

УДК 774, 778

DOI: 10.31857/S2686673022060074

EDN: GRWWSE

Жанр портрета в творчестве фотохудожников США

М.В. Переверзева

Российский государственный социальный университет

Российская Федерация, Москва, ул. В. Пика, д. 4/1

Scopus Author ID: 57201882586   Researcher ID: AAZ-5196-2020

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4992-2738>   e-mail: melissasea@mail.ru

---

Резюме: Главным объектом внимания фотохудожника является человек, его внутренний мир, эмоции и переживания, идеи и жизненный опыт. Поэтому самым популярным, но и самым сложным жанром фотографии, требующим мастерства техники съемки, был и остается портрет. Фотограф должен быть в душе психологом и уметь раскрыть физическую и духовную красоту личности. Но помимо работы с самим человеком важно уметь играть с освещением, фоном, светотенями и многими другими эффектами фото-портрета. Ведущую роль в становлении жанра фотопортрета сыграли фотохудожники США, творчество которых рассматривается с точки зрения вклада американцев в развитие главного жанра данного вида искусства. В работе систематизированы эстетические и технологические основы портретной фотографии и представлены результаты исследования творчества ведущих фотографов-портретистов США XX и XXI века.

Ключевые слова: фотография, фотопортрет, США, А. Стиглиц, М. Рей, Ф. Халсман, П. Линдберг, Э. Лейбовиц, С. Манн, С. Шерман, Т. Уолкер

Для цитирования: Переверзева М.В. Жанр портрета в творчестве фотохудожников США. *США & Канада: экономика, политика, культура*. 2022; 52(6): 108-122.

DOI: 10.31857/S2686673022060074 EDN: GRWWSE

Portrait Genre in the Work of the US Photo Artists

Marina.V. Pereverzeva

Russian State Social University,

4/1 Vilgelma Pika st., Moscow, Russian Federation,

Scopus Author ID: 57201882586   Researcher ID: AAZ-5196-2020

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4992-2738>   e-mail: melissasea@mail.ru

---

Abstract: The main object of the photographer's attention is man, his inner world, emotions and experiences, ideas and life experience. Therefore, the most popular, but also the most difficult genre of photography, requiring the skill of the shooting technique, was and remains a portrait. The photographer must be a psychologist in the soul and be able to reveal the physical and spiritual beauty of the person. But in addition to working with the person himself, it is important to be able to play with lighting, background, chiaros and many other effects of a photo portrait. The leading role in the formation of the genre of photo portrait was played by US pho-

topographers, whose work is considered in terms of the contribution of Americans to the development of the main genre of this type of art. The work systematized the aesthetic and technological foundations of portrait photography and presented the results of a study of the work of leading portrait photographers of the USA of the 20th and 21st centuries.

Keywords: photography, photo portrait, USA, A. Stiglitz, M. Rey, F. Halsman, P. Lindberg, A. Leibowitz, S. Mann, S. Sherman, T. Walker

For citation: Pereverzeva M.V. Portrait Genre in the Work of the US Photo Artists. *USA & Canada: Economics, Politics, Culture*. 2022; 52(6): 108-122.

DOI: 10.31857/S2686673022060074 EDN: GRWWSE

ВВЕДЕНИЕ

Фотография в современном мире имеет большое значение. Она не только прочно утвердилась в качестве самостоятельного жанра изобразительного искусства и вызывает стойкий интерес у современных художников, но и служит способом запечатления реальности, выражения своего мироощущения и воплощения глубоких философских идей. При этом существуют разные жанры и направления фотоискусства, появляются новые формы и фототехнологии, расширяющие арсенал выразительных средств фотоискусства. Поэтому исследователей интересует творчество современных фотохудожников, которое меняет нашу жизнь и представления о человеке и окружающем мире.

Ещё на заре развития фотографии остро стоял вопрос о том, можно ли относить фотографию к искусству или это не более чем средство фиксации и передачи информации об окружающем нас мире. Долгие годы ушли на то, чтобы фотография отвоевала своё место в мире искусства, наряду со скульптурой, живописью, литературой, поэзией, музыкой, хореографией, театром и кинематографом.

