

Эстетика цвета и кинематографа в американской художественной фотографии постмодернизма

Научный руководитель – Ванеян Степан Сергеевич

Голикова Александра Владимировна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра всеобщей истории искусства, Москва, Россия

E-mail: mermaid_97@mail.ru

Сегодня визуальная культура медиума окружает нас со всех сторон - это яркие экраны, цветные картинки, красочные фотографии. На самом же деле, ещё каких-нибудь 40-50 лет назад мир, в основном, воспроизводился в чёрно-белом формате, хотя технологии цветопередачи к тому моменту уже давно были изобретены.

Именно к последней трети XX столетия относится тот факт, что восприятие реальности окончательно закрепляется за цветным изображением. До 1970-х годов цветная фотография использовалась только в рамках документальной журналистики или рекламы [2], поскольку авторам рекламной продукции необходимо было создать иллюзию другого, более желаемого мира. Печатные издания тоже не спешили прибегать к цветным фотографиям и, хотя фотографы модной индустрии периодически использовали цвет, полихромная печать была слишком дорогой и журналы не могли себе этого позволить. По мнению исследователя цвета и медиевиста Мишеля Пастуро (Пастуро, 2015. С. 7) - «за долгие десятилетия у нас выработалась привычка изучать изображения и объекты далёкого прошлого по чёрно-белым фотографиям и, несмотря на появление цветной фотографии, наш тип восприятия и осмысления в какой-то мере всё ещё остаётся чёрно-белым» [4].

Неслучайно в данном исследовании заявлен конкретный этап - постмодернизм - период, который начинается во второй половине XX века и характеризуется поиском новых возможностей и попыткой справиться с кризисом классической культуры. В данном докладе будут рассмотрены причины и следствия того, как цветная фотография стала искусством во время господства чёрно-белой фотографии. Стоит отметить, что мир никогда ещё не был столь ярким - развитие химической промышленности способствовало появлению многих цветов и оттенков, которые в первой половине века попросту не существовали. Одним из первых фотографов, который заметил эти изменения и превратил в объекты искусства, был Уильям Эгглстон. Глубина цвета стала играть важную роль в его творчестве и в работах других пионеров цветной художественной фотографии не просто так. Начиная с 1970-х годов «цвет», в самом широком смысле этого слова, проникает в социальную и художественную жизнь. Происходит это отнюдь не случайно: дело в том, что большинство медиа становятся цветными - это и домашнее телевидение, и кинофильмы на широких экранах, и печатная продукция, а также появление первой полностью автоматизированной моментальной камеры Polaroid SX-70 [6]. Художники перестают ограничиваться созданием строгих эстетических ценностей и начинают руководствоваться свободой самовыражения, в связи с чем происходит неизбежное стирание границ между искусством и другими сферами жизни. Синтез искусства и технологий как никогда ярко проявился во взаимовлиянии фотографии и кино, ведь киноиндустрия является важной частью истории фотографии, поскольку оба этих процесса основаны на создании отдельных изображений или целых серий кадров с помощью особых химических процессов. Такое переплетение истории фотографии и истории кино становится ещё более очевидным с появлением в кадре цвета - как с точки зрения конкретных методов и процессов его производства, так и с точки

зрения использования, восприятия и эстетики цвета [5]. Так же, как сейчас кино влияет на фотографию, фотография когда-то влияла на кино [1], и цветная фотография не была исключением - снимки пионеров цветной художественной фотографии, таких как Уильям Эгглстон, Стивен Шор и Джоэл Мейеровиц - нашли своё отражение в работах Дэвида Линча, Жана-Люка Годара и других режиссёров. На примере творчества этих художников в докладе будет рассмотрена проблема трансформации одного вида искусства в другое и связь фотографии и кино в момент наиболее активного внедрения цвета в визуальные медиа.

Актуальность данного исследования обусловлена тем фактом, что с момента появления фотографии люди начинают стремиться к усовершенствованию процесса фотосъёмки - к возможности передавать цвет посредством новых технологий, но при этом частью «высокого искусства» цветная фотография становится лишь через сто лет после её изобретения. В истории фотографии этот факт зачастую игнорируется, в научных дискуссиях ему не уделяется должного внимания, а широкой публике он и вовсе практически не известен. Как пишет Владимир Левашов в своих лекциях по истории фотографии (Левашов, 2019. С. 329) - в 1960-х чёрно-белая фотография всё ещё воспринималась как единственно приемлемая для «серьёзной» фотографии, а в качестве подтверждения своих слов он использует цитату фотографа-документалиста Уокера Эванса, который долгое время противился внедрению цвета: *«есть три простых слова, которые следует произнести шепотом: цветная фотография вульгарна»* [3].

Таким образом, целью настоящего доклада является исследование области цветной фотографии - анализ её внедрения в ранг высокого искусства и изучение эстетической художественной формы, как социального фотодокумента периода постмодернизма, а также попытка осмыслить соединение фотографического кадра с живописными мотивами киноиндустрии 1970-х годов.

Источники и литература

- 1) Гавришина, О. Империя света: фотография как визуальная практика эпохи «современности». М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- 2) Коттон, Ш. Фотография как современное искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2020.
- 3) Левашов, В. Лекции по истории фотографии. М.: Treemedia, 2019. С. 329.
- 4) Пастуро, М. Синий. История цвета. М., 2015.
- 5) Flückiger B., Hielscher E., Wietlisbach N. (eds.). Color Mania. The Material of Color in Photography and Film. – Fotomuseum Winterthur, Lars Müller Publishers, 2020.
- 6) Pénichon, S. From Potatoes to Pixels, a Short Technical History of Color Photography. In Color: American Photography Transformed. Rohrbach, J. Fort Worth and Austin, 2013. – PP. 286-302.