СЮЙ ЦЗИНЧЖУ
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: xu1138629366@gmail.com

XU JINGZHU
Post-graduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: xu1138629366@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_356_364

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОТПЕЧАТОК ВРЕМЕНИ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОГО ПИКТОРИАЛИЗМА И ФОТОИСКУССТВА ЛАН ЦЗИНЬШАНЯ

PHOTOGRAPHIC CULTURE AS AN OFFPRINT OF THE TIME: A COMPARATIVE STUDY OF RUSSIAN PICTORIALISM AND THE PHOTOGRAPHIC ART OF LAN JINSHAN

В данной статье анализируются два фотографических течения, возникшие в совершенно разных культурных контекстах, — русский пикториализм и фотография китайского фотограф-пикториалиста Лан Цзиньшаня — через сопоставление трех аспектов: фотографической техники, культурного значения и влияния наследия на последующие поколения. Оба течения имеют свои отличительные особенности, отражающие их культурные истоки и художественную эстетику, однако их объединяет общая цель — запечатлеть и выразить культурную самобытность.

This article analyzes two photographic trends that arose in completely different cultural contexts — Russian pictorialism and a photograph by Chinese pictorialist photographer Lan Jinshan — through a comparison of three aspects: photographic technique, cultural significance and the influence of heritage on subsequent generations. Both movements have their own distinctive features reflecting their cultural origins and artistic aesthetics, but they share a common goal – to capture and express cultural identity.

Ключевые слова: фотоискусство, культурный контекст времени, пикториализм, фотограф-пикториалист Лан Цзиншань, традиционное наследие Китая
Keywords: photography, cultural context of the age, pictorialism, pictorialist photographer Lang Jinshan, Chinese traditional heritage

Фотография как форма художественного отображения действительности имеет относительно короткую историю, восходящую к началу XIX века. После появления дагерротипии в 1839 году эта техника быстро распространилась по всему миру. По мере развития технологий, фотографы начали экспериментировать с различными техниками и стилями, пытаясь утвердить фотографию как вид искусства и продвинуть ее выразительный потенциал.

В Европе такие фотографы как, например, Оскар Густав Рейландер, Джулия Маргарет Камерон и Генри Пич Робинсон, разработали стиль фотографии, получивший название пикториализм [1]. Тем самым они «обратились к классической живописной эстетике при работе с изображением, по сути заложив основы художественной фотографии» [2, с. 120]. В России, Александр Гринберг, Василий Улитин с помощью различных фотографических техник делал фотографии более одухотворенными, воздушными, близкими к природе [3, с. 72].

В Азии фотографы использовали историческое и культурное наследие своих стран для создания уникальных фотографических стилей. Например, влияние традиционного японского искусства можно увидеть в работах Дайдо Мориямы. Лан Цзиньшань в своем творчестве заимствовал у традиции китайской живописи и каллиграфии, передавая уникальную китайскую эстетику благодаря гармоничному синтезу эстетики живописи тушью и фотографии [4].

Русские пикториалисты и Лан Цзиньшань занимают особое положение в культуре России и Китая соответственно: в начале XX-го века русские пикториалисты стремились сделать в России фотографию видом искусства, так же в XX веке, когда Китай переживал политическую и культурную трансформацию, Лан Цзиншань превратил фотографию в важное средство конструирования образа китайского народа.

Техники и методы

Исследование конкретных техник и методов фотографии, используемых русскими пикториалистами и Лан Цзиньшанем, позволяет

Рис. 1. Александр Гринберг. Портрет («Женщина со звездой»). 1923

Рис. 2. Николай Андреев. Уголок Деревни. 1927

глубже понять уникальные эстетику и культуру, оказавшие влияние на формирование каждого из стилей.

Русские пикториалисты конца XIX — начала XX века использовали особые фотографические техники для создания романтического, художественного эффекта. Всего было три основных типичных техники:

Во-первых, использование мягких фокуса. Российские фотографы-пикториалисты часто использовали технику мягкого фокуса для создания мечтательного и романтического эффекта на своих снимках. Эта техника заключается в том, что с помощью специального объектива или фильтра создается изображение с размытыми краями, — в итоге получается туманный неземной образ. Например, техника мягкого фокуса была использована для создания мечтательной атмосферы в портрете «Женщина со звездой» (1923 г.) (рис. 1.), сделанном Александром Гринбергом.

