ЛЕКЦИЯ 5

Метод. О том, как фотография изменила науку об искусстве

Два типа копий — слепок со скульптуры и фотографическая репродукция — могут быть сопоставлены. Созданные для того, чтобы представить историю мировой скульптуры или развитие мирового искусства в целом, копии не только привлекали в музеи новую аудиторию, но и трансформировали опыт знакомства с искусством, привнося в него новые качества.

Фотография позволила репродуцировать предметы искусства в беспрецедентном объеме и преодолеть дистанцию, отделявшую зрителя от сфотографированного предмета. Об изменениях, затронувших эстетический опыт, рассуждал в своих эссе Вальтер Беньямин: широко известно понятие «ауры»[1], которое критик предложил для их критического осмысления. Беньямин связывал дистанцию, которая преодолевается при репродуцировании, с дистанцией, которая являлась необходимым условием приобретения эстетического опыта, и интерпретировал репродукцию через недостачу, утрату.

Фоторепродукции произведений искусства меняют восприятие объема, задают ракурс, кадрируют и тонируют определенным образом. Это заставляет рассматривать их как интерпретации оригинала, согласующиеся и с техническим возможностями, и со вкусами эпохи. Особый род оптических и гаптических впечатлений, которые стимулирует фотография, предположительно повлиял на чувственное восприятие искусства. Вероятно, процесс описания зрительного опыта при созерцании искусства через метафоры телесности во многом был спровоцирован фотографией.

Как и музей, альбом или атлас с фотографическими репродукциями вырывает произведения искусства из оригинального контекста и наделяет их новыми смыслами. Благодаря репродукции, стало возможно сравнение близких по ряду критериев (жанровых, стилистических) произведений и выявление закономерностей. Музей, альбом и визуальный атлас роднит принцип наглядной познаваемости, который отражает принципиальную черту Нового времени.

Появление фотографии способствовало развитию искусствознания как научной дисциплины. Влияние фотографии на искусствоведение наиболее ярко выражено в теориях Генриха Вёльфлина (1864–1945) и Аби Варбурга (1866–1929), поскольку их подходы во многом вдохновлены и обусловлены новыми оптическими технологиями. Световые проекции с использованием слайдов, широко использовавшиеся лекторами по истории искусства, повлияли на разработку Вёльфлином метода формального анализа. А метод коллажа тиражных репродукций лег в основу «Атласа Мнемозины», новаторского и прорывного труда, так и неоконченного, в котором Аби Варбург демонстрировал свой метод изучения мирового искусства.

1. По Беньямину, это «уникальное ощущение дали, как бы близок при этом… предмет ни был». Особый механизм восприятия, который вступает в силу при созерцании искусства или его копии.

Дополнительная литература

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996

Мальро А. Голоса безмолвия. М., 2022

Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 41–63

Бергер Д. Искусство видеть. М., 2012

Полезные ссылки

Больше о коллекции слепков ГМИИ им. А.С. Пушкина в образовательном курсе «Цветаевская коллекция»

Дополнительно про репродукции живописи в докладе Анны Каск «Фотография и репродуцирование живописи в XIX веке. Фирма “Франц Ханфштенгель”»

Про коллекцию слепков Пушкинского музея в лекции Василия Расторгуева «Скульптура в Пушкинском музее: не только слепки. Копии и оригиналы»

Подробнее про коллекцию фотографии Пушкинского музея в видеоролике «Коллекция фотографии: история в деталях»