

ФОТОЖИВОПИСЬ КАК СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА.

Козубова А.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ростовская государственная консерватория (академия) им. С.В.Рахманинова», г. Ростов – на - Дону, Россия (344002, пр. Буденновский, 23); e - mail: goldenringlet@mail.ru

Для искусства постмодерна характерна тенденция к синтезу различных видов искусств. Ярким примером взаимодействия таких традиционных видов искусства как живопись и фотография, является фотоживопись.

Новый вид синтетического искусства – фотоживопись – открывает возможность разнообразных интерпретаций исходного документального фотообраза или фотосюжета с помощью живописи как средства реализации субъективного мировосприятия художника.

Ключевые слова: фотоживопись, фотография и живопись, синтез искусств.

PHOTOPAINTING AS A SYNTHESIS OF DIFFERENT TYPES OF THE ART.

Kozubova A.S.

Federal state educational institution of higher professional education «Rostov State Conservatory (Academy) named after S.V. Rachmaninov», Rostov – on – Don, Russia (344002, Budennovsky, 23); e – mail: goldenringlet@mail.ru

There is a tendency in the post – modern art to synthesize different kinds of art. Photopainting is a striking example of the interplay of traditional art forms such as painting and photography. An innovative approach to stylistic issues of contemporary art illustrates the transformation of the centuries – old foundations of aesthetic perception of reality in a completely new art form interpreting the artistic idea and the image as a whole.

Keywords: photopainting, photography and painting , the synthesis of art .

Одной из характерных особенностей современной действительности является невероятно быстрая смена событий и явлений, происходящих во всех сферах жизнедеятельности человека. В значительной степени это касается искусства, где постоянно возникают не только новые жанры, но и новые виды художественного творчества. Интересным является и тот факт, что зарождающиеся формы художественной деятельности не вытесняют предшествующие им, а преобразуют их, нередко синтезируя черты не только разнообразных направлений и стилей, но и различных видов искусства. Подобный синтез позволяет продемонстрировать новаторский подход к решению современных проблем

мировой эстетической культуры и искусства в целом. На примере анализа нового вида искусства – фотоживописи – рассмотрим одну из наиболее актуальных тенденций современной культуры – тенденцию к синтезу искусств.

Искусство фотоживописи появилось 15 лет назад совершенно случайно. По словам самой художницы Аси Немченко (основательницы жанра фотоживописи), первый кадр был сделан на старом фотоаппарате «Зенит». По причине неудачно проявленной фотопленки, на фотографии появились разводы. Увеличив количество разводов с помощью витражной техники, то есть путем целенаправленного нанесения краски на негатив (реже – позитив) с дальнейшим проявлением фотопленки, петербургская художница открыла новое направление в искусстве. До настоящего времени идут дискуссии, является ли фотоживопись новым видом искусства или это всего лишь новый прием в искусстве фотографии. Для выяснения этого вопроса следует проанализировать взаимодействие различных техник, стилистических приемов и ставших уже традиционными принципов творчества в сфере фотографии и живописи. Детальное рассмотрение этих аспектов позволит наиболее подробно разобраться в том, что представляет собою фотоживопись.

Фотоживописью является нанесение красок на негатив черно-белой или цветной фотопленки с использованием различных техник, традиционных для изобразительного искусства. Одной из них является монотопия – уникальная по своей природе техника, основанная на приемах эстампа и живописи. Монотопия имеет свои стилистические направления, способ исполнения которых используется и в произведениях фотоживописи. Например, «фрактальная монотопия», когда краска наносится на любую твердую поверхность, а поверх нее накладывается бумага с последующим ее продавливанием руками или валиком. Полученный результат является непредсказуемым и впоследствии дорабатывается художником в соответствии с замыслом произведения. Другой способ, по значимости не уступающий предыдущему, называется «смешанной техникой». В этом случае за основу берется уже созданная монотопия (в фотоживописи – это негатив фотографии), и на уже существующее изображение наносится краска.

Помимо монотопии в фотоживописи отчетливо прослеживается влияние граттажной техники. Граттаж предполагает процарапывание изображения пером или другим острым инструментом на картоне или бумаге, залитой тушью (в переводе с французского «gratter» - «скрести, царапать»). Эта техника используется в фотоживописи следующим образом. За основу берется негатив или позитив фотографии, на котором процарапываются надписи, например, как в цикле работ Аси Немченко под названием «Ручная Италия». Другим ярким примером использования граттажной техники является фотокартина «Анна Ахматова», где фон для портрета поэтессы заполнен ее стихами.

Поскольку фотоживопись – это синтез искусства фотографии и живописи, то следует назвать общие черты составляющих этого направления, а также основные различия между ними. Искусство фотографии является основой искусства фотоживописи. Термин «фотография» в переводе с греческого обозначает «светорисунок или светопись» (φῶς – «свет» и γράφω – «пишу, рисую, описываю»). Смысл термина «живопись» не требует перевода: живописать означает писать живое, то есть создавать изображение окружающего человека мира. Это значит, что фотография и живопись имеют единую цель – запечатлеть образ реальной действительности или самого человека. Общая цель определяет общность вопросов, решаемых представителями двух рассматриваемых видов искусства.

Одной из общих проблем для живописи и фотографии является композиционное решение произведения. Композиция представляет собой принципы расположения объектов в кадре будущей фотографии или в рамках живописного произведения. Неотъемлемыми элементами композиционного решения являются следующие составляющие: трехмерность, глубина, взаимодействие линейной и воздушной перспектив и др. Как в живописи, так и в фотографии используется закон «золотого сечения», открытый еще Леонардо да Винчи. Под этим принципом понимается ассиметричное расположение объекта в кадре. Если разделить квадрат на три равные части двумя горизонтальными и вертикальными линиями, а также провести дополнительные линии по диагонали, то мы получим сетку «золотого сечения». Расположение объекта в точке пересечения прямых, акцентирует внимание зрителя на центральном объекте, а их расположение по диагонали, определяет динамическое решение композиции фотографии.