Во-вторых, использование света. Большинство русских пикториалистов в творчестве делали акцент на свете для создания сложных и многослойных изображений. Для них свет был ключевым фактором для создания выразительных и атмосферных произведений. Многие фотографы этого периода использовали различные приемы работы со светом и тенью. Так, в работе Николая Андреева «Уголок деревни» (рис. 2.) лучи солнечного света передают настроение тишины в сельской местности.

И, наконец, ручная раскраска. Для создания живых и выразительных изображений русские пикториалисты часто использовали технику руч-

ной раскраски, то есть нанесения краски или пигмента на поверхность фотографии для придания ей цвета или текстуры. Например, работа Алексея Мазурина «На прогулке» (рис. 3) 1898 года была вручную раскрашена медовой акварелью, чтобы придать изображению теплоту и глубину.

Рис. 3. Алексей Мазурин. На прогулке. 1898

Расцвет творческой деятельности Лан Цзиньшаня в Китае пришелся на 1930-е годы. Он получил известность благодаря использованию традиционных китайских техник живописи и как создатель уникальной «композитной фотографии».

На творчество Лан Цзиншаня большое влияние оказали традиционные китайские техники рисования тушью, при помощи которых он создавал драматические выразительные изображения. Комбинации светлых и темных тонов использовались им для передачи глубины и контраста — так он имитировал технику рисования тушью. Так, в работе «Дымчатая лодка» (рис. 4) контрасты между густым, темным и прозрачным, создающие эффект живописи тушью, передают сцену лодки в тумане.

Рис. 4. Лан Цзиншань. Дымчатая лодка. 1951

Композитная фотография - если говорить просто, то это коллаж, или фотомонтаж. Однако стоит заметить, что техника Лан Цзиншаня отличается от коллажей Пабло Пикассо и фотомонтажей Александра Родченко, при ее использовании получаются традиционные для Китая произведения. Техника предполагает наслаивание нескольких изображений, вырезание и склеивание различных элементов изображения вместе, чтобы создать новое единое целое. В итоге получается непростая и текстурированная композиция. Например, на фотографии «Сто журавлей» (рис. 5) с помощью коллажа представлено более сотни журавлей в различных позах.

Подобно русским пикториалистам, Лан Цзиншань использовал технику нанесения цвета — акварели или других красок — руками или кистью на поверхность фотографии для придания ей цвета и текстуры. Так, в работе «Китай» (рис. 6), снятой на берегу реки Янцзы, использованы

Рис. 5. Лан Цзиншань. Сто журавлей. 1990.

черно-белые контрасты, скалы прорисованы сухой кистью прямо поверх негатива, штрихи кисти создают художественный эффект, а на воде при помощи акрила нарисована маленькая лодка.

И русские пикториалисты, и Лан Цзиньшань подходят к фотографии как к средству художественного осмысления действительности, а не просто как инструменту, позволяющему ее документировать. В обоих случаях используются текстуры и авторские фотографические техники. Русские пикториалисты часто прибегали к мягкому фокусу и другим техникам, чтобы размыть грань между фотографическим изображением и живописью для достижения эффекта мечтательности; на снимках Лан Цзиншаня резкий фокус и высокий контраст часто используются для создания деталей, характерных для китайской традиционной живописи.

Культурная значимость

Русский пикториализм и творчество Лан Цзиньшаня — это два разных стиля фотоискусства, возникшие в разных частях света в одну и ту же эпоху. Несмотря на наличие определенных сходств, между ними есть и существенные различия с точки зрения их культурного значения.

