

Фото: Константин Самодицетов

Абстрактное искусство совершенно не воспринимается очень многими людьми и тем не менее пользуется коммерческим успехом. Попробуем определить, какое место в этой сфере занимает фотография.

Документальность является одним из неотъемлемых ее свойств. Конечно же,

эта черта проявляется в разной степени, но никогда совсем не исчезает. Вообще, абстрактное изобразительное искусство в чистом виде – это сфера беспредметных образов.

Что же в таком случае можно сказать об абстрактной фотографии?

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Фото: Владимир Никитенко

Во всех жанрах искусства в какой-то момент отходит от реалистического отображения окружающего мира. У этой черты не хронологические рамки, как думают многие. Не в XX веке впервые появились произведения с фантасмагорическими сюжетами, условными персонажами и формализованными объекта-

ми. Это произошло гораздо раньше. В сфере изображений примером могут служить орнаменты на древней керамике или вышивки. Изначально они были наполнены конкретным содержанием, рассказывающим о природных и сверхъестественных стихиях. Формализованные пиктограммы протописьменности, древние иероглифы или

На абстрактном снимке объект теряет свою первоначальную сущность и приобретает ту, которой его наделяет зритель.

узелковое письмо демонстрируют, что человечество очень давно научилось отделять форму от содержания и придавать этой форме весьма затейливый вид. Отображение информации очень часто требует искажения реальности, превращения ее в фантасмагорию. Многие сказки вполне можно отнести к абстрактному искусству. Масса художественных произведений, созданных в разное время, изображали искаженную и нередко достаточно «бесформенную» реальность.

Авангард в живописи и фотографии

Появление абстрактной фотографии, конечно же, связано с развитием живописи. Художники во второй половине XIX в. освоили все технические приемы в рамках реалистической живописи. Что-то новое могло возникнуть только в области сюжетных поисков. Фотография за счет нового уровня реалистичности вытесняла живопись и графику из сферы утилитарного применения. Живописи необходимо было «доказывать свою состоятельность», искать новые приемы воздействия на зрителя. Художники начали использовать новые способы изображения света и цвета, потом исследовали формы предметов. Появились работы просто с цветовыми пятнами и «геометрическая» живопись. Была сформулирована своеобразная формула взаимосвязи формы, цвета и эмоций. А сюжетность и реалистичность стали прерогативой фотографии и кино.

Фотографы тоже занимались исследованиями свойств фотоизображения различных объектов. В конце концов, для таких снимков не требовалось узнавания реальных предметов. Необходимо было передать эффект преломления света, игру светотени и цветовые переходы, дать адекватное изображение текстур.

Существует интересный парадокс, демонстрирующий разницу между фотографией и живописью. Если нет объяснения, что это такое, фото воспринимается как абстрактное полотно. Как только вы поняли, что изображено на снимке, он перестает восприниматься как абстрактный. С картиной такого не произойдет. Похоже, что абстракт-

ОСНОВЫ

❖ Документальная съемка совершенно обычных объектов тоже позволяет без всяких трюков получить абстракционистскую фотографию.

Фото: Владимир Никитенко

❖ Игра светотени и текстуры – благодатный материал для абстрактных композиций.

