Принципы, теория и методика фотоискусства

ФОТОЭСТЕТИКА

a/b = b/(a+b)

«Фотохудожник»

ISBN 978-5-00171-445-3
УДК 77.01:
ББК 85 87.8
Г93

Гуков Валентин

ФОТОЭСТЕТИКА

Принципы, теория и методика фотоискусства.

Первое в истории фотографии исследование, раскрывающее законы фотоискусства,
и пособие-методика их творческого осуществления.

М.: Издательство «Перо», 2020. – 320 с., илл.

Массовое овладение фотографией и возможность свободной публикации снимков во всемирной сети интернета обусловили всеобщую художественную потребность «снимать красиво». Возникла уникальная «эстетическая парадигма» – противоречие между массовым запросом художественных знаний и неразвитой наукой фотоискусства. Предлагаемое миру фотографов учебное пособие нового поколения раскрывает и описывает основы рождающейся метанауки – фотоэстетики, представляющий собой синтез фотоискусства, эстетики, психологии, этики, теории дизайна и теории качества. Читатель впервые найдет ответы на вопросы: что такое «законы фотоискусства», «качество» фотопроизведения, эстетические характеристики «выразительность», «красота», «оригинальность», методика творческого создания «хорошей фотографии». Общая теория фотоискусства раскрывается в главах, посвященных прикладным теориям «Эстетика портрета», «Эстетика пейзажа», «Эстетика натюрморта». Научный материал подтверждается суждениями классиков фотографии и признанными шедеврами фотоискусства. Впервые предлагается Словарь терминов по фотоискусству. Книга ориентирована на пытливых фотографов, дизайнеров, художников, видеооператоров, преподавателей изобразительного искусства. Популярное изложение и ряд занимательных примеров и авторских открытий заинтересует многих ценителей фотографии.

Gukov Valentin

PHOTOAESTHETICS

Principles, theory and methodology of photography

The first research in the history of photography that reveals the laws of photography,
and a manual-method for their creative implementation.

The mass mastery of photography and the possibility of free publication of images on the World Wide Web have led to the universal artistic need to “shoot beautifully”. A unique "aesthetic paradigm" emerged - a contradiction between the mass demand for artistic knowledge and the undeveloped science of photography. The new generation textbook offered to the world of photographers reveals and describes the foundations of the emerging metascience - photoaesthetics, which is a synthesis of photography, aesthetics, psychology, ethics, design theory and quality theory. For the first time, the reader will find answers to the questions: what are the "laws of photography", "quality" of a photographic work, aesthetic characteristics "expressiveness", "beauty", "originality", the method of creative creation of "good photography" The general theory of photographic art is revealed in the chapters devoted to the applied theories "Portrait Aesthetics", "Landscape Aesthetics", "Still Life Aesthetics". The scientific material is confirmed by the judgments of the classics of photography and the recognized masterpieces of photography. For the first time, a Dictionary of terms for photography is proposed. The book is aimed at inquisitive photographers, designers, artists, teachers of fine arts. The popular presentation of the material, a number of entertaining examples and author's discoveries will interest many connoisseurs of photography.

© Гуков В.И., 2020

ОТ АВТОРА

Фотография – неотъемлемая часть интересов и занятий современного человека. В связи со всемирным освоением цифровой фотографии впервые в истории культуры возникла массовая эстетическая потребность фотографировать по «Принципам фотоискусства» и «Законам Красоты». Существование и использование «Принципов фотоискусства» подтверждается многими высказываниями классиков фотографии. Однако научного ответа на эстетические запросы фотографического сообщества «что такое Принципы фотоискусства», «Как снимать по Законам Красоты» до сих пор не существует.

Предлагаемое вниманию читателей учебное пособие в определенной мере позволяет решить эту проблему. Автор стремился представить учебный материал в форме научно-популярного изложения – «увлекательно и просто о сложном».

Содержание настоящей книги посвящено описанию эстетики фотоискусства – рождающейся междисциплинарной метанауки, связывающей фотографию с искусством и общественными науками: философией, эстетикой, этикой, психологией, а также с теорией дизайна и квалитологией.

