

Искусствоведение

УДК 77

П.А. Докучаева

И.Ю. Левитина

Докучаева Полина Александровна, студентка 2 курса кафедры телерадиовещания, Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), член научного кружка научного направления «Научные основы продюсирования творческих проектов» (руководитель И. Ю. Левитина), e-mail: polly765411@gmail.com

Левитина Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и информационных технологий, Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

ФОТОГРАФИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА:

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

История фотографии – это очень долгий путь. Развитие фотографии осуществлялось за счет влияния на нее многих наук, достижений техники и, конечно же, искусства. Ее появление в девятнадцатом веке сильно изменило человечество, ведь появился новый способ видеть мир, открывать его, взаимодействовать с ним. Но в конце двадцатого века ситуация резко изменилась, появились цифровые фотоаппараты. Из-за чего аналоговая фотография стала неактуальной, стала исчезать. Что на данный момент происходит с традиционной фотографией, кто ей занимается, и что ее ждет в будущем?

Ключевые слова: фотография, аналоговая фотография, цифровая фотография, искусство, фотоаппараты, пленка.

P.A. Dokuchaeva

I.Y. Levitina

Dokuchayeva Polina Aleksandrovna, student 2 courses of department of TV and radio broadcasting, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), member of a scientific circle of the scientific direction «Scientific Bases of Producing of Creative Projects» (head I.Y. Levitina), e-mail: polly765411@gmail.com

Levitina Irina Yurevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of economy and information technologies, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: irina-levitina9@yandex.ru

PHOTOGRAPHY IN SOCIETY: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

The history of photography has a very long way. Development of the photo was carried out due to influence on her of many sciences, achievements of the equipment and, of course, art. Her emergence in the nineteenth century has strongly changed mankind, there was a new way to see the world, to open him, to interact with him. But at the end of the twentieth century the situation has sharply changed, digital cameras have appeared. Because of what the analog photo became irrelevant, began to disappear. What at the moment there is to the traditional photo, who is engaged in it and what waits for her in the future?

Keywords: photography, analog photography, digital photography, art, cameras, film.

Первая фотография появилась в первой половине девятнадцатого века, благодаря французскому ученому, одному из первооткрывателей фотографического процесса Жозефу Ньепсу в 1826 [1]. Тогда фотография была трудным и долгим процессом, только разбирающиеся в подобных технологиях люди могли позволить себе подобную роскошь. Но уже к концу девятнадцатого века это искусство стало доступно для широких масс. Почему оно получило такую популярность? Всем нравился процесс получения фотографии, для людей того времени это было сравнимо настоящему чуду, магии.

Одной из проблем являлось то, что в то время фотографы не могли запечатлеть все, что им хотелось, что было необходимо. Нельзя было делать снимки вечером, ночью, в движении («живые фотографии»), запечатлеть какие-то мимолетные события. Оборудование было слишком громоздким, несовершенным, неудобным. Но наука и техника не стоят на месте, и со временем фотоаппараты становились все более простыми, но главное – цена стала доступной. Это привело к зарождению нового вида фотографического творчества – фотожурналистики [3].

Нельзя не упомянуть о таком имени, как Джордж Истмэн. Именно он в конце девятнадцатого века популяризировал фотографию, сблизил широкие слои населения с этим творчеством. Его волновало то, что фотография доступна не многим. Это подтолкнуло Истмэна в 1888 году к созданию фотоаппарата «Кодак». Рекламный слоган Истмэна был довольно привлекательным, но главное правдивым: «Вы нажимаете кнопку, мы делаем все остальное» [1].

Фотография помогала доносить до огромных масс людей правду, показывать жизнь такой, какая она есть, отражать реальность без вранья и приукрашивания. Фотография дала возможность людям, которым «не все равно», показать свое видение, доказать свое мнение и изменить мир к лучшему. Многие организовывали целые «фотографические» группы, с помощью снимков показывали жизнь в селах, трущобах, места, где людям

необходима помощь. Устраивались фотовыставки, которые в буквальном смысле спасали людям жизнь. На таких мероприятиях находилось много равнодушных людей, желающих помочь бедствующим.

Огромное влияние на развитие фотодокументалистики оказала серия фотографий, которую сделал Якоб Ринс. Он работал журналистом в «New-York Tribune» [1]. Он сделал фотографии, показывающие жизнь в трущобах Нью-Йорка. Эти фото стали агитационной компанией, заставили людей задуматься, начать менять жизнь. Эта серия снимков внесла большой вклад в искусство фотографии, оказала влияние на развитие документального фото современности.