Важным принципом является также использование определенных, взаимодействующих между собой линий: примером может служить линия горизонта или тропинки. От специфики этих линий и характера взаимодействия между ними – плавными и прямыми, прерывистыми и ломаными, отчетливыми и размытыми, – во многом зависит не только композиционный (формальный), но и содержательный аспект художественного произведения. Так, плавные линии, являются олицетворением женственности, изящности, они являются дополнением прямых линий. Прямые – обозначают мужественность, твердость, угловатые линии – резкость и т.д. Каждая линия подводит к центральному объекту кадра, а их сбалансированное использование – к правильно построенной композиции кадра фотографии или картины в живописи.

Общность живописи и фотографии определяется визуальным характером двух видов искусства, но живописные произведения есть результат зрительного – живого восприятия мира, а фотография создается с помощью техники. В этой связи интересно сопоставить глаз человека и объектив фотоаппарата и провести параллели между ними. Глаз можно

рассматривать как объектив, а мозг – как исполнителя функций процессора (именно функций, поскольку полного соответствия между ними быть не может – человеческий мозг всегда уникален). У человека формирование изображения происходит из собранной мозгом информации при помощи светочувствительных рецепторов глаза – сетчатки. Сетчатка, находящаяся на задней внутренней стенке глазного яблока, работает как матрица или пленка, воспринимая не только свет, но и цвет изображения. Изображение, проходящее через сетчатку глаза, преобразуется в определенные электрические сигналы, попадающие в мозг. Видимое человеком изображение, представляет собой постоянно обновляющуюся информацию, которую мозг преобразует в картинку.

Некоторые функции сетчатки можно сравнить со светофильтрами, применяемыми в искусстве фотографии. Светофильтр – это оптическое устройство, служащее для подавления, выделения или преобразования части светового потока, обычно части спектра. В черно – белой фотографии светофильтры используются для приближения эффективной чувствительности фотопленки к чувствительности человеческого глаза, чтобы изображенные на фотографии тона наиболее полно соответствовали яркости предметов, видимых человеком. Поэтому, говоря о цветовом решении произведений живописи и фотографии, следует обратить внимание на существующее деление цветов – ахроматических (черный, белый, серый) и хроматических (желтый, красный, зеленый и др.), которые по-разному воспринимаются и интерпретируются глазом человека и объективом фотокамеры.

В этой связи следует обратить внимание на одну из трудностей, с которой сталкиваются художники при создании фотоживописных произведений. Эта трудность связана как с вышеназванным различием в интерпретации цвета, так и миниатюрностью размеров негатива фотографии (его стандартный размер составляет 3,5 X 2,5 см). Названные факторы обуславливают непредсказуемость будущего фотоживописного изображения: при проявлении фотопленки и увеличении изображения любой нанесенный штрих или мазок краски может стать самостоятельным объектом, нередко меняющим свой цвет на противоположный. Так, красный может стать зеленым, желтый – синим, оранжевый – фиолетовым. Все детали завершенных образцов фотоживописи свидетельствуют о кропотливой работе автора над каждым произведением, требующей огромного внимания и интуитивного представления будущего изображения.

Однако выяснение преимуществ зрения или фотокамеры в данном случае не имеет смысла, поскольку камера выполняет предназначенную ей функцию: она необходима для создания точного образа действительности. Напротив – глаза человека (художника), сознание которого не только фиксирует, но и непрерывно интерпретирует получаемую с

помощью зрения информацию. Отсюда – качественные различия между фотографией и живописью. При фотосъемке оптика фиксирует исключительно реальные события, поэтому ее результатом становится объективный, документальный образ действительности. Напротив, – живопись. Художник воссоздает свой собственный образ реального мира, который далеко не всегда идентичен действительности. Автор живописного произведения сам определяет характер перспективного построения картины, цветовое решение будущего изображения и многие другие его параметры. Он запечатлевает на картине как видимую им реальность, так и свое собственное эмоциональное состояние, синтезируя зрительно – воспринимаемый и внутренне – психологический аспекты восприятия реальности человеком. Взаимодействие живописи и фотографии, их совместное творчество, предполагает субъективную интерпретацию изначально объективного образа мира или человека, позволяют предложить новый взгляд на окружающие нас привычные предметы и явления. Поэтому фотоживопись можно считать новым видом искусства, использующим достижения старинного искусства живописи и возникшей в результате научно-технического прогресса фотографии.

Новый вид синтетического искусства – фотоживопись – открывает возможность разнообразных интерпретаций исходного документального фотообраза или фотосюжета с помощью живописи как средства реализации субъективного мировосприятия художника. Небезразличное отношение к реальности, выраженное в трансформации фотоизображений с учетом внутреннего состояния автора фотокартины, позволяет зрителям получать эстетическое удовольствие от пересечения и наложения смыслового и эмоционального планов, от взаимопроникновения и синтеза двух самостоятельных видов искусства. Таким образом, фотоживопись соответствует тенденциям современной культуры, и ее можно рассматривать как яркий образец искусства постмодерна.

Литература:

- 1) Визер В. «Система цвета в живописи», Санкт – Петербург, 2004.
- 2) Серов В.Г. , Комар В.Г. «Изобразительная голография и голографический кинематограф » Москва, 1997.
- 3) Митчел Э. «Фотография» Москва, 1998.
- 4) Хеймен Р. «Светофильтры» Москва, 1988.
- 5) Прокофьев Н. «Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов». Москва, 2010.