

Кольцова А. М.

ФОТОГРАФИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2007/7-1/34.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2007. № 7 (7): в 2-х ч. Ч. I. С. 80-83. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2007/7-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

С ростом научных учреждений, расширением исследовательской работы стала острой проблема согласованности в их деятельности, создания в стране единой научно-технической политики. С этой целью были образованы новые государственные органы управления наукой. Так, при СНК СССР в 1931 г. была создана Комиссия по содействию научным работам. Центрами планирования и координации научных исследований стали Госплан и Академия наук СССР. Управление отраслевой наукой осуществляли ведомства. Обсуждение итогов научно-исследовательской работы происходило на всесоюзных научных конференциях и съездах ученых, проводимых по отдельным отраслям науки или комплексным научно-техническим проблемам.

Новая система управления научной деятельностью, совершенствование планирования позволили перейти от отдельных исследований к комплексному решению важнейших общетеоретических и прикладных проблем, расширить фундаментальные исследования. Наука и техника в СССР в этот период во всех своих направлениях поднялись на более высокий уровень развития. Было в основном завершено создание, по определению академика С.М. Вавилова, "сплошного фронта науки". Это означало, что были заполнены практически все пробелы в изучении естественных производительных сил страны, произошло слияние отдельных направлений науки в целостное единство научно-исследовательской деятельности. Сеть научно-исследовательских учреждений охватила всю территорию страны. Расширилось поле научных исследований Академии наук СССР. К началу 1941 г. в ее составе работало 167 научных учреждений, среди них 78 институтов и их объединении.

ФОТОГРАФИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНА

Кольцова А. М.

Государственный университет гуманитарных наук

Открытие фотографии становится великим событием в истории мировой культуры, оказавшим на нее глубокое влияние. С ее появлением общество обогащается принципиально новыми возможностями. Фотография воплощает в жизнь мечты человека о точной фиксации и длительном хранении изображений окружающего нас мира явлений и предметов, становясь одним из ярчайших и бурно развивающихся воплощений современных информационных технологий. Она превращается в зрительную летопись истории и является одной из формообразующих инстанций для формирования современной нам культуры, оказывая воздействие на развитие науки и техники. В настоящее время фотография становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Ее роль, как для науки, так и для искусства настолько велика и незаменима, что вообразить дальнейшее развитие современной жизни и культуры без фотографии не представляется возможным. И действительно, если начать перечислять все сферы ее использования и применения в деятельности современного общества то ее роль, несомненно, можно определить исключительно как повседневного аккомпанимента.

Присущая абсолютно любой фотографии документальность, оказывает магическое воздействие на внутренний мир человека, вызывая у него душевный отклик в виде переживания в качестве реакции на увиденное. Фотография копирует реальность и, сохраняя копии давно исчезнувших событий, обладает рядом крайне востребованных в современном обществе функций. Точность воспроизводимых ею изображений может убедить в правдоподобности любого письменного материала, который подкреплен фотографическим сопровождением. Запечатленные на фотографической плоскости исторические моменты являются «живым» свидетельством их былой реальности, уничтожая дуалистичность в интерпретации истории. Личный фотографический архив свидетельствует об индивидуальной эволюции человека. Таким образом, фотография представляет собой социокультурное явление, которое освещает как макропроцессы, касающиеся общества и его истории, так и микропроцессы, отражающие проблемную сферу и жизнедеятельность отдельно взятых людей. Ее популярность проявляется в повсеместном использовании в современной жизни, которая предстает уже не только воспроизводимой фотоизображениями областью, но еще и полем для внедрения возникающих под воздействием феномена фотографии потребностей и абсолютно новых культурных практик.

Углубляясь в область ее культурно-творческого использования можно отметить, что фотография в настоящий момент развивается в двух направлениях, которые находятся друг с другом в вечном конфликте. Во-первых, она является одним из главных средств формирования современной зрелищной культуры, причем она создает не только саму культуру, но и формирует для нее эстетику оценочных принципов и язык визуального общения, что позволяет нам говорить о ней как о все доступном искусстве.