Это было востребованное искусство, с помощью которого фотограф мог выразить свои взгляды. Творческих людей особенно привлекала фотография, так как пленочный снимок нес в себе правдивость, искренность. Все направления и течения искусства двадцатого столетия ярко отражались на фотографиях того периода. Также расцветала фотография для гляцевых журналов [2, с. 122], так как эти яркие снимки с счастливыми, беззаботными, красивыми моделями отвлекали людей от бед, горя, кошмаров, от войны.

После окончания войны центром воплощения реформистских и гуманитарных идей стала фотовыставка «The Family of Man» («Семья Человеческая»), организованная Эдвардом Штайхеном в 1955 году. «Искусство фотографии – это динамический процесс придания форм нематериальным идеям и донесения их в таком виде другому человеку», – так формулировалась цель этого проекта [1]. Эту фотовыставку посетили более 10 миллионов человек в течение 8 лет ее существования.

Также фотография открывала и показывала человеку ранее недоступные для него места. Так, исследователь подводного мира Жак Ив Кусто, уже в 1960-х активно показывал с помощью фотографии подводный мир, мир морей и океанов. Первое фото из Космоса сделал Джон Гленн в 1962 году [2, с. 89]. После этого стали создавать специальные фотоаппараты для космоса. Фотография стала проникать во все сферы человеческой жизни,

становиться неотъемлемой их частью. Например, фото сильно повлияло на мир кинематографа в 1960-70-е гг. Именно благодаря фотографам, которые делали снимки звезд для журналов мод и газет, сексуальность стала инструментом для повышения продаж. Фотография сама по себе стала развиваться в самых разных направлениях, стала влиять на окружающий мир, стала пропагандой и рекламой.

Можно считать, что глобальный переворот в мире фотографии произошел в начале 1980-х, когда компания Sony разработала проект Mavica. В нем были сформулированы и реализованы основные принципы цифровой фотографии [3]. Цифровая съемка сделала фотографию максимально популярной. Массовый выпуск цифровых камер начался в конце 1980-х.

Фотография и ее возможности перевернули представление людей о мире, открыли что-то новое, помогли увидеть то, что недоступно человеческому взгляду. Фотография развивает, изменяет общество, расширяет кругозор и познания людей. Технологический прорыв 90-х годов в развитии цифровой фотографии, безусловно, изменил мир. Но аналоговая фотография ушла на второй план, спрос на пленку сильно упал. Мир поглотили быстрые, всем доступные цифровые технологии. Людей перестал интересовать долгий и сложный традиционный способ получения фото.

Но многие любители альтернативной фотографии утверждают, что на сегодняшний день, спрос на пленку медленно, но начинает возвращаться. Попробуем выяснить с чем это связано.

Для изучения ситуации в Краснодарском крае обратимся к тем, кто занимается аналоговой фотографией на профессиональном уровне. Они поделились своими размышлениями на данную тему, опытом в сфере фотографии. Мы приведем мнение лишь некоторых из них.

Например, Татьяна Заболотько, которая занимается аналоговой фотографией уже несколько лет.

«Началось все с того, что мне достался пленочный фотоаппарат, который был в нашей семье. Было очень интересно попробовать его

возможности в современных условиях. Ведь здесь кадр необходимо выстроить максимально правильно и при этом успеть запечатлеть мимолетность какого-то события. Сейчас фотография в основном делается на цифру, но пленка – это поле для творчества, мое хобби, способ выразить свои мысли. Ты никогда точно не знаешь, каким получится кадр, ты не можешь сию секунду посмотреть то, что сфотографировал. Я заметила, что мне это настолько интересно, что перевешивает другие желания. Аналоговая фотография – это необычно, ведь она фиксирует безвозвратно ушедшие моменты. Трудно сказать, что я мастер, но иногда мне кажется, что определенная «шероховатость, зашумленность» работы делает ее интереснее, душевнее.

На пленку необходимо тратить много ресурсов и денежных, и временных, так как такая фотография обладает совершенно другой ценностью, энергетикой. Удовольствие в эстетике процесса, а не в мегапикселях. Пленка придает фотографии осознанность. Существует достаточно большое количество ограничений, с одной стороны, это положительный момент, с другой отрицательный. С механическим фотоаппаратом в руке ты избирателен, должен сосредоточиться. Каждое нажатие на спусковой механизм должно быть продуманным. Думаю, с опытом большая часть моих фотографий будет удачной. Лучше сделать 36 продуманных, реально необходимых тебе кадров, чем наделать 2 гигабайта фотографий и потом часами отбирать нужные снимки.

