В.В. БАБИКОВА

Доцент кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета
e-mail: viki_104@mail.ru

Ю.В. НАЗАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор кафедры «Дизайн среды» РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: nazaret48@yandex.ru

V.V. BABIKOVA

Docent of the Department of Design and Art Education, Institute of Arts Novosibirsk State Pedagogical University
e-mail: viki_104@mail.ru

Y.V. NAZAROV

Doctor of Art History, Professor of the Department of Environmental Design, Russian State University. A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: nazaret48@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_2_117_125

ИСКУССТВО КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ФОТОГРАФИИ

THE ART OF CONCEPTUAL PHOTOGRAPHY

Современные фотографы все чаще обращаются к концептуальным практикам. Фотография становится не только способом фиксации реальности, но и средством передачи идей и эмоций. Сегодня фотографическое сообщество разделяет концептуальную и художественную фотографию. Концептуальная фотография — это направление в современном визуальном искусстве, породившее большое количество разнообразных суждений. В отношении к данному творческому направлению сложно выделить единую точку зрения, так как мнение о концептуальной фотографии варьируются от восхищения до скептицизма.

Contemporary photographers are increasingly turning to conceptual practices. Photography is becoming not only a way to record reality, but also a means of conveying ideas and emotions. Today, the photographic community divides conceptual and artistic photography. Conceptual photography is a trend in contemporary visual art that has generated a large number of diverse opinions. It is difficult to single out a single point of view in relation to this creative trend, since opinions on conceptual photography range from admiration to skepticism.

Ключевые слова: концептуальная фотография, перфоманс, жанр, современное искусство, актуальные художественные практики.
Keywords: conceptual photography, performance, genre, contemporary art, current artistic practices.

Современная фотография — это многогранная область визуального искусства, включающая в себя большое количество направлений, стилистик и техник. Рассматривая и анализируя фотоискусство в целом, можно выделить один жанр, который привлекает внимание и обсуждается все чаще и чаще — это концептуальная фотография. О данном направлении американский писатель и художественный критик Сьюзен Сонтаг сказала: «Концептуальная фотография выходит за рамки традиционного восприятия, заставляя нас вмешиваться в значимость и контекст изображения» [13, с. 135]. Концептуальная фотография бросает вызов традиционным представлениям о фотоискусстве, акцентируя внимание на идее, контексте и интерактивном участии зрителя в создании и восприятии кадра. Что же такое концептуальная фотография и какое место она занимает в фотоискусстве?

Концептуальная фотография — это отдельный жанр фотоискусства, где за основу берется идея или концепция, которую выстроил в своем сознании автор снимка. Эстетическая ценность в данном виде фотографии остается на втором плане, хотя авторы и не пренебрегают тем, чтобы усилить художественный эффект или направить взгляд зрителя, используя композицию кадра, цвет или световые эффекты. Концептуальная фотография используется в различных современных творческих сферах: в изобразительном искусстве, в дизайне одежды, в рекламе, в

документальной фотографии и социальных проектах. Шарлотта Коттон, куратор и исследователь фотографии, в своей книге «Фотография как современное искусство» описывает концептуальное фото как средство передачи эфемерных художественных идей и действий, превращая их тем самым в артефакт» [7, с. 135]. Концептуальные фотографы часто используют метафору, символы, работают со знаками, отражающими существенные общественные события и явления; каждый из этих приемов мастера используют для передачи индивидуальных идей.

История возникновения

Первые шаги в область концептуальной фотографии были сделаны авангардными художниками в начале XX века. Одним из таких всемирно признанных мастеров был Александр Родченко, который активно использовал фотографию как средство передачи своих творческих идей. В 1950–1960-е годы «концепция» стала важной составляющей всего современного искусства. Этот период стал временем отказа от устоявшихся художественных форм и принятия новых радикальных концепций. Концептуальное искусство, сосредоточенное на идеях, а не на внешнем облике, естественным образом проникло и в фотографию. Художники начали отказываться от традиционных подходов к созданию кадров, стремились выразить свои идеи через минимализм, абстракцию и использование повседневных предметов. Одним из ключевых представителей этого периода был североамериканский художник Джозеф Кошут, чья работа «Один и три стула» стала символом концептуализма [12, с. 84].