Пикториализм, зародившийся в Европе, в России эволюционировал дольше, чем в других странах [5, с. 103], и испытал на себе сильное влияние европейских художественных движений, таких как импрессионизм и символизм, и характеризовался стремлением к живописности. Фотографы пытались создать эмоциональные, вызывающие и выразительные изображения —

Рис. 6. Лан Цзиншань. Китай. 1930

Рис. 7. Юрий Еремин. Стадо. 1935

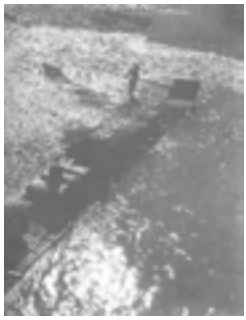

Рис. 8. Лан Цзиншань. Плот на золотых волнах. 1930

чаще всего это были сцены природы или повседневной жизни, портреты. Один из самых известных русских фотографов-пикториалистов Юрий Еремин, чьи фотографии запечатлели красоту русского пейзажа и людей, в период с 1920 по 1935 год неоднократно фотографировал овец и пастухов. В его работе «Стадо» (1935 г.) (рис. 7) показан широкий, открытый степной пейзаж. Мягкий фокус и свет передают ностальгическое и романтическое настроение, вызывая у зрителя желание вести более простой и традиционный образ жизни, и больше напоминает поэзию и музыку Серебряного века.

Рис. 9. Лан Цзиншань. Возвращение дровосека. 1933

Фотография Лан Цзиншаня, возникшая в Китае в начале XX века в рамках «Движения за новую культуру» [6], также находилась под сильным влиянием модернизма, но, пытаясь бросить вызов традиционным формам китайского искусства, никогда не отходила от них и от китайской национальной культуры [7, с. 38]. Подчеркивая художественность фотографического искусства, Лан Цзиншань фокусировался в своих работах на общественных проблемах, документируя стремительную трансформацию, через которую Китай прошел в начале XX века. В первые годы существования Китайской Республики, некоторые иностранные фотографы намеренно стремились запечатлеть «отсталость» Китая, выбирая в качестве объектов фотографии наркоманов, нищие и обветшалые здания. Лан Цзиншань беспокоился, что «эти фотографии распространятся

за границей и со временем станут репрезентативными для китайского общества, из-за чего иностранцы не смогут понять китайскую культуру, а будут неправильно ее интерпретировать» [8, с. 5]. На его фотографии 1930 года «Плот на золотых волнах» (рис. 8) изображена освещенная солнцем южная китайская река, с красивым пейзажем и медленно гребущим на плоту лодочником. Также стоит отметить, что исторически и Россия, и Китай — традиционно аграрные страны, и так совпало, что и на снимках русских пикториалистов, и на фотографиях Лан Цзиншаня часто запечатлены крестьяне. В пример можно привести серию Сергея Лобовикова «Крестьянский быт и труд крестьянина в России» и «Возвращение дровосека» (рис. 9) Лан Цзиншаня.

Таким образом, и русский пикториализм, и фотография Лан Цзиншаня обладают высокой культурной ценностью. Сходство их состоит в том, что, находясь под влиянием европейских культурных и художественных движений, они были больше озабочены проблемами людей и общества в своих странах. С другой стороны, для русского пикториализма важны эмоции, выражение субъективного видения, тогда как Лан Цзиншань стремился к созданию визуального языка, сочетающего традиционную китайскую эстетику с современными техниками фотографии. Если русские пикториалисты способствовали развитию фотографии как вида искусства, то для фотографии Лан Цзиншаня, пусть она и развивалась в художественном направлении, важнее всего была ее тесная связь с социальными и историческими событиями в Китае.

Художественное наследие и влияние

Исследуя потенциал фотографии как искусства, оба направления бросили вызов представлению о фотографии как о средстве фиксирования объективной реальности и попытались использовать ее как средство выражения субъективного видения и эмоциональной реакции на мир.

Элементы русского пикториализма и фотографического наследия Лан Цзиншаня продолжают присутствовать в современной фотографии и сегодня. Мягкий фокус и мечтательное настроение, свойственное пикториализму, присутствуют в работах Салли Манн, а фотографии Александра Гронского сохраняют поэтическое, повествовательное настроение пикториальной фотографии 1930-х годов(рис. 10). Влияние техники композитной фотографии Лан Цзиншаня можно увидеть в работах современных китайских фотографов, например, Ян Юнляна (рис. 11).