Я понимаю, что сейчас аналоговая фотография увлекает далеко не всех. Но я не думаю, что люди окончательно потеряли к ней интерес, просто они не знают о существовании пленки или не имеют средств на нее. Сейчас людей необходимо просвещать, говорить об альтернативной фотографии, много, кому это покажется интересным.

Если человек собирается заниматься аналоговой фотографией, я в первую очередь посоветовала бы ему запастись денежными ресурсами,

потому что это удовольствие не из дешевых. И больше терпения, так как пленка – это процесс долгий, требующий внимательности и времени.

На аналоговой фотографии даже можно зарабатывать, только, как мне кажется, в узких кругах. Есть люди, которые хотят иметь фотографии на пленку, но в основном это те, кто сам это любит и вообще видит в этом смысл, проявляет интерес. Потому что не каждый будет готов отдать деньги за такую фотографию».

Леонид Мурашев, 23 года, занимается пленкой четыре года.

«Четыре года назад мне подарили пленочный фотоаппарат «Смена». Раньше я не видел в альтернативной фотографии никакого смысла, но как показал опыт, для меня она подходит гораздо больше цифровой. Потому что когда я жил на севере и фотографировал в путешествиях, цифровые фотоаппараты часто не выдерживали такие низкие температуры и постоянно выключались. С механическими фотоаппаратами такой проблемы нет, они не нуждаются в подзарядке и выдерживают любой холод. Так что, пленка выручила меня, потому что я часто путешествую и делаю фотографии в поездках.

Да, «цифра» удобнее и экономичнее, я прекрасно это понимаю, потому что зарабатываю цифровой фотографией. Но пленочный фотоаппарат является незаменимым атрибутом фотографа-путешественника, потому что такая камера спасет тебя от любых непредвиденных обстоятельств, никогда не подведет.

Аналоговая фотография, конечно же, стоит и ваших денег, и времени, и нервов. Людям важна работа с чем-то осязаемым, с физическим материалом. Это идеально для тех, кто трепетно и с профессионализмом относится к своему делу. Цифровая фотография виртуальна, ее слишком много вокруг.

Довольно давно люди исключили из своей жизни аналоговую фотографию, потому что пришел век цифровых технологий, потому что это легче, доступнее и намного дешевле. Но на данный момент складывается совершенно иная ситуация, альтернативная фотография возвращается.

Почему? Цифровые технологии постоянно движутся вперед, улучшаются. Новое невероятно быстро становится старым, всегда будет что-то лучше, дороже. То есть, уважающий себя и свою работу фотограф вынужден менять технику, как минимум, каждые 2-3 года, что само по себе очень неудобно, затратно. С пленочным фотоаппаратом такого не произойдет. Механический аппарат как работал и делал качественные снимки 50 лет назад, так и сейчас, никогда не подведет. Так что в наше время происходит возвращение к пленке, не массово, конечно, но таких людей становится все больше. Кстати, на заметку тем, кто хочет влиться в круги пленочных фотографов, хочу сказать одно – аналоговой фотографией может и должен заниматься только тот, кто невероятно влюблен в это дело, иначе у вас ничего не выйдет, и вы только потеряете время и деньги.

Зарабатывать на пленке не просто можно, но и нужно. Когда-то я продавал свои снимки из путешествий различным издательствам. Сейчас на пленку я фотографирую для себя. Но на данный момент есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы их фотографировали на пленку. Если твои работы станут популярными, благодаря социальным сетям, например, то на аналоговой фотографии можно зарабатывать неплохие деньги. Не часто можно встретить фотографа, который работает с пленкой, так что это в любом случае будет востребовано».

Сейчас редко увидишь на улице фотолаборатории по проявке, сканированию и печати пленочных фотографий. Но в Краснодаре есть такое место. Мы задали пару вопросов работнику этого фотомагазина:

«Как много людей в течение дня приходят к вам проявлять/покупать пленочные катушки?».

«На самом деле, не очень много, хотя относительно прошлых лет их число увеличилось».

«Вас радует такой скачок в популярности пленочной фотографии? Как вы вообще относитесь к такому хобби?»

«Конечно, радует. Считаю, это прекрасно, что люди вновь начинают увлекаться аналоговой фотографией. Что касается меня, я устроился работать сюда года 2 назад, потому что находил интерес в пленочной фотографии, нравилось делать снимки и хотелось больше узнать о процессе проявки. А сейчас, когда это популяризируется, мне интереснее смотреть на фотографии других людей, на их стиль съемки. Это действительно интересно, ведь кто-то делает простые семейные фотокарточки на память, а кто-то действительно занимается пленочной фотографией профессионально».

«Возрастной диапазон людей, которые приходят к вам проявлять пленку?»