Идейное содержание книги систематически опирается на цитаты и изречения великих деятелей фотографии, что позволяет считать их идейными соавторами пособия. Иллюстративный материал в основном представляют знаменитые шедевры фотографии. Используются (с ссылками) снимки, находящиеся в открытом доступе, а также работы автора и его учеников.

Структура книги построена с расчетом облегчения освоения научных вопросов фотоэстетики начинающим фотолюбителем. Последовательно раскрываются темы: роль фотоискусства в современном мире, история рождения фотоискусства, основы фотоискусствоведения, жанры и стили, основы фотоэстетики, фотокомпозиция и её эстетический язык, эстетика жанров: портрет, пейзаж, натюрморт.

Ведущими принципами изложения основ теории фотоискусства послужили принцип историзма, основной закон искусства – единство формы и содержания произведения фотоискусства, законы фотокомпозиции, системный подход в анализе и синтезе формирования фотокомпозиции и её эстетического языка. С целью наглядного показа связей и отношений категорий фотоэстетики активно используются логические схемы, заимствованные из методики философии.

Главный акцент в содержании книги делается на раскрытии логической природы «качества фотопроизведения» и его составляющих эстетических характеристик: «типичное сходство», «выразительность», «красота фотоизображения», «оригинальность», «рациональность». Именно эти характеристики приняты Всемирными организациями фотографии в качестве «критериев», по которым оценивается качество произведения фотоискусства.

Для удобства пользования научным материалом читателю предлагается Словарь «Фотоэстетика», охватывающий своими терминами основную тематику теории и практики фотоискусства.

Приложение содержит ряд малоизвестных важных фактов истории фотографии, повлиявших на развитие фотоискусства.

Созданию настоящей книги способствовала научно-информационная работа автора в сфере технической эстетики, совмещаемая с профессиональной фотографической и издательской деятельностью. Результатом стала публикация более 50 авторских фоторабот (книги, альбомы, буклеты, календари, фотоочерки, диафильмы и др.).

Непосредственным исходным материалом настоящего пособия послужили лекции курсов «Фотохудожник» и «Фоторекламист», проводимых в «Школе Фотоискусства» в Академии Международного Сотрудничества (1989-2014 гг.). Работе над книгой «Фотоэстетика» посвящено более тридцати лет.

Предисловие

Фотоискусство обретает своё самосознание и нуждается в собственной науке

На протяжении XIX-XXI вв., начиная с самых первых снимков, фотография проявляет себя как «таинственный» вид изобразительного искусства. Самое существенное – целевой результат искусства фотографии, качество её художественных снимков представляется загадочным феноменом.

Заслуживают внимания искренние признания самих фотографов-классиков. **«Если бы я знал, как сделать хорошую фотографию, я бы делал это всё время»** (Роберт Дуано.1912-1994). **Фотография – это тайна о тайне. Чем больше она рассказывает Вам, тем меньше Вы знаете»** (Диана Арбус.1923-1971). Исследователь сущности творческой фотографии Розалинд Краусс в своей книге «Фотографическое: опыт теории расхождений».1990. удостоверяет **«На чем основано качество фотоснимка? Что позволяет назвать одну фотографию хорошей, а другую – плохой или посредственной?... Убедительных ответов ни на один из этих вопросов пока нет».**

До сих пор сущность самого популярного из всех видов искусств – творческой фотографии, охватившей всё человечество, остается непознанной.

Фотоискусство развивается драматическим путем. Свой первый век фотография пребывала униженной Золушкой, не допускаемой в храм классических искусств, предметом насмешек критиков за её «механистичность». Признание творческой фотографии как вида изобразительного искусства пришло лишь в середине XX века, когда крупнейшие музеи мира открыли свои залы для фотовыставок и стали приобретать фотоснимки как произведения искусства.

С этого времени появляется критическая фотолитература. Фотоискусство начинает обретать собственное самосознание.

Основы фотоискусствоведения определились в трудах известных исследователей творческой фотографии: Беньямин Вальтер, Сьюзен Сонтаг, Ролан Барт, Розалинд Краусс, Андре Руйе, Джульет Хэкинг, Анри Картье-Брессон, Рудольф Арнхейм, Моисей Наппельбаум, Лидия Дыко, Сергей Морозов, Глеб Пондопуло, Леонид Валков-Ланнит, Валерий Стигнеев, Валентин Михалкович, Валерий Савчук, Александр Лапин и др.