Поначалу она мыслилась как подспорье для репортёров газет и исследователей, затем художники начали использовать снимки в качестве основы для своих работ и уже позднее появились авторы (в первую очередь пикториалисты), сблизившие выразительные средства фото и живописи. В XX веке в фотографии проявились тенденции и стилевые признаки авангарда. Она вышла из тени живописи и стала ведущей формой выражения человеческого мировосприятия. Однако сейчас, когда фотография стала доступным почти каждому средством коммуникации в социальных сетях, снова возникает вопрос о том, что именно служит критериями оценки художественного уровня того или иного снимка.

В развитии фотографии как искусства выделяют несколько периодов. Вначале она мало чем отличалась от живописи, то есть фотографы пытались использовать хорошо знакомые им живописные приёмы. Они снимали, главным образом, монументальные, недвижимые объекты. Такие первые фотографические отпечатки относились к жанру портрета или пейзажа. Развитие газетной индустрии в XIX веке позволило фотографии занять нишу простого докумен-

тального свидетельства событий. Тогда ещё вряд ли можно было говорить о выразительности и художественном уровне фотографии [Новая история фотографии, 2008].

В 1856 г. Оскар Г. Рейландер сделал уникальный комбинированный отпечаток с тридцати различных ретушированных негативов. В фотографии под названием «Два пути жизни» словно описывалась древняя сага о вступлении двух молодых людей в жизнь. Один из главных героев обращается к различным добродетелям, милосердию, религии и ремеслам, а другой, наоборот, увлекается такими греховными прелестями жизни, как азартные игры, вино, женщины. Этот аллегорический снимок мгновенно получил широкую известность. Творческий подход Оскара Г. Рейландера опирался, конечно, на классическое искусствоведческое образование, полученное им в Римской академии. В дальнейшем с его именем связаны и разнообразные эксперименты с фотомонтажом, и с разработкой двойной экспозиции и с потрясающей многоэкспозиционной фотографией [Пондопуло, 1997].

Дело Рейландера продолжил талантливый художник и фотограф Генри Пич Робинсон, который прославился благодаря своему комбинированному снимку «Уходящая», сделанному с пяти негативов. На этой художественной фотографии была запечатлена умирающая в кресле девочка, над которой печально стоят её сестра и мать, а отец смотрит в открытое окно. Снимок «Уходящая» подвергся критике за искажение правды, но, тем не менее, обрел широкую известность. Робинсон стал ведущим представителем так называемой пикториальной фотографии в странах Европы.

Это направление фотоискусства занимало господствующее положение вплоть до первого десятилетия XX века. В пикториальной фотографии использовались многие живописные эффекты и приёмы. Развитию её как самостоятельного вида искусства в начале прошлого века во многом способствовали регулярные выставки, на которых наряду с простыми красивыми кадрами зрители могли увидеть и интересные работы, заслуживающие звание «художественного произведения». Одна из первых международных выставок прошла в галерее фотографии со скромным названием 291, которую в 1905 г. в Нью-Йорке открыл Альфред Стиглиц. Это была настоящая выставка современного искусства, на которой демонстрировались работы известных художников и фотографов.

Вскоре появились новые жанры фотографии, в которых ключевым моментом становится авторский замысел и творческое видение фотографа. Известные мастера того времени в своих художественных работах начали затрагивать общественные проблемы – социальное неравенство, нищету, эксплуатацию детского труда и многие другие. В целом в фотоискусстве сложилось три классических жанра: натюрморт, пейзаж и портрет. Портретная фотография – самый распространенный и востребованный жанр. Человек и его внутренний мир –

были и остаются главным объектом искусства. *Поэтому именно в портрете фотография заявила о себе как о виде искусства.*

Искусствоведы выделяют два этапа становления фотопортрета: студийная фотография, относящаяся к XIX столетию, и репортажная, которая возникла в начале XX века. В XIX веке громоздкие камеры и низкочувствительные материалы не позволяли мастерам выйти за пределы студии. В результате появлялись величественные, хотя и несколько статичные портреты, откровенно ориентирующиеся на эстетику изобразительного искусства. Изобретение портативных камер, появление высокочувствительных фотоматериалов в конце XIX века привели к решительным переменам в портретном жанре. Динамика подлинной жизни, пришедшая в репортажный портрет, повлекла за собой смещение акцентов в раскрытии человеческого характера. Если в станковом портрете характер раскрывался в основном через лицо (и в гораздо меньшей степени через жест, позу, одежду, антураж студии), то в репортажном – через все многообразие происходящего на снимке.