Вторая же сторона ее деятельности распространяется на совершенно другой уровень, где все строится на показании промахов современной культуры, общества и хода цивилизационного развития. Жизненность, точность, документальность фотографии в этой связи служат для защиты социальной справедливости и являются отражением нестабильности общества и существования в нем простого человека, ищущего мирную и спокойную жизнь.

Таким образом, фотографию нельзя причислить исключительно к какой-то одной из сфер человеческого бытия, так как она всеобъемлюща и благодаря этому имеет многогранное значение для современной культуры, продолжая свое развитие. При этом, она не только является двигателем развития, но еще и средством

визуального воплощения господствующих в настоящее время тенденций, причем не только в культуре, но и во всех других областях жизни. Развиваясь в лоне культуры модерна, она становится наиболее востребованной именно в эпоху постмодерна, отличающуюся нестабильностью и шаткостью своих форм, которые хочется закрепить, и многоплановостью, которую хочется собрать в единое целое. Сама окружающая среда нуждается в посреднике между собой и человеком, в посреднике, который бы мог уместить в себе ее многообразие, соединив разьединенное, обнародовав тайное и объяснив необъяснимое.

Раздробленный на фрагменты мир уже является фотографичным по своей сути, ибо фрагмент реальности идентично совпадает с его копией в виде фотографического кадра. Он провоцирует на его запечатление и фотографу остается только вовремя разглядеть и поймать загаданную окружающим пространством головоломку. Можно сказать, что в новых условиях реальной действительности, которая мозаична и раскроена на множество отдельных деталей, осуществление процесса ее познания становится возможным исключительно посредством сбора и обработки пойманных фотоаппаратом частей. При этом существенным моментом является тот факт, что через запечатленные на фотографической плоскости события можно открыть для себя внутренний мир сделавшего их человека. Привлекшие внимание картины могут дать большее представление об их авторе, нежели даже реальное общение с ним, так как через них просматривается и психологический портрет личности, и уровень его интеллектуального потенциала.

Крайне востребована в современной культурной ситуации документальная способность фотографии, действующая в различных сферах жизни общества, которое поглощает ее образы из газет и журналов, виртуальных изданий и личных страничек. Ее используют в органах правопорядка и в системе государственной власти, с его помощью изучают окружающее пространство, знакомятся с многообразием культуры, анализируют исторические события и участвуют в развлекательных мероприятиях. Уже на основании тех немногих примеров, которые мы перечислили можно сделать вывод, что документальная фотография задействована в наиболее актуальных для людей эпохи постмодерна сферах жизни. Документальная фотография всеобъемлюща, и порой, ее достоверная точность схватывает такие моменты, которые наполнены чем-то большим, нежели простым копированием реальных объектов и несет в себе эстетическую гармоничность. Так, запечатленные на пленке, конкретные сцены с их эмоциональностью, выразительностью и документальной правдивостью в своем сочетании создают художественность снимка. Так рождается художественная фотография, чья идейно-тематическая масштабность и широта изобразительной интерпретации произведений является непревзойденной силой, оказывающей проникновенное воздействие на человека. Именно художественная фотография является одним из основных жанров фотоискусства, которое наиболее широко и развернуто представлено в культурной сфере постмодерна.

Фотоискусство, после окончательного признания его самостоятельности и полноправности в качестве части визуальной культуры, прочно закрепляется в жизни современного человека, став одной из форм его сознания, в которой отражены все стороны эстетического познания действительности. Его произведения, в основе которых лежит достоверность и подлинность, несут в себе художественное обобщение, благодаря чему способны глубоко раскрывать смысл изображенных событий, передавая эмоциональность и доставляя эстетическое наслаждение, что позволяет нам рассматривать фотоискусство в качестве современного воспитателя, прививающего эстетический вкус. При этом, оно настолько разнообразно, неуловимо и изменчиво, что его изучение как единого монолитного явления представляется затруднительным и кропотливым процессом. Мы можем констатировать лишь общие тенденции и направления, но и их невозможно исследовать поверхностно и обобщающее, ибо так рождаются лишь ошибочные суждения. К рассмотрению каждого конкретного снимка необходимо подходить с учетом особенностей поставленных его автором задач, содержания, методики работы, изобразительных достоинств снимка, относящегося к определенному разделу или жанру фотографии. Важны авторский замысел, задачи и цель, к которой он стремился. Только через такой подход можно оценить достоинства конкретной работы, мастерство ее автора и ценность - личную, общественную, документальную или художественную, заключенную в конкретном фотографическом изображении.