Жанр концептуальной фотографии стал популярен в 1960-е годы, когда художники начали использовать фотографию как инструмент для анализа и исследования культурных и социальных явлений. Фотография, которая добивалась права считаться искусством, снова стала инструментом в руках мастеров. «Когда художник использует концептуальную форму искусства, это означает, что все планы и решение сделаны заранее, а исполнение — формальное дело. Идея становится машиной, которая создаёт искусство» — так выглядит одно из знаменитых выражений еще одного известного североамериканского художника Сола Левитта [9]. В своем знаменитом эссе «Параграфы о концептуальном искусстве», опубликованном в Artforum 1967 года, Сол Левитт четко описывает концептуальное искусство и тем самым доказывает, что использование фотографии в произведениях — только формальность.

Некоторые концептуальные художники относились к фотографии исключительно как к средству, запечатляющему творческую деятельность, например, снимки различных перформансов. Представление «Поющие скульптуры» Гилберта и Джорджа, которое они разыграли в 1970 году, запечатлели на фотокамеру, и именно благодаря ей этот перформанс стал доступен нынешнему поколению. Для таких авторов, как Анна Мендета, Денис Оппенгейм и Брюс Наумэн, фотография была неотъемлемой частью их перформансов: она должна была зафиксировать произошедшее, но при этом кадр — это только демонстрация результата творческого акта.

Расцвет концептуального фотоискусства пришелся на 1970-е годы. Фотография стала основным медиумом, выражавшем содержание концепции. Одним из значимых фотохудожников современности является американка Сидни Шерман. Ее наиболее известная революционная серия «Без названия: кадры из фильмов» (1977–1980 гг.) включала в себя 69 черно-белых снимков, демонстрировавших облик различных женщин [7]. Вдохновляясь известными актрисами, снимавшимися в кино в 1950–1960-е годы, Шерман поставила под сомнения понятие «женская идентичность», показывая, как медиакультура изображает женщин. В своих работах Сидни размышляет на тему устоявшихся клише и определенных культурных кодов. В этом проекте Сидни Шерман обратилась к фотографии как к основному виду искусства, через которое смогла выразить свои мысли и представить художественную концепцию.

Еще одна важная фигура в мире концептуальной фотографии — американский художник и дизайнер Барбара Крюгер. Она прославилась своими яркими произведениями, в которых были объединены черно-белые снимки с провокационными надписями. Соединение двух элементов изобразительного и текстового формата оказало существенное воздействие на молодое поколение авторов. Неповторимая визуальная стилистика и интенсивная социальная критика сделали ее одной из самых влиятельных и известных личностей в сфере современного искусства. Барбара затрагивала сложные вопросы, связанные с потребительской культурой, властью, идентичностью, тем самым она ставила под сомнения стереотипные представления о мире и заставляла зрителей задумываться о собственной сущности.

На следующем временном отрезке прогресс и популяризация концептуальной фотографии начинают набирать обороты и находить новых сторонников. Важным этапом продвижения и закрепления концепту-

ального жанра в фотоискусстве стало появление цифровой фотографии. Этот вид фотоискусства открыл новые возможности для экспериментальной работы художников. Сегодняшний потенциал концептуальной фотографии огромен, она применяется не только для выражения авторских идей и личностных размышлений, но используется практически везде, где требуется визуализация идей, эмоций и смыслов, выходящих за пределы обыденного представления. В рекламе и маркетинге концептуальный жанр помогает привлекать внимание к продуктам и услугам, передавая их уникальные особенности и ценности через внешний облик. Концептуальные фотосессии помогают авторам создавать яркий внешний вид продукта и воспроизводить замысловатый фон, предлагая потребителям новый взгляд на одежду и аксессуары.

Основные черты концептуальной фотографии заключаются в следующем:

1. *Идея превыше всего*. Концептуальная фотография, в первую очередь, должна донести концепцию, которую разработал автор. Если художественная фотография запечатлевает мир, поскольку кадры делаются здесь и сейчас и зависят от внешних обстоятельств, то в концептуальной фотографии все должно быть тщательно выверено. Большая часть работы скрыта за кадром: в начале необходимо определить ключевые приоритеты будущего произведения, выделить основные аспекты, необходимые в процессе работы. Затем разрабатывается сюжет конкретного кадра или целой серии; далее следует подготовка атрибутов, отработка композиции, и только после этого звучит щелчок затвора. На этом работа художника не заканчивается: далее полученное изображение проходит тщательную и качественную постпродакшн обработку. Часто именно благодаря этой обработке кадр приобретет завершенность, привлекательность и оригинальность. Концептуальным фотографам необходимы тщательность и выдержка, так как процесс создания одного кадра может занять долгое время.