Методами исследования послужили системно-исторический, дескриптивный, хронологический, культурологический и искусствоведческий анализ. Последний предполагает комплексное исследование процессов и тенденций в области искусства, влияющих на формирование и развитие портретной фотографии США как феномена культуры. В работе также используются метод сравнительного и системного анализа, метод культурологического описания феноменов. Теоретической базой исследования стали труды о фотоискусстве А. Донде, С. Сонтаг, Ш. Коттон, Ж. Денизо, Р. Барт, Л. Магни и других. В исследовании историко-культурного контекста портретной фотографии мы опирались на публикации по истории фотографии (М.У. Мэрией, М. Фризо, В. Левашов, М. Шептер), литературные опыты фотографов (П. Линдберг, С. Манн, П. Роверси), а также работы, посвящённые проблематике культурной и социальной истории отдельных областей портретной фотографии.

ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ АМЕРИКАНСКИХ ФОТОХУДОЖНИКОВ

В истории развития фотографии и фотопортрета определяющую роль сыграли фотохудожники США. Ранние мастера в лучших своих работах не только запечатлевали внешние черты человека, но и проникали в глубины его характера. Толчком к появлению новых художественных форм стали технические новшества, которые давали фотографам больше творческой свободы при съёмке, и искусство художников, которые становились властителями дум и законодателями «фотомод». Альфред Стиглиц, Ман Рей, Филипп Халсман, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц и многие другие американцы подняли фотографию на высочайший художественный уровень (см. таблицу).

Таблица

Американские фотохудожники	Черты стиля, творческие установки
Альфред Стиглиц (1864–1910 гг.)	Часто менял технику исполнения портрета, искал новые технические приёмы и средства выразительности. Возможно, именно поэтому его творческие находки остаются актуальными до сих пор.
Ман Рэй (1890–1976 гг.)	Относился к искусству как к игре, увлекался экспериментами в технике получения изображения. В создании портретов всегда ориентировался на принцип золотого сечения, причём доводил его до совершенства. Однако он был как раз тем фотографом, который сумел заставить классические правила звучать на новый лад.
Филипп Халсман (1906–1979 гг.)	Выдающийся фотограф середины XX века стал родоначальником сюрреализма в фотографии. Он практиковал разнообразные фотографические методы, необычное освещение, нестандартные ракурсы, оригинальные композиции и др., стремясь передать в снимке характер человека. Халсман всегда восхищался человеческим лицом, всю жизнь пытался разгадать загадку человеческой природы. Должно быть, это помогло ему стать гениальным фотографом портретного жанра.
Ирвин Пенн (1917–2009 гг.)	Мастер портретного и фэшн-жанра. Уже в 1943 г. на обложке журнала «Вог» (<i>Vogue</i>) появилась его первая фотография. Многие работы Пенна выставлены в Музее современного искусства и в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Известны оригинальные приёмы его фотосъёмки: он снимал людей в тёмном углу комнаты или на серых, аскетичных фонах.
Ричард Аведон (1923–2004 гг.)	Его называли мастером чёрно-белого портрета и автором самых редких ракурсов. На снимках гениального нью-йоркского фотохудожника запечатлено абсолютно всё. Свой первый снимок Ричард сделал ещё лет в девять, когда случайно поймал в объектив Сергея Рахманинова. Творчество Ричарда Аведона ценно тем, что оно образует всеобъемлющий собирательный портрет деятелей искусства, моды, политической и экономической жизни Соединённых Штатов с 50-х годов XX века.