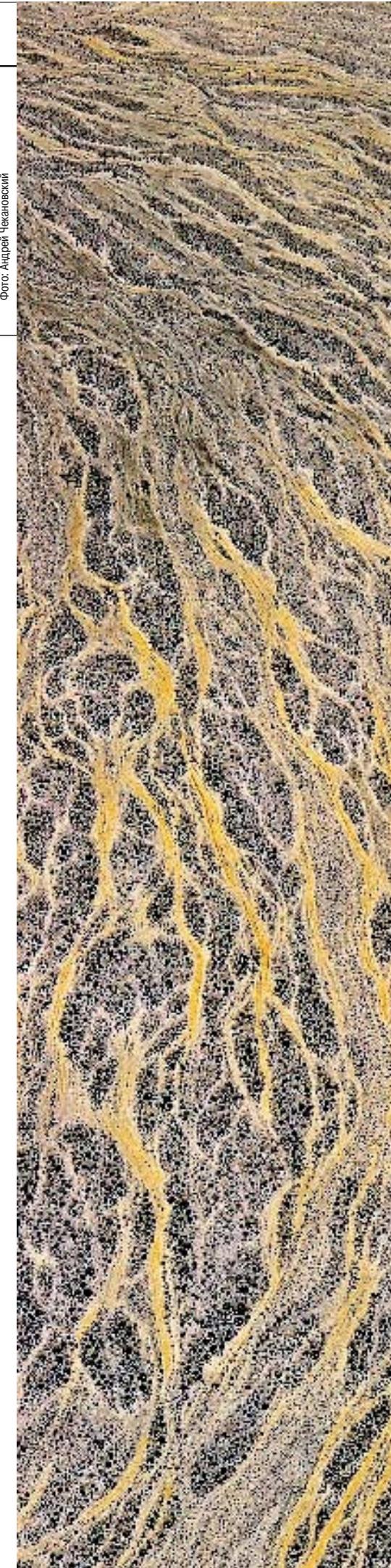

Фото: Андрей Чукановский

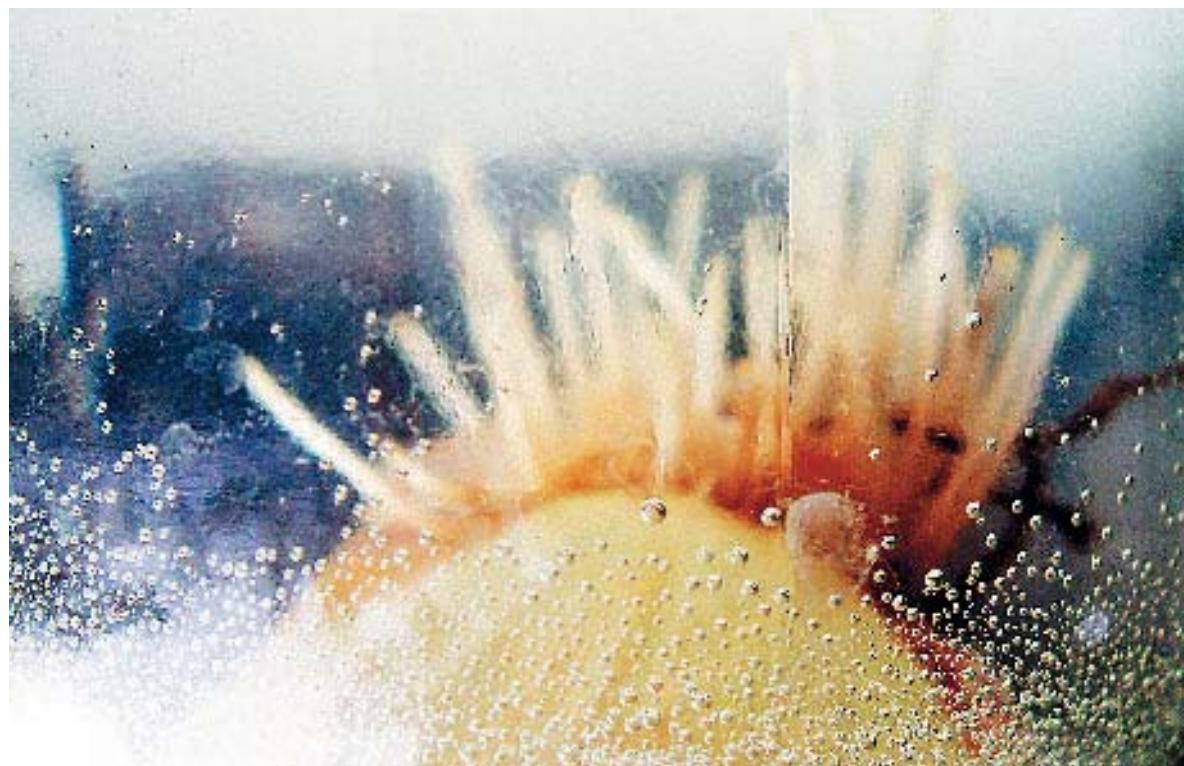

Фото: Владимир Никитенко

❖ В зависимости от названия снимка (например, «Срочное торможение» или «Горячие частицы») будет меняться восприятие его зрителем.