Пионерами фотоискусствоведения проведен общий обзор истории развития творческой фотографии, описана природа фотоискусства с её уникальной способностью «удвоения мира».

Наряду с этим выделились проблемы, имеющие важное значение для практики фотоискусства. Это, в первую очередь, – раскрытие понятий: «язык фотоискусства», «качество фотопроизведения», «законы красоты в фотоискусстве», «методика фотоискусства».

В кругу самих творческих фотографов-практиков и авторов учебных пособий активно используются понятия *«законы фотографии»*, «*законы творчества*», «*законы красоты*», «*законы фотокомпозиции*» (А.Картье-Брессон, Л.Мохой-Надь, М.Наппельбаум, Л, Дыко, Ю.Транквиллицкий, А.Дегтярев, Н.Жолудев).

Выдающийся русский художник и теоретик-педагог Н.П.Крымов (1984-1958 гг.), продолжатель традиций И.Репина и И.Левитана утверждал: **«Искусство объяснимо и очень логично, о нём нужно и можно знать, оно математично. В таком случае его можно и объяснить. Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха"**.

Применимо ли данное утверждение к фотоискусству и его произведениям?

Ответ может дать только консилиум наук.

Предисловие

Фотоэстетика – метанаука, изучающая законы и методы фотоискусства

На рубеже XX-XXI вв. произошла всеобщая научно-техническая революция, преобразовавшая аналоговую фотографию в цифровую. Простые в управлении цифрокамеры приобрели искусственный интеллект с программами как автоматически «снимать правильно». Фотосъемка превратилась в творческую игру с реальностью, а масштаб фотоигры и создания снимков с одинаковыми «правилами» охватил всё человечество. Вместе с тем, внятного объяснения что такое законы фотоискусства и истинная красота фотоизображения в фотоискусствоведении не существует. Ответ может дать только научная эстетика.

Цель настоящей книги состоит в привлечении внимания творческих фотографов и видеооператоров, дизайнеров и художников к формирующейся современной метанауке – фотоэстетике, отвечающей на новые запросы и интересы общества в эпоху интернета и кибернетизации.

Основными методами определения закономерностей фотоискусства служат системный подход к процессу создания художественного фотоизображения, законы диалектики отношения формы и содержания, законы психологического и эстетического восприятия. Разъяснение сущности объекта и предмета фотоэстетики, специфики эстетических характеристик произведения фотоискусства обязано появлению нового поколения научно-учебной литературы по эстетике (Золкин А.Л. 2012; Яковлев Е.Г.2011; Гуревич П.С. 2006; Мартынов В.Ф. 2004).

Раскрытию закономерностей фотоэстетики способствует системный подход. Методика системного представления процесса фотографического творчества, фотокомпозиции и её эстетических характеристик руководствуется методологией раскрытия категорий философии в схемах (Ильин В.В, Машенцев А.В.).

Содержание настоящей книги представлено по принципу «от простого к сложному», «от общего к частному и к единичному конкретному». Материал изложен без углубления в академические недра с целью максимальной доступности для читателя.

Начальная часть книги посвящена основам фотоискусствоведения, общим сторонам фотоискусства. Рассматриваются место, роль и функции фотоискусства в системе общественного воспроизводства. Описываются жанры и стили фотоискусства.

Главный материал книги посвящен рассмотрению основ общей теории фотоискусства – фотоэстетике. Определяются объект и предмет фотоэстетики, её состав, связи с общей эстетикой, технической эстетикой и этикой. Применительно к фотографии описываются закономерности зрительного и эстетического восприятия. Определяются закономерные эстетические характеристики произведения фотоискусства: типичность сходства, выразительность смысла, красота, оригинальность и рациональность. Даются определения понятий фотокомпозиции и её частных изобразительных форм. В схематическом виде раскрывается онтогенез художественного формирования фотокомпозиции с участием основных творческих операций фотографа и средств фототехники. В качестве доказательной базы проводится эстетический анализ конкретных фотографий в классических жанрах фотоискусства (портрет, пейзаж и натюрморт).

Освоению содержания книги читателю поможет «Словарь ФОТОЭСТЕТИКА» (более 300 терминов и определений понятий).

