

Симметричный хаос: о калейдоскопической технике в фотографии

Мария Ромакина Александровна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет журналистики, Кафедра фотожурналистики и технологий СМИ, Москва, Россия

E-mail: romakina@mail.ru

Калейдоскоп — оптическая игрушка, в которой при вращении корпуса стекла перекашиваются, складываясь в спонтанные узоры. Основная характеристика калейдоскопической картинки — упорядоченный хаос. Порядок ее в том, что один и тот же фрагмент всегда повторяется несколько раз и всегда одинаково симметричным образом, согласно строению призмы. Хаос же — во всем остальном: элементы в пределах каждого фрагмента сопрягаются друг с другом произвольно, ведомые волей случая.

Из сферы игры, забавы, потехи калейдоскопическое изображение переключалось в сферу искусства, в том числе фотографию. С 1917 года американец А.Л.Кобурн (Alvin Langdon Coburn) экспериментировал, снимая через призму из трех зеркальных поверхностей. Получались «мозаики», как будто бы сложенные из осколков зеркал. Применяя тот же метод и при съемке портретов (таким образом он портретировал, например, поэта Эзру Паунда), Кобурн создавал уже менее абстрактные и более предметные изображения, чем-то похожие на коллажи, собранные из многократно повторенных в разных расположениях элементов. Вновь изобретенный род фотографии он назвал вортोगрафией (Vortograph), и это было первое в полной мере абстрактное фотографическое изображение. В дальнейшем к технике калейдоскопа фотографы обращались неоднократно. В ходе исследования удалось выявить три основных сюжета, которые подвергались разного рода экспериментам, — человеческое тело, природные объекты, архитектура.

Интерес к манипуляциям с человеческим телом обозначился в 1920е годы и во многом являлся отголоском общей художественной ситуации первых десятилетий 20 века: то кубисты раскладывали его на геометрические фрагменты, то сюрреалисты помещали в фантазмагорийные ситуации, то хореографы навязывали ему непривычные ранее движения. Одно из ранних обнаруженных нами изображений датируется 1927 годом — «Ultima Fantazia Ingleza» Л. Саска (Londrino Saska): портреты актрис Джун и Франсе Добле расположены на листе рядом друг с другом, оба представляют собой сюрреалистические призматические «скульптуры» с шестью головами. В 1950-1960 годы калейдоскопическими экспериментами увлекается американский фотограф, работавший под псевдонимом Weegee. Портреты людей из мира богемы («Portrait of Andy Warhol», 1967 г. и др.), автопортреты, цирковые сюжеты («Woman in a Whirl», 1955 г., «Clown», 1958 г.), обнаженная натура — всего у автора насчитывается несколько десятков изображений, выполненных в подобной технике. Часть из них опубликована в альбоме «Weegee's Creative Camera», впервые изданном в 1959 году [3]. Эксперименты Weegee близки низовой площадной культуре, традиции клоунады, высмеивания. Благодаря сохранившимся документам у нас есть возможность представить, как проходили съемки. На фотографии, датированной 1965 годом, Weegee запечатлен с камерой, к объективу которой прикреплена калейдоскопическая насадка. Сам он одет под стать своим экспериментам: нацепил черную маску в духе Зорро и вызывающе стоит, выставив напоказ игрушечный пистолет и сигару: эпатаж, карнавал, феерия [1]. Однако «калейдоскопическое» фотографирование людей может иметь и совсем иную интонацию, далекую от пародии и шутовства, — в качестве примера могут быть названы калейдоскопические снимки Эрвина Блюменфелда (Erwin Blumenfeld), созданные для журналов моды. Не всякий раз фотографы подражают калейдоскопу в полной мере,

иногда это лишь фрагментарные «осколочные» включения техники в кадр: например, в портретах Н.Нодиса (Norg Nodis) и Ж.Кокберн (Julie Cockburn) калейдоскопированы лица, а остальные части фигур сохранены обычными.

Вторая группа сюжетов — природные объекты. В 1946 году издательство J.J. Augustin выпустило книгу фотографа моды Хорста (Horst P. Horst) «Patterns from Nature», пробуя себя в новом амплуа — исследовании текстур растений, скал, раковин, кораллов, крыльев бабочек. Фотограф составлял коллажи с намерением практического использования орнаментов в промышленности — при производстве текстиля, обоев, ковров и т.д. Снова это не точная имитация калейдоскопической картинке: у Хорста фрагменты размещены квадратно-гнездовым способом, с нарушением призматической симметрии. В 2014 вышло второе, дополненное издание книги [2]. Из современных авторов с природными объектами работает, например, Н.Лилиан (Nydia Lilian). Её серия «Outside World» представляет собой изящные композиции из тел бабочек, жуков, стрекоз.