<p>Питер Линдберг (1944–2019 гг.)</p>	<p>Изысканный и кинематографичный стиль Линдберга основан на чёрно-белой гамме. Драматизм и неповторимая эстетика ранних чёрно-белых фильмов сильно повлияли на творчество фотографа. В каждой съёмке Линдберга заложена витиеватая история – иногда это целый режиссерский сценарий на бумаге, иногда абсолютная импровизация во время съёмок. Поэтому его работы – это чаще всего фотосери, состоящие из множества снимков, которыми при желании можно заполнить целый номер журнала. Масштабы подготовки не уступают киносъёмкам.</p>
<p>Энни Лейбовиц (1949 г. рожд.)</p>	<p>Одна из самых известных портретистов в истории фотографии, в чью камеру смотрели практически все современные мировые знаменитости. Многие ее работы настолько известны, что перешли в иное качество: они отделились от личности автора и стали жить собственной жизнью в качестве общеизвестных произведений искусства. Никто так не работает с крупными планами, как Лейбовиц: зачастую в кадре есть только лицо, которое невероятным образом притягивает взгляды. Фотограф «заставляет» каждую морщинку, положение рук, наклон головы рассказать историю жизни человека или описать целое событие.</p>
<p>Грег Горман (1949 г. рожд.)</p>	<p>Один из самых востребованных в мире американский портретный фотограф. Он выработал свой индивидуальный стиль, начиная с портретов и фотографий для рекламных кампаний и заканчивая журнальными разворотами и художественной фотосъёмкой. В своих чёрно-белых портретах использует характерное освещение, которое является одной из отличительных черт его работ.</p>
<p>Салли Манн (1951 г. рожд.)</p>	<p>Камера Салли Манн запечатлела разные эпизоды детства, в том числе и проблемные стороны взросления. Она затронула моменты подрастающего ребенка, о которых не принято говорить открыто: детские страхи, неуверенность в себе, интерес к противоположному полу, непонимание взрослых, одиночество, запрещённые мечты. Её искренность многих удивила и даже шокировала.</p>

Синди Шерман (1954 г. рожд.)	Автор сотен фотопортретов, объект которых – она сама и только она сама. Шерман открывает перед зрителем уникальный и, несмотря на кажущуюся ограниченность, необъятный художественный метод. Её искусство не имеет отношения ни к автопортрету (её персонажи – меньше всего она сама), ни к формированию своего облика в соответствии с избранным культурным кодом, стилем, эстетикой. Это пародия на архетипы, постмодернистский косплей художника, свободно воспроизводящего себя в любой эпохе.
Тим Уолкер (1970 г. рожд.)	Один из постоянных обитателей пантеона модных фотографов, чьи снимки то и дело попадают на страницы глянцевого издания. Работает преимущественно в направлениях рококо и сюрреализма. У его портретных фотографий есть налёт театральности и волшебства, некий подтекст. По словам фотографа, для понимания его творчества «необходимы юмор и воображение».

Одними из самых влиятельных фотохудожников США были Халсман, Горман, Манн, Лейбовиц, Линдберг и Уолкер. «Меня всегда интересовали люди, – писал Халсман. – Хороший портрет должен – и сегодня и через сто лет – показывать, как человек выглядел и что он из себя представлял» [Ерохин, 2010, с. 498]. Среди знаменитостей, сфотографированных Халсманом, были Альфред Хичкок, Мартин Льюис, Джуди Гарленд, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Дороти Дэндридж, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Ле Корбюзье, Андре Мальро, Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн, Софи Лорен, Мохаммед Али. Знаменитый фотограф-портретист провёл много крупных выставок по всему миру. В 1958 г. журнал «Попьюлар фотографи мэгезин» (*Popular Photography Magazine*) включил Халсмана в список «Десяти величайших фотографов мира». А в 1975 г. он получил премию за достижения в области фотографии от Американской ассоциации журнальных фотографов, в которой в 1945 г. был избран первым президентом. В 2006 г. в честь столетия со дня его рождения художнику был установлен памятник – первый в мире памятник фотографу.