Если говорить о тенденциях развития фотографии в наши дни, то необходимо отметить, что в современном мире фотоискусства доминирует широкое разнообразие стилей, и встречается все - от реалистического подхода к природе, до абстракции и концептуализма, но в силу своей документальности фотография может позволить себе и его полное отсутствие, показывая хаос множественности существующих независимо друг от друга деталей. И это вполне отвечает веяниям эпохи постмодерна. Переходя к современным фотографическим жанрам, необходимо отметить, что здесь фотография заимствует классификацию живописи. Самыми распространенными в наши дни можно назвать портрет, натюрморт, пейзаж, журналистский жанр, включающий в себя репортаж, очерк, фото-сессию, жанровую фотографию, передающую психологизм банальных сюжетов, и новые, обусловленные интересами общества направления. Эти нововведения в жанрах фотоискусства наиболее характерно и своеобразно отражают потребности постмодернистского общества.

Первым из новых жанров следует упомянуть так называемый гламурный портрет, который смотрит на нас со всех обложек глянцевого журналов, рекламных щитов и листовок. Вторым мы назовем еще один из получивших наиболее широкую популярность в нашем обществе жанр «изысканного искусства наготы», чья привлекательность выстраивается на освещении, фоне и композиции, передающих особенности тона, фактуры и формы. С использованием человеческого тела связан не только живописный жанр «ню», но изобретенный современностью, оригинальный жанр «тело пейзажей». Его автором стал американский фотограф

Аллан Тэгер, который, путем маскировки различных частей тела, создает подобию природных ландшафтов. Еще одним из новшеств является экстремальная съемка, ставшая популярной с распространением разнообразных опасных видов спорта и не традиционных способов проведения досуга. Здесь главной целью фотографа является запечатление «подвигов» участника или целой команды на протяжении соревнований, фиксирование прохождения ими определенных маршрутов и этапов состязаний. Стоит отметить, что новые жанровые формы дают нам широкое представление о потребностях, интересах и стремлениях современного человека и некоторые из них заставляют еще раз убедиться в том, что фотография по некоторым своим возможностям во многом превосходит живопись, так как только она в состоянии угнаться за ускоряющимся темпом жизни. Можно сказать, что фотография обусловила появление направления искусства уже XXI века, которое полностью основано на современных технологиях и носит название компьютерного дизайна. Стоит обратить особое внимание на то, что как средство реализации фантазий, обладающее документальной основой, фотография наиболее полно реализовалась в рекламе, специфической разновидности коммуникации между людьми, где фотоизображение служит ключом для понимания. Фотография имеет связь с непосредственной жизнью людей, связана с их культурой, традициями, с ритмом повседневной жизни, с душой отдельной личности в ее каждодневных проявлениях, в чем можно убедиться, если рассмотреть несколько конкретных примеров.

В первую очередь необходимо вспомнить американского фотографа Сидни Шерман, которая является одним из известнейших представителей фотоискусства XX века. Во всех ее работах поднимаются актуальные для современного общества проблемы, которые автор создает путем смены костюмов, гримов и образов, которые продуманы до деталей. В ее работах поставлены вопросы о роли женщин в постмодернистском обществе, о месте художника в том же социуме и его культуре, отражена тема женского образа современности, показан взгляд на природу созидательного творчества. Черно-белые штамповые сцены из фильмов, исторические портреты, женские образы и манекенные натюрморты с первого взгляда производят шокирующее впечатление на неподготовленного зрителя, но под их кажущейся поверхностностью и порой откровенной безобразностью скрывается многослойная глубина подтекстов и смыслов, имеющих обширный интерпретаторский диапазон.