Третий из сюжетов, архитектура, на сегодня, является самым популярным. М.Монетти (Mattia Mognetti) делает серию архитектурных форм-гибридов на чёрном фоне для журнала Domus, В.Фавале (Virginio Favale) снимает сразу несколько серий — «KaleidoScape», «Buildings», «Scape», Андрей Чежин создает «Пространство Эшера», с калейдоскопическим изображением экспериментируют Ж.Дин (Jack Deane), Б.Суто-Надь (Borb´la Sútó-Nagy), С.Ланирэй (Stephane Laniray), К.Стивенс (Cory Stevens). Их работы являются собой примеры декоративных композиций, отрывающих архитектуру от городского и природного контекста и даже от самой архитектуры.

Анализируя все три группы изображений, обнаруживаешь, что на уровне визуальной структуры они имеют сходные черты. При многократном повторении одного и того же мотива (а многократность повторения свойственна любой калейдоскопической картинке), гаснет конкретность сюжета, который в большей или меньшей степени трансформируется в абстрактный декоративный орнамент. Помимо нейтральной интонации, присущей орнаментальным изображениям, калейдоскопические снимки могут иметь и иное, более яркое интонирование — из рассмотренных авторов это более всего свойственно работам Weegee, наполненным комическим содержанием. Все три группы сюжетов исследуют потенциал визуальной формы. В зависимости от воли автора фотографии имитируют калейдоскопическую картинку в полной мере либо частично.

Источники и литература

- 1) Arthur 'Weegee' Fellig Behind the Camera Wearing a Mask : <http://tsutpen.blogspot.ru/2011/03/fair-peace-through-understanding-8.html>
- 2) Horst P. Patterns from Nature. London, Merrell Publishers, 2014.
- 3) Weegee's Creative Camera. New York, Hanover House, 1959.

Слова благодарности

Благодарю кафедру фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, преподавателем которой являюсь с 2007 года по настоящее время, за возможность провести исследование.

Иллюстрации

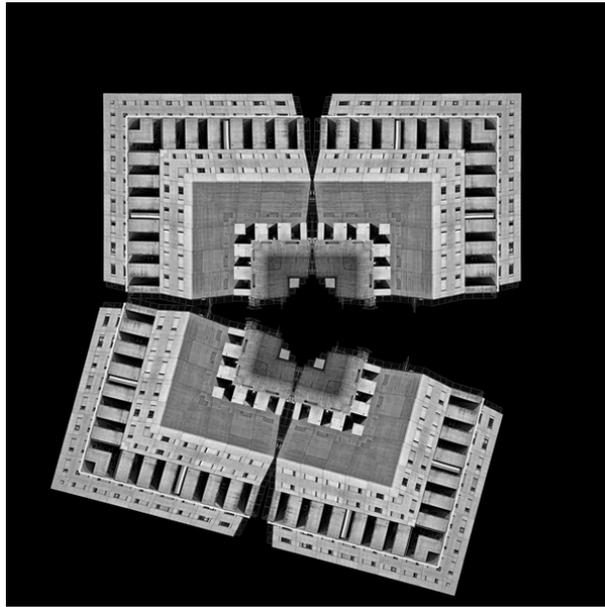

Рис. 1. Mattia Mognetti, источник - <http://www.domusweb.it/en/photo-essays/2013/03/26/architecture-of-the-unconscious.html>

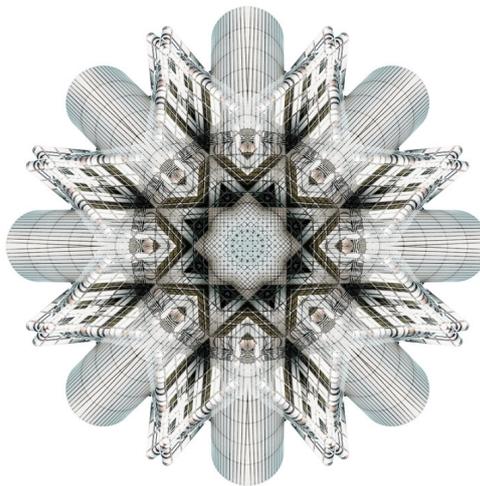

Рис. 2. Cory Stevens, источник - <http://www.corystevens.ca/232434/1699551/digital-abstracts/deconstructed-reimagined>