Сильная сторона творчества Гормана – фотографии людей из мира кино и музыки. Его работы можно увидеть повсюду: афиши фильмов, обложки музыкальных релизов и прочее. Горман снимал Марлона Брандо, сэра Энтони Хопкинса, Софи Лорен, Аль Пачино, Барбару Стрейзанд, Алека Болдуина, Роберта де Ниро, Брэда Питта и многих других. В объектив его фотокамеры попадали такие величины музыкального мира, как Элтон Джон, Майкл Джексон, Дэ-

вид Боуи, Фрэнк Заппа и др. Фотографии Гормана – часть классической традиции портретной и фэшн-съёмки начала XX века. В 1970–1980-х годах его внимание было приковано к отдельным чертам лица. Глаза, губы, рот в крике – такие фотографии проходят лейтмотивом через всё его творчество. В последние годы он много работает со светом, лица на студийных фотографиях будто светятся изнутри. Его модели наравне с фотографом участвуют в творческом процессе, они не играют на камеру, как у голландца Корбейна и не позируют, как у Лейбовиц. Работы Гормана – это не поиск потерянной индивидуальности и не создание нового образа. Перед ним люди открывают свою настоящую личность. И здесь очень важно магическое свойство фотографии – ловить ускользающее мгновение.

Не каждый сможет передать людям своё видение, донести смысл своего взгляда на окружающую действительность. Ещё сложнее доказывать свою точку зрения и не изменять самому себе в угоду общественному мнению. Когда такая личность смотрит на жизнь и мир в целом через объектив камеры, тогда и рождаются творения, вызывающие восторг у одних и порицание у других. Мастер вызывать противоречивые чувства – американка Салли Манн. О ней заговорили, когда в свет вышли чёрно-белые снимки членов её семьи, детей, в откровенном, но вполне естественном виде. По словам самого автора, она изобразила то, что видит обычная мать или отец, воспитывая своих детей. Салли Манн – одна из самых титулованных американских фотографов современности. В 2001 г. журнал «Тайм» назвал её лучшим фотографом Америки.

Лейбовиц славится высочайшей внимательностью к деталям. На её фэшн-изображениях или групповых фотоснимках можно рассмотреть мельчайшие нюансы. Все они подчёркнуто выделены, но вместе с тем не перегружают композицию, как это бывает на снимках других фотографов. Достигается идеальная пропорция благодаря уникальному чувству баланса и геометрии сцены, присущему Лейбовиц – все участники и предметы занимают идеальное для них положение. И передний, и задний планы уравновешены друг с другом. Это помогает подчеркнуть каждую уникальную грань личности человека.

С того самого момента, как в 1988 г. в «Вог» появились снимки Линдберга, фотограф документирует мир моды, ловя его самые совершенные моменты. Работы публикует в журналах с мировым именем – «Нью-йоркер» (*The New Yorker*), «Харперс базар» (*Harper's Bazaar*), «Вэнити фэр» (*Vanity Fair*), «Вог» и др. Романтическим видением индустриального мира Линдберг наполнил многие свои работы. Вид промышленного города близок ему с ранних лет – Питер вырос в заводских пейзажах, среди портовых причалов и длинных железнодорожных мостов. Кино – пожалуй, самая главная страсть фотографа. Для него не стоит

особого труда собрать массовку на целый павильон, перекрыть улицу в Нью-Йорке или привезти в пустыню обломки самолёта и взорвать их. Вместе с тем, не менее впечатляющими кажутся портреты, которые Линдберг снимает на простом чёрном фоне или на фоне моря.

Тим Уолкер избегает фотошопа, используя реальный реквизит и освещение. Все его работы отличают чувство юмора и любовь к парадоксам. Глядя на снимки Уолкера, словно переносишься в другой мир, где всё возможно, в мир фантазий. «Я бы сказал, что живу в сказке без начала и конца. В ней огромное количество персонажей: маленькие лошадки, непонятные люди, монстры, добрые животные, растения, яблоки размером с голову. Когда мне нужно сделать съёмку, я просто достаю из этой сказки маленький кусочек волшебства» [Новая история, 2008, с. 243].

Возможно, благодаря творчеству этих художников, а может быть, потому что портрет и сегодня остаётся самым востребованным жанром и привлекает львиную долю творческих усилий фотографов, поиск новых форм и новых техник портрета продолжается до сих пор. Портрет использует средства и предметной, и пейзажной и абстрактной фотографии, способствуя взаимопроникновению и размыванию границ этих жанров. Свою роль играет и растущая доступность фотографии, и современное состояние культуры – мы живём в эпоху создания новых форм фотопортрета на основе старых. Искусствоведы отмечают, что тенденция к отказу от жанровой чистоты портрета, зародившаяся более века назад, и сейчас продолжает определять его развитие [Бажак, 2003].

