

УРОКИ АЛЕКСАНДРА ЛАПИНА

Александр ЛАПИН — фотограф, исследователь, преподаватель. Читает лекции на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Две его книги «Фотография как...» и «Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом» стали бестселлерами и в четвертый раз переиздаются.

www.lapinbook.ru

Фотография — это болезнь. Сами больные, конечно, отрицать этого не станут. Когда-то ей заболели единицы, они закрывались в своих темных комнатах на долгие годы и что-то там проявляли и печатали, чтобы добиться нужного им качества.

Сегодня, когда учиться ничему уже не нужно, когда умная камера все сделает сама, а умные машины сами проявят и напечатают болезнь под названием «фотография» грозит не просто эпидемией, а пандемией. Это повальная эпидемия, которая охватывает миллионы.

Только-только родившийся фотолобитель (некоторые говорят «фотопотребитель», но это слишком грубо), выходя из магазина с камерой, сразу же начинает снимать, т.е. нажимать на кнопку. Причем снимки, которые ему напечатают в лаборатории, по качеству ничем не хуже, чем у единиц из далекого прошлого.

Он уже заразился. Но это самая легкая, неопасная и даже приятная форма заболевания. Он не выпускает аппарат из рук, поначалу будет снимать свою собаку или кошку, жену, детей и родственников. Сколько удовольствия, они похожи, все нравится, можно даже поймать какой-нибудь смешной момент.

Потом придет очередь природы, это всевозможные восходы, закаты и другие красоты. Затем выйдет на улицу и попробует снимать людей. Однако через неко-

Урок первый.

Нужна ли больным правда?

Мы начинаем цикл учебных статей Александра Лапина, имя которого хорошо известно российским фотографам.

Каждый из своих уроков он будет строить

на основе работ, которые приходят в редакцию для участия

в ежемесячных читательских конкурсах.

Объектом рассмотрения станут не только те фотографии,

которые не попали на страницы журнала, но и те, что были

опубликованы и даже заняли призовые места, а также снимки,

присланные вами ему лично

торое время он обнаружит, что далеко не все ему по силам, что-то не получается, во всяком случае, как у других. Следуют поиски и покупка нового объектива, вспышки, штатива и так далее. А снимки никак лучше не становятся. Какие-то простые вещи снять трудно, например, портрет против света. Получается что-то не то. Можно, конечно, сфотографировать ореол волос и без лица. Но в данном случае это выглядит как неумение использовать заполняющий свет (Фото 1). Следовательно, технике фотографии нужно учиться, камера недостаточно умна.

Если фотолобитель не ограничится семейной фотографией, наступает вторая стадия болезни: постоянное недовольство своими снимками. Это уже надолго и серьезно. Следует чтение книг, поиски в интернете, знакомство с более опытными коллегами и так далее.

Фото 1. Андрей Пешков, Новосибирск «Нина»

Пройдет несколько лет, наш герой на учится делать «как у других» и, возможно, окончательно выздоровеет после первого успеха: публикации или выставки. Или, наоборот, окончательно заболит, теперь уже навсегда.

Для многих заболевание фотографией неизлечимо. Да они и не хотят лечиться. Для очень немногих из многих болезнь как опухоль съедает все: семью, прибыльную работу, карьеру и так далее. Лишь бы не почувствовать себя в какой-то момент неудачником. Вот это действительно страшно, вдрут выяснится, что способностей как не было, так и нет.

Казалось бы, очень точное слово — любительство (хотя в этом есть некий негативный оттенок, что-то второстепенное). Но ведь действительно техническая сторона любого творчества может доставлять сильнейшее удовлетворение: следить за тем, как белая бумага покрывается значками-буквами; окутать кисть в краску и проводить ею по холсту; нажимать на клавиши пианино и внезапно обнаружить, что получился «чижик-пъжик»; или вынимать из сумки фотокамеру, такую красивую и надежную, а затем нажимать на кнопку.

И все же, как бы обидно это ни звучало, все это типичные радости графомана. Что-то задело, показалось интересным или красивым, навел, щелкнул, завладел, пополнил свою коллекцию и, довольный, пошел дальше. Это любительство.

Наверное, нужно различать любителя фотографировать и любителя фотографии, это совершенно разные понятия. В частности, любитель фотографии может сам не снимать. Или никому не показывать свои снимки на память, но при этом искренне любить фотографию и получать от нее огромное удовольствие. К сожалению, названия такому человеку в нашем языке нет. И еще одно важное отличие — любителю фотографии просто не придет в голову зарабатывать с ее помощью деньги.