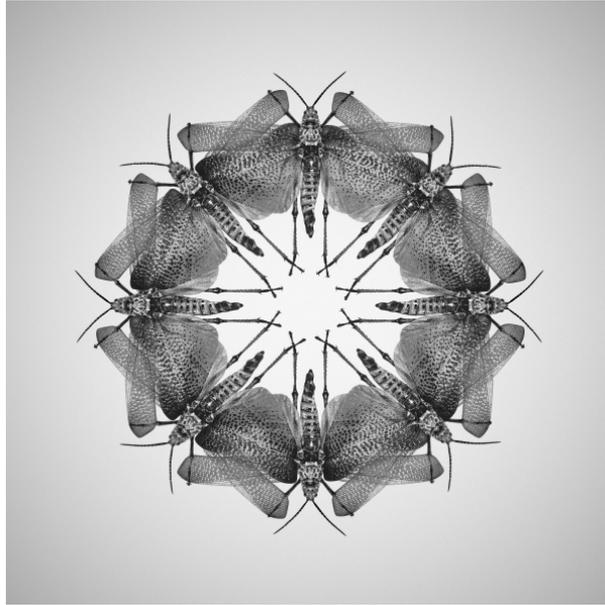

Рис. 3. Nydia Lilian "Outside World", источник - <http://nydialilian.com/outside-world>

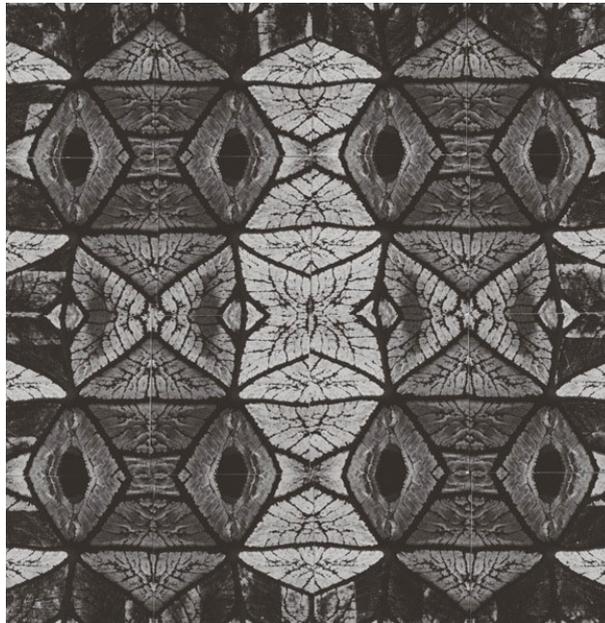

Рис. 4. Horst P. Horst "Patterns from Nature", источник - <http://www.creativereview.co.uk/cr-blog/2014/october/horsts-patterns-from-nature>

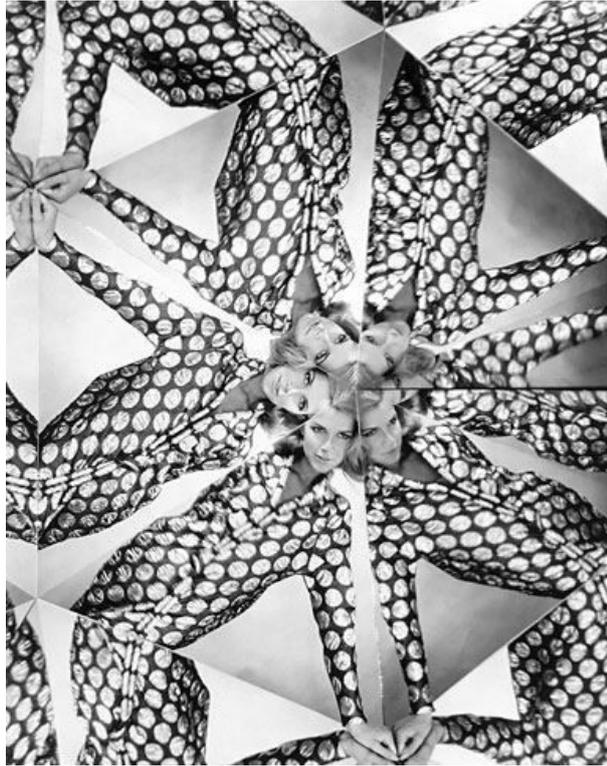

Рис. 5. Erwin Blumenfeld, источник - <http://www.gosee.de/news/shop/-modefotograf-erwin-blumenfeld-und-seine-sicht-der-welt-als-geltungsbeduerfnisanstalt-stern-special-ab-sofort-im-handel-11943>

Рис. 6. Weegee "Woman In A Whirl", circa 1955, источник - <https://www.artnet.com/auctions/search/?q=artist-weegee-category-all-artworks-all-auctions-special-sale/4>