«В этом году стало приходить больше молодежи, я думаю, что это связано с тем, что сейчас стал возвращаться стиль 80-х и 90-х гг. До этого приходили в основном люди от 30 лет и старше, примерно по 2-3 человека в день».

Проведя небольшое исследование, мы выяснили, что и сегодня в нашей жизни присутствует аналоговая фотография, что фотографам она интересна. Теперь мы можем выделить ее плюсы и минусы. Это поможет выяснить, почему же традиционная фотография существует и по сей день.

Мы узнали, что пленка имеет ряд преимуществ. Каких именно?

Значительный плюс пленочной фотографии заключается в том, что у специалиста всегда останется негатив отснятой пленки. Он в любой момент сможешь пойти в фотолабораторию и отсканировать всю пленку заново, что является несомненным плюсом, так как файлы с цифровыми фотографиями могут просто исчезнуть, удалиться со своего носителя.

Также хранение пленочных снимков не требует затрат, которые необходимы цифровой фотографии. Так как последняя нуждается в постоянной проверке целостности данных и резервном копировании. Цифра занимает много памяти. Особенно это проблематично для профессиональных фотографов, ведь они делают снимки максимально высокого качества, которые занимают много места в памяти компьютера.

Черно-белые фотографии очень долговечны, потому что изготовлены из качественных сортов фотобумаги, в отличие от цифровых снимков, которые печатают на принтерах [3].

Пленочную фотографию получают исключительно благодаря лабораторной обработке и печати, то есть без использования электричества. Также во время самой работы с механическим фотоаппаратом электроэнергия никогда не пригодится. В этом заключается огромное преимущество пленки перед цифрой. Ведь цифровой фотоаппарат без источников питания теряет свою работоспособность. Также при сильно низких температурах или в местах, где нет возможности зарядить фотоаппарат, пленка выигрывает. Особенно выгодно это для фотографов-путешественников, когда нет возможности заряжать аппаратуру где и когда угодно.

Но у аналоговой фотографии имеются и минусы, из-за которых большинство людей не имеет желания фотографировать на пленку.

Традиционная фотография является затратным увлечением, необходимо постоянно покупать неоправданно дорогую пленку, тратить деньги на проявку, сканирование, печать. То есть, чтобы получить 36 кадров, необходимо потратить примерно 1 тысячу рублей. Это действительно является препятствием для многих фотографов, поэтому аналоговой фотографией не занимаются все подряд.

Также цифровая съемка даст более качественную цветопередачу, в отличие от аналоговой, на фотографиях которой могут оказаться какие-то блики, пятна, сама пленка может оказаться с зеленым оттенком. Ты никогда точно не знаешь, что получится на фотографии, но это является как минусом, так и плюсом пленочной фотографии.

Пленочная фотография не подходит для многих профессий, например, фотожурналистика, где требуется быстро сделать снимок и предоставить его. Поэтому здесь аналоговая фотография неконкурентоспособна по сравнению с цифровой.

Итак, исчезла ли пленочная фотография? Однозначно, нет. Исчезнет ли? Думается, что нет. История кинематографа существует на пленке, миллионы снимков, сделанные в XX веке, радуют нас до сих пор, вызывают сильные эмоции. И пока есть рабочие пленочные камеры, кто-то будет обязательно снимать именно так. Ясно одно: хотя многие фотолюбители всерьез занимаются альтернативной фотографией, в массы пленка уже не выйдет. Почему? Далек не каждый будет и вообще захочет разбираться с довольно трудным, по сравнению с цифрой, процессом производства пленочной фотографии. Рано или поздно, аналоговая фотография станет невероятной редкостью, антиквариатом. Однако произойдет это точно не в ближайшие десятилетия, так как на данный момент пленочная фотография популяризируется, возрождается, особенно среди молодежи. Может быть, это новое веяние моды, которое вскоре исчезнет, станет неинтересным, а может, люди действительно не хотят отпускать прошлое. Не хотят, потому что оно не хуже нового, а в чем-то даже лучше. И пока существуют энтузиасты, которые занимаются аналоговой фотографией, пленочные катушки не исчезнут с полок фотолабораторий, люди не забудут, что такое настоящая фотография.

Список используемой литературы

1. Онлайн школа фотографии. URL: <http://vorobyevs.com/istoriya.html> [дата обращения 3.11.2017].
2. *Горенштейн Г.* Черно-белая фотография. М.: Эксмо, 2007. 272 с.
3. Свободная энциклопедия Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналоговая_фотография [дата обращения 4.11.2017].
4. *Бунимович Д.З.* Советские фотоаппараты. М.: Госкиноиздат, 1950. 99 с.