Фото: Александр Харват

ная фотография – это не просто непривычный способ изображения объекта, а именно беспредметный снимок, при этом если зритель догадается, что запечатлено, или автор объяснит это в подписи, кадр станет вполне конкретным, а может быть, даже документальным.

Интереснее получается, когда изображение напоминает не то, что снимали, а какой-нибудь другой объект. В таком случае появляется новый смысл, новая реальность, не связанная с фиксируемой действительностью, а возникшая в сознании зрителя. Возможно, это один из критерии оценки того, насколько удачным получился абстрактный снимок.

Изобрази то, не знаю что

Беспредметное изображение мы можем получить как при съемке, так и при последующей обработке кадра. Для фотосъемки в этом стиле объекты найти не сложно. Это могут быть разводы бензина и машинного масла в лужах и на мокром асфальте – иногда они напоминают астрономические снимки, сделанные через телескоп. Роскошно смотрится старая облущивающаяся краска, особенно если

она нанесена на поверхность, которая была многократно покрашена, и на ней видно сразу несколько слоев. Супермакроизображения тоже выглядят интересно, загадочно, но это должны быть во много раз увеличенные объекты (например, поверхности площадью $0,5 \text{ см}^2$ на полный кадр). Объективная реальность хорошо уничтожается при съемке через рельефное стекло и пластик. В качестве «абстрактных светофильтров» вполне подойдет граненый стакан или дно пластиковой бутылки.

Ликвидировать «предметность» на снимке можно, энергично перемещая камеру во время работы затвора. Подобные манипуляции с фотоаппаратом производятся при слабом освещении на длительных выдержках. Та же идея реализуется, если вместо камеры перемещаются объекты съемки.

Фантазириуй

Сейчас фотография часто является компонентом перформансов и инсталляций в стиле «modern art», а иногда она становится главным объектом подобных действий. Даже если используется реалистический снимок, замысел

◀ Даже если используется реалистический снимок, замысел автора способен превратить его в абстрактное изображение.

▼ Рассказывать, как получилась та или иная фотография, что и как было снято, все равно что открывать секреты фокусов – можно очень редко и не до конца.

авторов превращает его в абстрактный или абсурдный элемент.

Если говорить о создании абстракций на стадии обработки изображений, то нетрудно заметить, что в Photoshop инструментов для разрушения реалистического изображения больше, чем для его создания, так что в данном случае все зависит от вашего умения работать в этой программе и от вашей фантазии.

Абстрактная фотография тем и привлекает, что автора здесь ничего не ограничивает. Зрителю же нравится расшифровывать и придумывать, что бы это могло означать. Такая взаимная игра, свобода творчества и свобода интерпретации, вероятно, и являются причиной популярности и коммерческого успеха «искусства абракадабры».

Фотографу стоит учесть, что он может помочь расшифровать свой опус. Достаточно, чтобы изображение все-таки напоминало что-то понятное или чтобы подсказка содержалась в названии. Зрителю будет приятно почувствовать себя знатоком «такого сложного современного искусства».

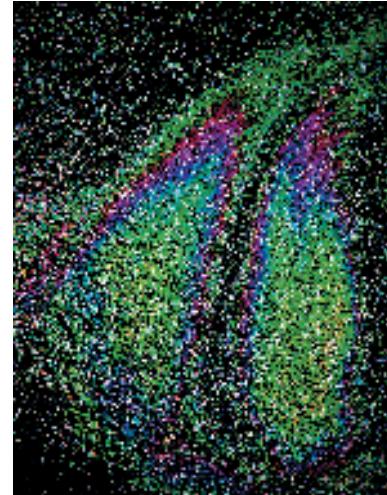

Foto: Андрей Чекановский

▼ Любой инструмент или фильтр, примененный с высокими значениями в настройках, изменяет до неузнаваемости объекты съемки.

Foto: Андрей Чекановский