Следующим актуальным для культуры постмодерна представителем можно назвать знаменитый гомосексуальный творческий дуэт «Пьера и Жилия», который превратился в популярный бренд. Работая в стиле поп- и соц-арта французские фотохудожники искусно оперируют образами коллективного бессознательного, представляя актуальные и серьезные вопросы через слащаво-приторный стиль искусственной безмятежности и радости. Отличительной чертой их творчества является «слащавость», которая окутывает всякую представленную в их творчестве проблематику приторной атмосферой сахарного кича. Стремление к безграничной позитивности и демонстрирование даже жестоких, безобразных и трагически болезненных сюжетов через оптимистическую окраску путем их представления в точке апогея прекрасного, делают работы «Пьера и Жилия» наивным и нереально сказочным. Их творчество символизирует собой одну из современных точек зрения на внешний мир и представляет собой попытку его совершенствования путем создания эскизов возможных реальных воплощений в лоне фотоизображения при помощи компьютерной обработки.

Еще одной иллюстрацией к проблематике фотоискусства постмодерна можно назвать работы Сергея Борисова, чья выставка под названием «Люди и время» проходила этим летом в Центральном Выставочном зале «Манеж» с 3 по 31 августа. Его работы зафиксировали сложный для нашей страны период перестроечной эпохи и отразили 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е годы. Специализируясь на отражении маргинальных сторон жизни и андеграунда С. Борисов смог дать наиболее полное отражение окружающей его действительности, он смог прочувствовать выбранную тематику настолько четко, что даже одного взгляда на снимок достаточно, чтобы понять, в какое время разворачивается действие, схваченное камерой. На снимках нет случайных деталей и людей, каждое запечатленное действие продумано до мелочей, модели максимально индивидуализированы, а присущая каждому кадру театральность служит дополнительным штрихом к идее, подчеркивая период перемен, которому свойственно стремление к изменению старых форм, поиск новых путей движения мысли, стремление вырваться за грани традиционного, устоявшегося хода жизни, желание сознательно отойти от естественного хода человеческого бытия. Уникальность экспозиции заключается в нестандартном подходе к изображению времени, которое передается через человеческую натуру, через лица людей, через особенности их жестикуляции. На первом плане на всех снимках находится модель, чье настроение передает дух эпохи, в то время как фон, пейзаж, архитектурные комплексы служат лишь как вспомогательные штрихи для усиления эффекта. Они являются дополнительным кодом для понимания, а не главной смысловой доминантой. Стоит отметить, что только при условии удачного согласования характеров и совпадения взаимопроникающих потребностей фотографа и модели результаты их интегративного труда могут быть столь ошеломляющими и глубоко эстетичны. Снимки С. Борисова четко передают настроение перестроечной эпохи. Они предлагают взору зрителя контрастные сочетания новых и старых форм в рамках единой фотографической плоскости, что наиболее эффектно и точно показывает время, когда устоявшиеся формы уже не актуальны, но еще не канули в лету, а новые, уже зародились, но еще не успели закрепиться.

Все вышесказанное говорит о том, что фотография как вид искусства имеет четко окрашенный и обусловленный социумом характер. Она отображает происходящие в общественной жизни процессы и выставляет их на суд общественности в той или иной жанровой форме. Показывая жизнь во всей ее реальной откровенности, фотография выступает посредником между разными социальными группами, расставляющим

акценты на наиболее волнующих аспектах их жизни. Способная открыть глаза или затуманить сознание, она выступает мощнейшим оружием в формировании массового сознания, и именно в этом своем проявлении она влияет на возникновение новых, перечисленных выше жанров выражения человеческой фантазии (гламурный портрет, изящное искусство наготы, «тело пейзажи», экстремальная съемка, компьютерный дизайн, мобилография).