Теперь вернемся к тому, что и как снимают фотолобители. Прежде всего, это пейзаж. С ним больше всего проблем. То, что было так красиво в природе, на отпечатке почти всегда выглядит совершенно неубедительно, если не сказать ужасно. Причина в том, что копировать красоту природы бессмысленно. Однако возможно создать ее на фотографии заново из нескольких главных элементов, если расположить их в кадре нужным образом (об этом мы еще поговорим).

Очень трудно фотографировать людей на улице. Во-первых, нужно понять, какие моменты из тех, которые дарит нам жизнь, действительно интересны и содержательны, а какие представляют собой всего-навсего смешной анекдот (Фото 2) или что-то, как сейчас говорят, прикольное (Фото 3). Хотя и анекдот может иметь глубокий смысл, а невеста хороша не только тем, что у нее под платьем.

Поэтому я считаю, что первой и самой важной составляющей в классическом выражении «умение видеть» является умение находить это самое «интересное». Что зависит, прежде всего, от культуры фотографа и его жизненного опыта.

Трудно снимать. Нужно следить не только за фигурами, но и за фоном. Нужно дожидаться такого уникального момента, когда в кадре происходит что-то настолько необычное или важное, что имеет большой смысл (или подтекст), который и будет содержанием такого снимка.

Фото 2. Виталий Подгурченко, Малоярославец, Калужская обл. Без названия

Фото 3. Анатолий Шемякин, Ревда, Свердловская обл. «Дефиле»

Если цель фотографии — это исследование жизни, только в такой момент оно и может состояться. Иначе перед нами фиксация факта, но никак не интересующее нас размышление фотографа о смысле жизни (Фото 4, 5).

Вторая и не менее важная составляющая умения видеть — это умение строить кадр (третья — умение дожидаться нужного момента). Стихийно возникшее в природе или целенаправленно организованное фотографом сочетание компонентов в кадре может обладать особой выразительностью. Это касается сочетания геометрических фигур, а также тоналностей в черно-белой фотографии или цветов соответственно в цветной. И такая фотография — это также исследование реальности, но несколько другое.

Фото 4. Виктор Михайлов, Курган Из серии «Переломный год»

На снимке, может быть, ничего интересного не изображено, а он чем-то волнует и запоминается (это не исключает, конечно, того счастливого случая, когда в равной мере важны и КАК и ЧТО).

Вот такой пример (Фото 6). Черная фигура человека вписана в светлый фактурный простенок, окна слева и справа задают симметрию, завершают композицию округлые формы машины на переднем плане, а также полукруглая тень на стене. Все замечательно, черная шляпа и белая борода, и они работают. Был бы прекрасный композиционный этюд. Портит снимок наклон рамки, который труд-

но чем-либо объяснить. Неужели фотограф споткнулся, но при падении, рискуя жизнью, успел нажать на кнопку. Но тогда рисковал он зря.

Судя по работам некоторых фотографов, ни красоты природы, ни реальная жизнь их вообще не интересует. Это такой особый театр, в спектакле участвуют режиссер-фотограф и некая живая кукла или куклы, которые выполняют перед камерой какие-то странные действия (часто эротические) или просто кривляются.

Такая фотография является лишь средством фиксации фантазий автора, она самостоятельного значения не имеет. Здесь нет неожиданности ситуации, случайности момента как основной пищи для фотографии. Т.е., нет самой сути фотографии. Пусть это называют творчеством, пусть даже искусством (я стерплю), все равно, это имеет очень малое отношение к фотографии. Ведь главное — это замысел. Конечно, хочется спросить у такого фотографа, умеет ли он снимать, так сказать, более традиционным способом, но мы до этого не опустимся.

Фотограф Казимерас Линкявичюс из Литвы прислал серию работ под названием «52 автопортрета» (Фото 7). На одном снимке он стоит с перчаткой для соколиной охоты, а на перчатке резиновый пентух. На другом он изображен с большим ножом синего цвета в руке. На третьем

Фото 5. Виктор Михайлов, Курган «Цыгане»

Фото 6. Константин Смолянинов, Львов, Украина «Контрасты»

Фото 7. Казимерас Линквичюс, Мариямполье, Литва
Из серии «52 недели — 52 автопортрета»

делает вид, что глотает довольно большую рыбу, изо рта торчит ее хвост. Еще один автопортрет с совком для мусора вместо лица. И так далее. Трудно сказать, для чего это. Если о странностях жизни, то реальная жизнь гораздо более странная и страшная, чем все эти страшилки. И все же не понимаю, зачем взрослому мужчине уподобляться легкомысленной женщине, которая целыми днями стоит перед зеркалом и, любуясь собой, примеряет разные платья и шляпки.

Фото 8. Андрей Пешков, Новосибирск
«Мир теней»

Многие ищут и находят философию там, где ее нет (Фото 8). Но что общего между фигуркой женщины и выключателем, сможет кто-нибудь объяснить?