Несмотря на многие различия в стиле и социальном контексте, оба направления оказали значительное влияние на развитие фотографии как вида искусства и вдохновили поколения фотографов и художников, а также внесли свой вклад в более широкую культурную дискуссию о выразительном потенциале фотографии. Их наследие ощущается и сегодня: современные фотографы опираются на их работы и постоянно исследуют новые возможности фотографии.

Рис. 10. Александр Гронский. Братеево. Москва. 2009

Рис. 11. Ян Юнлян. Искусственная страна чудес I — № 1 (часть 1). 2010

Выводы

Исследование двух фотографических течений, русского пикториализма и фотографии Лан Цзиншаня, выявляет, что у них общая цель — запечатлеть и выразить культурную идентичность, что также является целью всего мира фотографии.

Русский пикториализм и фотография Лана представляют два формата художественного и культурного восприятия, но оба являются средством визуальной записи культурного контекста. Их культурное и художественное наследие незримо отражается в творчестве многих фотографов сегодня, поскольку современные фотографы продолжают искать и находить новые способы запечатлеть и выразить культурную идентичность.

Примечания:

1. Генри Пич Робинсон впервые предложил понятие «пикториальная фотография» в своей книге «Пикториальный эффект в фотографии», опубликованной в 1869 году. Робинсон Х.П. Пикториальный эффект в фотографии / Х.П. Робинсон. — Лондон: Пайпер и Картер, 1869. (Robinson H.P. Pictorial Effect in Photography. — London: Piper&Carter,1869) (Электронный ресурс. — URL: https://

books.google.ru/books?id=tqhAAQAAMAAJ&pg=PA148&hl=zh-CN&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false (дата обращения: 26.03.2024).

2. *Ермолова А.А.* Возрождение пикториализма в современном фотоискусстве / А.А. Ермолова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. — 2018. — № 1 (81). — С. 119–127.

3. *Талипова Г.С.* Василий Иванович Улитин (1888–1976): художник, пионер фотографических технологий, педагог / Г.С. Талипова // Новое искусствознание. — 2022. — № 1. — С. 72–77.

4. *Лу Хуань*. Эстетические мысли Лан Цзиншаня о фотографии / Лу Хуань // Журнал Мяньянского педагогического университета. — 2010. — № 09. — С. 125–127.

5. *Бурнашова М.А*. Пикториализм в фотоискусстве XIX–XX веков / М.А. Бурнашова // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2018. — № 2 (10). — С. 101–104.

6. Движение за новую культуру (the New Culture Movement) — идеологическое освободительное движение против феодализма, инициированное некоторыми передовыми интеллектуалами в Китае в начале XX века. Основываясь на теории эволюции и идее освобождения личности, сторонники движения яростно критиковали так называемую «старую» культуру, представленную конфуцианством, и выступали за создание «новой», — в том числе они продвигали новое исскусство.

7. *Ли Сюэцун*. Образы между поэзией и живописью: исследование стилевых характеристик коллекции фотографий Лан Цзиншан / Ли Сюэцун. — Нанкин: Нанкинский педагогический университет, 2018.

8. *Лан Цзиншань*. Композитная фотография / Лан Цзиньшань // Китайская фотография. — 1990. — № 4. — С. 5.

Список литературы:

1. *Заковырина Н.С.* Дискуссия о формализме и натурализме в советской фотографии в середине 1930-х годов / Н.С. Заковырина // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. — 2006. — № 8 (63). — С. 31–35.

2. Каталог выставки. Мультимедийный комплекс актуальных искусств. Тихое сопротивление: русский пикториализм 1900–1930-х гг. — Москва, 2007.

3. *Чэнь Ш*. Биография Лан Цзиншаня / Чэнь Шэнь. — Нанкин: Китайская фотопресса, 2003.

4. *Чэнь В*. Авангард и традиция: построение художественного языка Лан Цзиньшаня в коллективной фотографии с разных исторических точек зрения / Чэнь Вэньсюань. // Круг искусств. — 2020. — № 02. — С. 88–89.