ЛЕКЦИЯ 3

В стеклах оптики — картинные места. О фотографии перед живописными пейзажами Клода Лоррена

Один из важнейших аспектов для понимания фотографии, представляет традиция созерцания живописного вида, бытовавшая в романтической культуре. Значительное влияние на неё оказала живопись Клода Лоррена[1]: пейзажи этого художника XVII века превратились в универсальную оптику, при помощи которой люди XVIII века любовались природными видами. Концепция «живописности»[2] нашла отражение в оптическом приборе «зеркало Клода» (в английской традиции, подчёркивая значимость художника, Клода Лоррена называют по имени): тонированном зеркальце, к которому обращались в моменты чувственного восприятия природы. Наблюдатель, смотрящий в «зеркало Клода», видел в природном виде аналог картины и получал индивидуальный эстетический опыт. В этой традиции можно увидеть истоки современной туристической фотографии. Фотографию и зеркало Клода роднят три механизма живописности:

1. Выстраивание дистанции. Использование зеркала Клода, как и фотокамеры, позволяет отстраниться и перевести зрение в особый, эстетический режим, воспринять природный вид как зрелище и превращает поиск нужной точки зрения в ритуал.
2. Аранжирование, структурирование зрительного опыта. В тонированном зеркале или видоискателе природный вид приобретает цельность, в том числе, колористическую и композиционную.
3. Кадрирование, определяющее границы зрения наблюдателя. Границы рамки зеркала или кадра определяют характер контакта с природой, открывая возможность взгляда на бесконечно или же создавая условность выхваченного фрагмента.

Категория «живописного», будучи частью созерцательной традиции пейзажа XVIII века, с развитием массовой культуры станет критерием эстетического качества, применяемого при сравнении фотографии и живописи. «Живописность» становится фактором, повышающим символическую ценность. Ценность же фотографии — например, в пикториализме[3] , течении начала XX века — в таком случае связана с повторением приемов живописи, что дает пищу для размышлений в вопросе подлинности и имитации. Иногда это заставляет исключить из оценки контекст времени, качество и многие другие факторы. Подобное восприятие не только не исчезло, но и, по-видимому, будет еще долгое время существовать в современной культуре.

1. Клод Лоррен — французский живописец, один из выдающихся мастеров пейзажной живописи французского классицизма.
2. Живописность в европейской культуре XVIII века — характеристика природного вида, похожего на картину или достойного быть запечатлённым, а затем эстетическое качество и определение особой художественной манеры.
3. Пикториализм — это течение в европейской и американской фотографии второй половины XIX – начала XX веков, стремившиеся поднять фотографию на один уровень с живописью. Мастера направления инициировали дискуссию о художественной ценности фотографии.

Дополнительная литература

О том, как фотографическая оптика подготавливалась романтической культурой:
Galassi P. Before Photography: Painting and the Invention of Photography. New York, 1981

Об оптических приборах в русской культуре XVIII века и поэзии Гавриила Державина:
Смолярова Т. Зримая лирика. Державин. М., 2011

О роли взгляда в пейзажной живописи:
Ямпольский М. Изображение. Курс лекций. М., 2019

Об эстетической теории эпохи Просвещения, в том числе о восприятии пейзажа:
Подорога В. Возвышенное. После падения. Краткая история общего чувства. М., 2022

О портретной фотографии Моисея Наппельбаума:
Толстова А. Без смены вех // Коммерсантъ Weekend. 2014. 4 апреля

Полезные ссылки

Рассказ про фотографа Франциско Инфанта-Арану и метод его работы «Франциско Инфанте-Арана. Человек-иллюзия»

Про «Рембрандта в фотографии» «Моисей Наппельбаум. Фотохудожник»

Кураторская экскурсия по выставке «Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть I». Большой обзор, для которой было сделано современное «зеркало Клода»

Про связь театра и живописи в лекции Видмантаса Силюнаса «Живописность театра и театральная живопись Италии XVII и XVIII веков»