2. *Абстрактность и символизм*. В этом жанре фотография не только отражается реальность, но используется широкая палитра средств для интерпретации более глубоких смыслов и размышлений автора. Метафоры и символы в этом жанре используются выверено и стратегически обдумано, позволяя одному элементу выступать в роли знака, изображающего совершенно иное. Это способствует созданию образных ассоциаций и побуждает зрителя остановиться, задуматься и осмыслить идею представленного автором произведения. Художники прибегают к

использованию различных техник и разнообразных подходов, создавая концептуальные произведения, для того чтобы создать знак или символ, привлекающий внимание зрителей и склоняющий их к размышлениям. Важно уделять внимание визуальным аспектам, которые могут эффектно донести скрытый авторский замысел. Каждый элемент в фотографии может дополнить облик кадра, поэтому фотографы не пренебрегают работой с фоном, цветом, реквизитом и освещением: все это может помочь усилению идеи. Таким образом, концептуальная фотография является интеллектуально и эмоционально насыщенным жанром, использующим символы и метафоры для стимулирования у зрителей глубокой рефлексии, интерпретирующей содержание произведения.

3. *Экспериментальность*. Фотографы данного жанра не боятся нарушать правила и экспериментировать с различными техниками и приемами. В наше время с помощью цифровизации концептуальное фото еще больше усовершенствовалось. С использованием специальных программ и графических редакторов у фотографов появилось больше возможностей доводить кадр до нужного качества. Программа Adobe Photoshop раскрыла возможности редактирование фотографий, ретуши и коллажирования [2, с 306]. С появлением нейросетей повысилась вероятность воплотить свою идею, работать над генерацией художественного облика и его автоматической постобработкой. Создавать эскизы стало в разы быстрее и эффективнее.

4. *Привлечение внимания к проблемам и важным общественным темам*. Концептуальная фотография меняет общественные взгляды. Многие концептуальные фотографы используют свои работы как рычаг давления или как маяк, привлекающий внимание к определенной теме. Они отмечают, что работы по исследованию расовой идентичности, экологии или социальных проблем могут изменить общественное мнение, повлиять на взгляды общества или ярче высветить проблему в обществе. При этом фотография становится не только частью искусства, но и важной составляющей дискуссии. Например, фотохудожник Аня Анти представила свой проект «2,5 секунды», показывающий, как человечество повлияло на климат и природу Земли. Проект представляет собой серию фотографий, где через метафоры и символы представлен экологический кризис. «Я использую фотографию как свой уникальный голос, чтобы выразить то, что я чувствую, и поделиться своим страхом за будущее», — говорит Аня Анти в своем интервью.

Рис. 1. Андреас Гурски. «99 центов»

5. *Интерактивность и иммерсивность зрителей*. Концептуальная фотография открыта для интерпретаций, что позволяет зрителям находить свои собственные смыслы в работах. Эта многозначность делает концептуальную фотографию «живой», — именно так Энди Уорхол видел смысл этого жанра. Каждое взаимодействие с изображение может привести к новому взгляду на изначально заданную идею. Сол Левитт писал: «...совершенно не важно, понимает ли зритель концепцию художника, когда видит его искусство. После того, как произведение покинуло "мастерскую", художник не может проконтролировать, каким образом зритель его воспримет. Разные люди по-разному понимают одни и те же вещи» [9]. Концептуальной фотографии необходим зритель. В одном из интервью Гарсиа де Марина — испанский фотограф, создающий концептуальные сюрреалистичные снимки, сказал: «Моя цель — чтобы люди играли со своим воображением. Чтобы они сначала считывали информацию о самих объектах снимка, а затем продолжали искать новые истории или новые интерпретации в каждом из них» [6].

Эти черты делают концептуальную фотографию уникальным направлением в фотоискусстве, выходящим за рамки традиционных представлений об этой творческой деятельности. Данный жанр открывает новые горизонты креативности и выразительности и дает возможность авторам разговаривать со зрителем, выражая свои идеи, волнующие как самого автора, так и общество в целом. На примере работы известного немецкого фотографа Андреаса Гурски, названной «99 центов», можно отследить основные черты концептуальной фотографии. «99 центов» — это два кадра, каждый из них показывает интерьер большого магазина-дискаунтера, но это не обычный супермаркет, это аллегория мира изобилия, возведенная во множественную степень (рис. 1).