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ФОТОПОРТРЕТА

Будучи видом изобразительного искусства, создающего художественный образ, фотография подчиняется тем же правилам классической живописи и допускает её же методы и приёмы. Принципы построения фотографии как художественного произведения близки принципам традиционного изобразительного искусства: композиция, внутреннее и внешнее пространство, перспектива, свет и светотень, цветовое решение и образы, колорит, движение и статика, текстура, форма и стилистика. Американские фотохудожники разработали основные принципы создания портрета, сохранившие актуальность до сих пор ввиду их универсальности и художественной оправданности.

Композиция, отвечающая за целостность кадра, соподчинение элементов фотографии друг другу и обусловленность замыслом художника, как многоэлементный феномен (пространство, линии, формы или фигуры, движение

и ритм, текстуры, свет, цвет и точка фокуса) способна управлять настроением зрителя, обращать его внимание на важные объекты в плоскости изображения, прятать «второстепенные элементы». Именно композиция придаёт идее произведения конкретную форму, помогает выразить то неявное, чего нет в самом изображении, а порой внести в него недосказанность для активизации восприятия и осмысления. Халсман, Манн, Лейбовиц, Шерман и Уолкер определяли смысловой акцент и эмоциональную окраску портрета и выбирали особые композиционные приёмы (композиция, свет, цвет, перспектива) для воплощения своего замысла так, чтобы он был верно интерпретирован зрителем.

Главной «божественной пропорцией» композиции является «правило золотого сечения». Соотношение отрезков переносится и на плоскость фотографии. Эту сетку можно увидеть в видоискателе фотокамер. На точках пересечения и линиях этой сетки принято располагать важные объекты или линии фотографируемого изображения. Например, линия горизонта совмещается с нижней линией сетки, если нужно сделать акцент на голубом небе, как в фотопортрете Тильды Суинтон Тима Уолкера (2013 г.).

Тим Уолкер.

Фотопортрет Тильды Суинтон (2013 г.)

Организация объектов в плоскости изображения, структурирование пространства, задание направлений движения, функции композиционного центра, баланса и смещения объектов, иные приемы задают смысловой тон и содержательную суть фотопортрета. Поэтому вторым правилом композиции является правило равновесия и симметрии. На фотографии следует уравновесить и детали, и главный образ. Если в одной небольшой части фотографии сконцентрирован весь смысл, нужно добавить близкие по смыслу детали в оставшейся части кадра, чтобы уравновесить композицию.

На правиле равновесия построены симметричные сюжеты. Широко использовались ведущие линии, которые направляли взгляд зрителя по фотографии к важному объекту. Диагональные линии служил передаче перспективы и ощущения движения на снимке (к такому приёму обращались Халсман, Горман, Аведон, Шерман).

*Питер Линдберг.
Фотопортрет Робин Райт (2011 г.)*

*Грег Горман.
Портрет Майкла Джексона (1987 г.)*

Приём обрамления (*framing*) представлял собой использование естественных рамок – окон, дверей – для обрамления «героя» кадра, как в фотопортрете Робин Райт Питера Линдберга (2011 г.).

Контраст объекта и фона усиливает красоту снимка (фотопортреты Майкла Джексона, Ким Бесинджер, Леонардо ди Каприо, Микки Рурка, Джонни Деппа и многих других голливудских знаменитостей Грега Гормана).

Американские фотохудожники широко используют текстурный, цветовой, масштабный контрасты (излюбленные приёмы Манна, Линдберга и Уолкера).

Крупный план – эффективный способ избавиться от лишнего в кадре и дать понять зрителю кто в нём герой, например, Майкл Джексон в работе Грега Гормана.

Ракурсы привлекают внимание необычным углом зрения, который характерен для Стиглица, Халсмана, Манн, Шермана. Геометрические фигуры в композиции кадра связывают в единое целое объекты и поэтому усиливают эмоциональное впечатление от работы [Арнхейм, 1994]. Нахождение такого ракурса, когда глаз увидит в кадре три базовых фигуры – квадрат, треугольник, круг и их производные – овал, эллипс, трапецию, ромб, – обеспечивает совершенную композицию фотоработы. «Композиция важна, – считал Уолкер, – но правила создаются для того, чтобы их нарушать. Самое важное это самому получить удовольствие и снимать в своем стиле» [Новая история фотографии, 2008, с. 136].