Примеры современных работ в области фотографии являются свидетельством того, что фотографическое искусство, в наши дни становится одним из средств эстетического освоения действительности, встав в один ряд с уже существующими к моменту его появления художественными формами. Его теоретическая насыщенность, эмоциональность, относительная легкость в воплощении идей, минимальность экономических затрат и неограниченные возможности в области экспонирования, делают его одним из наиболее востребованных и популярных в наши дни. В настоящее время его развитие идет по двум, актуальным в современном мире направлениям, одно из которых устремлено на конструирование мифического мира рекламы и гламурности шоу-бизнеса, а другое, берет курс на противоположную тенденцию отрицания искусственности, воспевая реальность, натуралистичность и естественность. Оба направления являются характерными для современной культурной обстановки, и если в одном из них ясно прослеживается стремление к созданию виртуальности, открывающей перед человеком мир его фантастических грез, то второе направление пытается вернуть зрителя «с небес на землю», показывая, что, его мечтания не смогут воплотиться во всей полноте ощущений, пока он не решит насущные для современности проблемы. И в первом, и во втором случае основой для созидания фотографического образа являются наполняющие нашу жизнь негативные ситуации и тенденции. В первом случае они устраняются предлагаемым уходом из реальной действительности в мир воображаемого благополучия, а во втором - обнажаются, представая до отвращения откровенными и шокирующими, заставляя человека по средствам такой шокотерапии стремиться к их устранению.

Большинство современных фотографических работ, как мы убедились, действительно обладают эффектом шокирования зрителя, они направлены на обострение его чувствования, на вызов эмоционального всплеска, на пробуждение области душевного восприятия от летаргического сна. Задействованные в них образы боли, страдания, страха являются не просто отражением характерной черты современности, сконцентрированной в эстетизации негатива и проявлений зла. Через демонстрацию антиположительных эмоциональных состояний фотоискусство пытается пробудить человека от эмоциональной комы, заставляет его прочувствовать те картины реальности, с которыми он ежедневно сталкивается в своей жизни, но спокойно проходит мимо, не обращая внимания на чужие страдания. В большинстве производимых в сфере современного фотоискусства образов мы можем видеть актуальную для постиндустриального общества проблематику, которая концентрируется вокруг вопросов восприятия жизни и смерти, взгляда на существование человека одновременно в нескольких реальностях, отражение современной тенденции к коммуникативности и невозможности нахождения подхода для ее истинного осуществления. Фотоискусство поднимает вопросы отношения человека к самому себе, к своему месту в общественной структуре, к любви и ненависти в современном технократическом мире, показывает проблематику, связанную со стремлением человечества к всевластному мировому господству, отражает катастрофическое влияние внешних тенденций на внутреннее пространство человеческого естества. Таким образом, основная часть воспроизводимого на фотографии изображения является отражением теоретического подтекста и идеи, которую автор хочет передать зрителю посредством созданного им образа. Это обуславливает тенденцию всего современного искусства, которое направлено на интеллектуальность, на эрудированность, на аккумуляцию процессов мышления. Оно пытается заставить человека эпохи постмодерна по рассуждать на заданную тему, дает ему стимул для интеллектуального развития, предоставляя шанс не остановиться в своем развитии.

Являясь одним из стержней современного искусства, фотография не столько стремится дать человеку катарсис, сколько пытается заставить работать его сознание и душу. Показывая несовершенства бытия и вызывая в душе отклик боли от увиденного, фотоискусство показывает то, от чего нужно избавляться в реальности. Зачем жить в мире страданий и трагедий, созерцая на картинах сцены счастья и радости жизни, когда можно привнести это счастье в жизнь, постаравшись устранить источники негатива. Через обнажение темной стороны человеческого бытия фотография старается породить в своих зрителях стремление к привнесению истинной красоты и радости в их жизни, стремится научить их ценить положительные моменты, дает возможность произвести переоценку приоритетных жизненных ценностей и заново прочувствовать вкус бытия.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что фотография и фотоискусство, в частности, дает нам возможность увидеть не только поверхностные аспекты современности, но и проливает свет на то, что невозможно разглядеть невооруженным глазом, отражая внутренние подтексты вещей и явлений, нравы, предпочтения и потаенные желания. Ее углубленное изучение, вместе с исследованием сфер ее применения и отражаемых в ее изображениях взглядов, концепций и идей помогают определить состояние современной культуры, давая наиболее полное представление о ее нынешнем состоянии. Именно это обстоятельство дает нам право говорить о фотографии как о типичном феномене эпохи постмодерна, который наиболее ярко и отчетливо отражает веяния новой исторической формации.