Благодаря выбранной композиции и использованию цифровой обработки, автор увеличил масштаб изображения, подчеркивая бесконечные ряды товаров и создавая эффект повторения. Добавление ярких цветов усиливает чувство перенасыщения. Свет, равномерно распределенный по всему пространству, придает всем предметам одинаковую значимость. Фотоотпечатки имеют большой размер, изображения собраны в графическом редакторе из отдельных кадров, демонстрирующих существенную детализацию и погружающих зрителя в иллюзорный мир супермаркета. Работа Гурски вызывает смешанные чувства. С одной стороны, это масштабная оригинальная привлекающая внимание панорама, с другой — зритель невольно задумывается о бессмысленности и поверхностности современной культуры потребления. В кадре представлено изобилие товаров, но они все однотипны и не представляют никакой ценности. А. Гурски с помощью концептуальной фотографии исследует феномен глобализации и стандартизации. Его работа «99 центов» — хороший пример концептуального произведения, поднимающего важные для общества социальные и культурные вопросы.

Значимость концептуальной фотографии возрастает с каждым годом все больше, и количество последователей этого направления увеличивается. 35AWARDS — крупнейшая фотографическая премия в мире уже несколько лет отмечает наградами произведения концептуальной фотографии. В этом жанре нет правил и ограничений — это может быть коллаж из нескольких фото, Digital Art или даже классическое черно-белое фото. Чаще всего, создавая работу, автор использует все средства, помогающие донести свою идею до аудитории. В 2023 году в этой номинации было представлено более 15 000 фотографий.

Вывод

Концептуальная фотография, благодаря своей многогранности, провоцирует активные обсуждения в профессиональном сообществе. Значимость этого жанра нельзя недооценивать, ведь он заставляет нас переосмысливать не только саму фотографию, но и наше восприятие мира в целом. Фотография служит платформой для размышлений, для поиска глубинных смыслов, связанных с актуальными и значимыми социальными проблемами общества. Концептуальная фотография, несомненно, стала важной и увлекательной частью современного искусства и информационного общества.

Список литературы:

1. *Абросимова Н.В.* Понятие фотографии и факторы создания художественного фотообраза // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. — 2015. — № 1. — С. 215-224. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-fotografii-i-faktory-sozdaniya-hudozhestvennogo-fotoobraza (дата обращения: 01.11.2024).

2. *Гмызина Э.В., Галанова А.А.* Цифровая фотография и современная культура: сборник материалов XXIII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции, приуроченной к 60-летию ВятГУ. В 2-х томах. — Киров, 2023. — С. 304–308.

3. *Бэрнбаум Б.* Сущность фотографии. — Санкт-Петербург: Питер, 2016. — 176 с.

4. *Гук А.А.* Современное фотографическое искусство: между традицией и новациями // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2020. — № 53. — С. 193–200. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-fotograficheskoe-iskusstvo-mezhdu-traditsiey-i-novatsiyami (дата обращения: 2.11.2024).

5. *Деникин А.А.* Цифровая фотография и современное искусство / А.А. Деникин. — Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Нестор-История», 2016. — 224 с.

6. Журнал: Rosphoto.com / «Российское фото». Гарсиа де Марина: Концептуальная фотография — игра с воображением. — URL https://www.rosphoto.com/portfolio/garsia_de_marina_konceptualnaya_fotografiya_eto_igra_s_voobrazheniem-7865 (дата обращения: 1.11.2024).

7. *Коттон Ш.* Фотография как современное искусство. — Москва: Ад Маргинем Пресс, музей современного искусства «Гараж», 2020. — 288 с.

8. *Лапин А.И.* Фотография как… — Москва: Издатель Л. Гусев, 2004. — 324 с.

9. *Левитт С.* Параграфы о концептуальном искусстве / перевод П. Жураковской // Художественный журнал. Moscow Art Magazin. — 2008. — № 69. [Сайт]. — URL https://moscowartmagazine.com/issue/23/article/366 (дата обращения: 1.11.2024).

10. *Милькова А.С.* Мультипликация как синтез искусств / А.С. Милькова // Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей. Выпуск 2. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — С. 365–372.

11. *Морозов С.* Творческая фотография. — Москва: Планета, 1985. — 416 с.

12. *Смит Т.* Одна и пять идей. О концептуальном искусстве и концептуализм. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2023. — 192 с.

13. *Сонтаг С.* О фотографии. — Москва: Ад Маргинем Пресс, 2013. — 272 с.