Освещение – важнейший инструмент для передачи настроения, направляющий взгляд зрителя именно туда, куда нужно. Местоположение светового пятна на фото определяется спецификой восприятия фотографии зрителем.

*Энни Лейбовиц,
Фотопортрет Энн Хэтэуэй (2012 г.)*

Первым делом он смотрит на то, что находится в центре изображения, и потом уже перемещает взгляд к границам кадра. Взгляд автоматически притягивается к самому освещённому участку изображения. Световые и цветовые контрасты также притягивают взгляд (этим пользовались Пенн, Лейбовиц, Шерман, Линдберг, Уолкер). Чем более насыщен цвет, тем скорее глаз замечает его (притягивают сначала теплые, потом холодные тона).

Фотопортрет Энн Хэтэуэй Энни Лейбовиц (2012 г.) включает перечисленные приёмы.

Взгляд человека в первую очередь распознаёт лица, даже если они не в фокусе или частично скрыты за предметами. Узоры, симметрия и формы, не характерные для природы и редко встречающиеся в ней, также притягивают взгляд; он выискивает «аномалии», которые кажутся визуально интересными. Противопоставление затенённых и освещённых участков помогает передать глубину фотопортрета. Объём – восприятие на двухмерном снимке глубины трёхмерного объекта из реального мира – передаётся при помощи противопоставления светлых и тёмных участков. За счёт этого определённые элементы фотографии будут выделяться или, наоборот, сливаться с фоном. В портретах контраст создаётся путём осветления лица и уменьшения подсветки фона или затенённого участка лица. Так создаются портреты в тёмной тональности – в низком ключе, или в светлой тональности – высоком ключе.

Ещё один эффектный инструмент, используемый американскими фотохудожниками для создания портретов, помимо контраста, – тень и темнота. В выразительном портрете, особенно студийном, затенённые участки так же важны, как освещённые. Тень создаёт ощущение глубины: именно благодаря взаимодействию затенённых и освещённых участков создаётся эффект трёхмерности [Картъе-Брессон, 2008]. Следует учесть, что при съёмке таких объектов с неровной текстурой, как человеческое лицо, все детали будут резко выделяться, даже если свет падает слева или справа. Жёсткий свет может быть очень красивым, но он не скрадывает изъяны; мягкий свет тоже используется при съёмке контрастных фотографий, но края теней уже не будут чётко очерчен-

ными, а блики – яркими. Поэтому Аведон, Шерман, Линдберг, Пенн, Лейбовиц использовали средний по контрасту свет – не жёсткий и не мягкий, который даёт и контраст, и рефлекс, но не подчёркивает изъяны и легко падает на объекты.

Свет, расположенный выше плоскости камеры и направленный на объект, воспринимается глазом как направленный вниз; свет ниже камеры – как направленный вверх. Расположенный близко к камере свет почти не даёт тени; свет слева или справа отбрасывает длинные тени, которые делают снимки более выразительными. Светотеневой выразительностью обладали фотопортреты Рэя, Халсмана, Гормана, Пенна. Они широко применяли приём «рисующего» и «заполняющего» света, от которого зависит экспозиция фотографии и степень освещения частей объекта. Контровой свет, отделяющий контур объекта от фона, создаёт объём и контраст. Пенн и Линдберг работали над схемами света – определённым рисунком на лице с тенями, созданным «рисующим» светом. Существуют схемы: «парамаунт», «петля», «рембрандтовский свет», «боковой свет» («сплит»).

