис.4).

Фототехника дала в руки художникам новые художественные приемы. Например, съемка с **увеличенной выдержкой**. Несмотря на стремление фотоинженеров уменьшить время выдержки кадра, эффект размытия и смазывания в движении (рис.5) занял прочную позицию в ряде художественных фотоприемов, и его популярность не снижается. Противоположный прием – использование **короткой и сверхкороткой выдержек**, которые позволяют получать снимки движения на высоких скоростях

(рис.6). Так же часто, как и размытость изображения и резкость, дизайнеры используют **негативное изображение**. Инверсные изображения известны с давних времен – шумерские печати, гравюрные доски и литографские камни. Но с помощью фотографии негатив приобрел собственную ценность. Понятие изнанки, мистическое ощущение, которое приобретает изображение, делают создание негативов распространенным художественным ходом (рис.7). Неограниченно используются различные **фильтры-насадки** (рис.8). Например, существует целая группа обложек (рис.9), сделанных на основе призматического фильтра-калейдоскопа.

Кроме калейдоскопа фотографы используют софт-фильтры, которые смягчают изображение, и фильтры, усиливающие блеск ярких частей. Практически все эффекты, достигаемые использованием фильтров, сегодня можно создать с помощью компьютерных программ обработки

Рис.5. Placebo. Альбом Meds

Рис.6. Blur. Альбом Parklife

Рис.7. Nirvana. Альбом Bleach

изображений. Но идеи, реализуемые с помощью этих технологий, вышли из натуральных экспериментов. Отдельно отметим технологию создания изображений с помощью специальных объективов. Искажения объекта, созданные широкоугольным объективом, позволяют получить специфические и интересные изображения. А макрообъектив дает возможность увидеть объекты, невидимые невооруженным глазом.

Прошлые эпохи для современных дизайнеров – бесконечный источник вдохновения. Создавая художественный образ прошлого, важно понимать, что технологии накладывают стилистический отпечаток на каждую эпоху. Вы никогда не перепутаете металлический блеск с перламутровым отблеском, характерный для дагерротипов, с голубым оттенком цианотипии или с крупнозернистостью первых пленок. Специфический шум снимков, сделанных цифровой камерой,

позволит отличить их от снимков времен распространения слайдов. А цвета, полученные с помощью техники Polaroid никогда не повторяются. Все эти технологии являются характерными признаками определенных эпох, в которые они были созданы и завоевали широкую популярность. Они хранят в себе настроение, стиль, память об устройствах, которые когда-то были прогрессивными, актуальными и востребованными, многим из которых люди посвящали свою жизнь. Немногие современные фотографы и дизайнеры готовы повторить процесс создания, например, дагерротипа или снимка на альбуминной бумаге. Но современные дизайнеры владеют инструментами и технологиями, которые позволяют создать их визуальные аналоги. Чтобы передать дух и настроение того или иного времени, надо обратиться к характерным для них изображениям (рис.10-13).

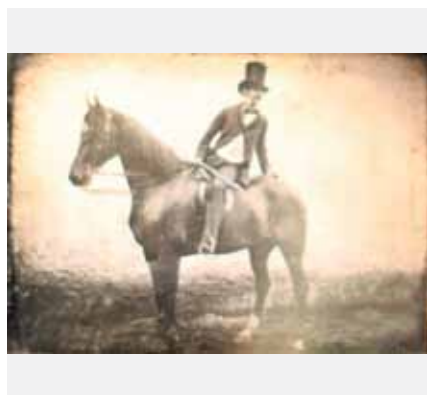
Рис.8. Призматический фильтр

Рис.9. Фотография для первого альбома Pink Floyd

Рис.10. Air. City reading

Рис.11. Мужчина на лошади.
Дагерротип

Рис.12. Saybia. These Are the Days

Рис.13. Пристань. Цианотипия

ЧТО ЛИДИРУЕТ В ТРИАДЕ ИСКУССТВО – НАУКА – ТЕХНОЛОГИЯ?

Когда мы задаем вопрос о том, что лидирует в триаде искусство-наука-технология, – однозначного ответа быть не может. Взаимное проникновение этих сфер друг в друга настолько очевидно, что они не могут быть рассмотрены как какая-либо закономерность. Для человека искусства – технология это только инструмент, для человека науки – красота и гармония – подтверждение правильности научного решения.

Большинство научных изображений и схем, да и сами научные приборы, выглядят с эстетической точки зрения очень привлекательно. Неудивительно, что результаты многих научных опытов попадают на обложки групп, экспериментирующих с музыкой. Например, дисперсия

света, открытая Ньютоном, на обложке альбома Dark side of the Moon. Pink Floyd (рис.14). Или же график ровно ста радиоимпульсов от пульсара PSR 1919+21 – иллюстрация из астрономической энциклопедии в инверсном виде на обложке альбома Unknown Pleasures группы Joy Division (рис.15). А сингл Gamma ray (исполнитель Beck) – оформлен рентгеновским снимком (рис.16).

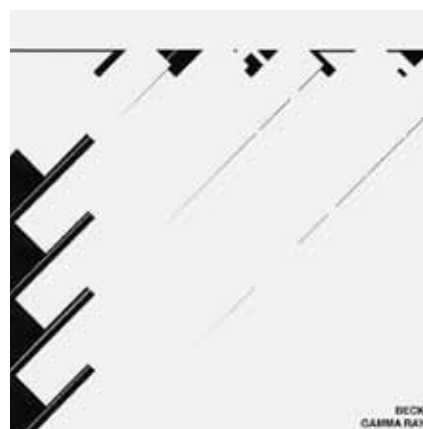
Большинство первых фотографов работало на камерах собственной конструкции. В процессе экспериментов с желанием достичь иного качества снимков они экспериментировали и изобретали новые реактивы и носители для изображений. Сегодня процесс совершенствования технологий продолжается. И очевидно, что искусство, наука и технологии идут рядом, а дизайн создает между ними гармонию. ■

Рис.14. Альбом Dark side of the moon.
Группа Pink Floyd

Рис.15. Группа Joe Division. Альбома
Unknown Pleasures

Рис.16. Beck. Gamma Ray