Многие, очень многие со всей страстью отдаются вечной теме обнаженной натуры (Фото 9). Красиво, не правда ли? А вот другой пример (Фото 10). И опять нам предлагается что-то очень «философское». Перефразируя известное высказывание: хотелось как умнее, а получилось как всегда. Заметим, что опытный мужской глаз свое найдет (Фото 11). Но какая-то она вся в коросте, я бы на ее месте не снимался обнаженным.

Возвращаясь к медицинской теме, еще одна страшная, просто несовместимая с жизнью (фотографии) заразная болезнь — Photoshop. Возможности Photoshop'a не ограничены, это, в самом деле, прекрасный и во многих случаях необходимый инструмент. Главное его преимущество — простота тех или иных манипуляций. Но она же становится большим соблазном, а потому — главным его недостатком. Научиться работать с Photoshop'ом легко. Понять, что действительно необходимо сделать с фотографией, а что является пустой тратой времени, гораздо труднее (Фото 12). Другой пример (Фото 13). Но зачем же он ей, несчастной, глаз-то проткнул, смотреть даже больно.

И, наконец, одна фотография, которая мне действительно понравилась, при этом она принципиально отличается от других (Фото 14). Снимок Алексея Иванова приятно рассматривать, он — красивый, вот что главное. Изысканное тональное решение, особое настроение, точный момент. Здесь нет претензии на оригинальность (цыганки Виктора Михайлова) или раскрытие темы (его же старушка). Нет и высосанной из пальца философии.

Композиция сложилась, она цельная. Ничего лишнего. Правда, я позволил себе немного отредактировать вариант автора (Фото 15). Это слишком яркий блик металла справа, а также рука с браслетом в правом окне. Блик и рука теперь чуть-чуть темнее. Надеюсь, автор согласится с моим вариантом.

Именно такая, скромная, не претендующая на обобщение фотография кажется мне настоящей. Конечно, она не имеет отношения к журналистике, не ставит и не решает социальные проблемы. Фотограф ищет смысл и красоту в самых простых проявлениях жизни и, таким образом, исследует ее.

А настоящая она потому, что воздействует на зрителя гораздо сильнее: не сюжетом (не только сюжетом), не

Фото 9. Сергей Грицко, Тамбов
Без названия

Фото 10. Михаил Палинчук, Ужгород, Украина
«Час пик»

Фото 11. Сергей Грицко, Тамбов
«сОсНА»

Фото 12. Казимерас Линквичюс, Мариямполье, Литва
«Чистильщик линз»

Фото 13. Виталий Голубев, Карелия, Петрозаводск
«Ламбушка»

тем, ЧТО изображено, а тем, КАК это изображено.

И, кроме того, мы не ощущаем в таких работах стремления фотографа отличиться, поразить наповал. Наоборот, автор как бы говорит: это не я придумал, это сама жизнь рождает такие ред-

кие моменты, а я только нажал на кнопку.

В заключение несколько слов в свое оправдание. Получилось немного грустно. Но я в этом не виноват. Вам нужен серьезный разговор о сложности фотографического творчества и его проблемах, будем говорить серьезно. Нужно похлопать по плечу — это не ко мне.

Сделать красивую и умную, настоящую фотографию очень и очень трудно. Необходимо долго и упорно учиться. И я обязан сказать об этом. Вместе с тем, не обещаю подарить вам ключик, который открывал бы дверь к успеху, такого ключика не существует. Современная фотография больна. И меня это очень волнует. Нет образования, нет культуры, всюду царит вкусовщина. Считаю важным называть вещи своими именами: умное — умным, глупое — глупым. Иначе говоря, чтобы помочь больному, все-таки необходимо говорить ему правду. Надеюсь, я никого не обидел. А если и позволю себе немного пошутить, что ж, не подставляйтесь.

Пишите, задавайте вопросы, присылайте работы на рецензию. Наиболее интересные из них я рассмотрю в следующих уроках. **F&V**

Текст: © Александр ЛАГИН

Александру Лагину предоставлен для подготовки его уроков архив журнала, в первую очередь, работы, присланные на ежемесячные читательские конкурсы (условия приема изображений и темы конкурсов см. на с. 100 журнала). Если вы желаете показать Александру Лагину свои фотографии вне рамок конкурсов, присылайте превью снимков по адресу foto@katmat.ru (с пометкой «Для А. Лапина» в теме письма) или отпечатки по обычной почте в адрес редакции (с пометкой на конверте «Редакция F&V. Для А. Лапина»). Не забудьте указать все ваши контакты — телефон (домашний, мобильный) и адрес электронной почты.

Фото 14. Алексей Иванов, Москва
Без названия

Фото 15. Снимок Алексея Иванова в редакции Александра Лапина