Стиглиц, Лейбовиц, Шерман и Уолкер работали с цветом. Умение управлять цветом помогает фотохудожнику вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства. Основную концепцию цвета выдвинул химик Мишель Шеврёль. Он впервые показал, как цвета взаимодействуют друг с другом (так называемый одновременный цветовой контраст) и выдвинул идею, что один цвет может выглядеть по-разному в зависимости от присутствия рядом других цветов [Изард, 2008]. Этот принцип нашёл применение в работах импрессионистов (Клода Моне, Поля Сезанна) и абстрактных экспрессионистов (Джексона Поллока, Марка Ротко). Характер психологического воздействия и символика цвета помогают наполнить фотопортрет глубоким смыслом и контекстом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стилистика любой съёмки опирается на её замысел. Всё, что попадает в кадр, не должно быть случайным. Это не значит, что съёмка не допускает спонтанности – как раз наоборот: когда все визуальные элементы продуманы, у фотохудожника больше творческой свободы. Об этом говорят портреты американских фотографов XX века. Сильная фотография всегда чётко продумана и выстроена – и неважно, снимается «глянец» или «суровая правда жизни», в высоком или низком ключе.

Задача портретной съёмки – получить выразительный портрет. Этого можно достичь освещением с большим количеством контрастных теней, использованием ярких цветов, другими средствами, вызывающими эмоциональный отклик.

Воплощению конечного замысла, каким бы он ни был, способствуют и гардероб, и среда, и прическа, и макияж. Если что-то из перечисленного не приближает фотохудожника к цели, он продолжает поиск средств выразительности. Портретный жанр в творчестве американских фотохудожников благодаря их высокому профессиональному и творческому подходу стал образцом мирового фотоискусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / пер. с англ. Г.Е. Крейгина, ред. В.П. Шестакова. М.: Прометей, 1994. 352 с.

Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения / пер. с фр. А. Кавтаскина. М.: Астрель, 2003. 240 с.

Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. СПб: Алтейя, 2010. 538 с.

Жарковский Д. Вглядываясь в фотографии. 100 снимков из коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Нью-Йорк: Музей современного искусства, 2003. 216 с.

Изард К. Эмоции человека. М.: Директ-Медиа, 2008. 954 с.

Картье-Брессон А. Воображаемая реальность / пер. с фр. Г. Соловьева. СПб.: Лимбус Пресс, 2008. 128 с.

Новая история фотографии / под ред. М. Фризо. Милан: Machina, 2008. 336 с.

Пондопуло Г.К., Ростокская М.А. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино. М.: ВГИК, 1997. 231 с.

REFERENCES

Arnheim, R. Novye ocherki po psikhologii iskusstva [New essays on the psychology of art] (In Russ., translated from English).. Moscow: Prometheus, 1994. 352 p.

Bajac Q. Istoriia fotografii. Voznikovenie izobrazheniia [L'image révélée: L'invention de la Photographie] (In Russ., translated from French). Moscow: Astrel, 2003. 240 p.

Erokhin S. Estetika tsifrovogo izobrazitel'nogo iskusstva [Aesthetics of Digital Visual Arts] (In Russ.). St. Petersburg: Althia, 2010. 538 p.

Szarkowski J. Looking at Photographs. 100 Pictures from the Collection of the Museum of Modern Art in New York. New York: Museum of Modern Art, 2003. 216 p.

Izard C. Emotsii cheloveka [Human emotions] (In Russ., translated from English). Moscow: Direct Media, 2008. 954 p.

Cartier-Bresson H. Voobrazhaemaia real'nost' [L'imaginaire d'apres nature] (In Russ., translated from French). St. Petersburg: Limbus Press, 2008. 128 s.

Novaia istoriia fotografii [Nouvelle histoire de la photographie] (In Russ., translated from French). Ed. by M. Frisot. Milan: Machina, 2008. 336 p.

Pondopulo G.K., Rostotskaya M.A. Novye iskusstva i sovremennaia kul'tura. Fotografiia i kino [New arts and contemporary culture. Photography and cinema] (In Russ.). Moscow: VGIK, 1997. 231 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ПЕРЕВЕРЗЕВА Марина Викторовна , доктор искусствоведения, доцент, профессор факультета искусств Российского государственного социального университета. Российская Федерация, Москва, ул. В. Пика, д. 4/1.	Marina V. PEREVERZEVA , Doctor of Arts, associate professor, professor of Arts Department, Russian State Social University. 4/1 Vilgelma Pika st., Moscow, Russian Federation.
--	--

Статья поступила в редакцию / Received 18.04.2022.

Поступила после рецензирования / Revised 28.04.2022.

Статья принята к публикации / Accepted 29.04.2022.