Первое издание книги «Фотоэстетика» ждёт критики и отзывов как со стороны практики – от опытных фотографов, так и со стороны науки – от философов, эстетиков и психологов.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОСНОВЫ ФОТОИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Глава 1.
МИР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ФОТОИСКУССТВО
1.1. Фотография в свете искусствоведения

Жизнь Человечества – это «Всемирный Театральный Фестиваль», в котором на разных языках и образах народов показываются национальные жанровые спектакли: «Жизнь», «Любовь», «Семья», «Война», «Человек и Природа» и др. Языковый барьер, к сожалению, не способствует единому пониманию и дружбе разных народов.

Как известно, в 1839 году произошло судьбоносное открытие в истории человечества – изобретение светописи. Её способность запечатлевать «ускользающую реальность» сравнивалась с чудом. **«Событие закончилось, а картинка существует, жалуя ему нечто вроде бессмертия (и важность), которого иначе оно было бы лишено».** – заметила теоретик фотографии Сьюзен Сонтаг.

Широкое распространение наглядной фотографии в СМИ и в сетях интернета превратило её фактически в международное зрелище. Этот факт отмечен в фотолитературе. **«Фотография – это единственный язык, который понятен в любой точке мира».** (Бруно Барби). **«Фотография становится универсальным языком».** (Леонард Фрид). **«Фотографии, быть может, предстоит стать наиболее доступной для восприятия составной частью синтезированного языка будущего».** (Сергей Морозов).

В XIX-XX вв. аналоговой серебряной фотографии был присущ ряд проблем. Преобразование негативного снимка в позитив (посредством двухэтапного проявления и печати) требовало умения, трудозатрат и определенного времени.

Всё это препятствовало развитию фотолюбительства. Страдало и фотоискусство. Оно было ограничено редкими фотовыставками мастеров. Профессия «фотохудожник» не существовала.

В начале XXI века благодаря достижениям научно-технической революции произошло второе рождение светописи в «образе» цифровой фотографии. Доступные к самообучению творческие программы (Adobe Photoshop, Artweaver и др.) породили принципиально новые направления фотоискусства: фотоколлаж, фотоанимация, фэнтези, фотоклип и др. Творческие возможности цифровой фотографии «удваивать жизнь» привели к глобальной «фотографизация» всего человечества. Незамедлительные «фотки» и распространение их через интернет и СМИ реально объединили различные нации в единый «фото-народ».

Благодаря фотографии открылось, что **«в каждом фотографе живет хоть маленький, но художник»** (Александр Дегтярёв). Каждый фотолюбитель ощутил себя творческой личностью, создавая свои «шедевры» для всего интернет-сообщества. Таким образом, все фотографы оказались одновременно в двух ролях: в авторской роли творца лично создаваемой фотографии и в роли визуально воспринимающего общественного зрителя.

В 1950 году в соответствии с принципами ЮНЕСКО была основана «Международная Федерация Фотографического Искусства» – FIAP. Её целью является содействие продвижению фотографических знаний в мире на художественном, образовательном и научном уровне. Начиная с 2008 года FIAP проводит всемирный конкурс художественной фотографии, основанной на цифровых технологиях. Одновременно в мире проводится множество конкурсов художественной фотографии. Среди главных критериев оценки фотографии, характеризующих её достоинства, признаны эстетические показатели: **«оригинальность»** и **«художественность».** Смысл их никто и нигде не объяснил.

Система лично-общественного художественного фотовоспроизводства

«Два человека всегда присутствуют в каждом снимке – фотограф и зритель».
– Ансел Адамс.

Современный «Мир фотографии» – гигантский поток неисчислимого множества непрерывно обновляющихся авторских фотографий. Это – глобальная фотоинформационная система, достоверно отображающая и дополняющая «Мир человечества». В её систему вовлечены огромные массы общества: фотографы-профи и миллионы фотолюбителей, все производственники в сфере фотографии, специалисты маркетинга, учащиеся и преподаватели всевозможных фотошкол, а также все фотографируемые люди и фотозрители.

Началом процесса фотоинформации всегда и везде являются одиночки авторы-фотографы, а в его конце находятся массы зрителей.

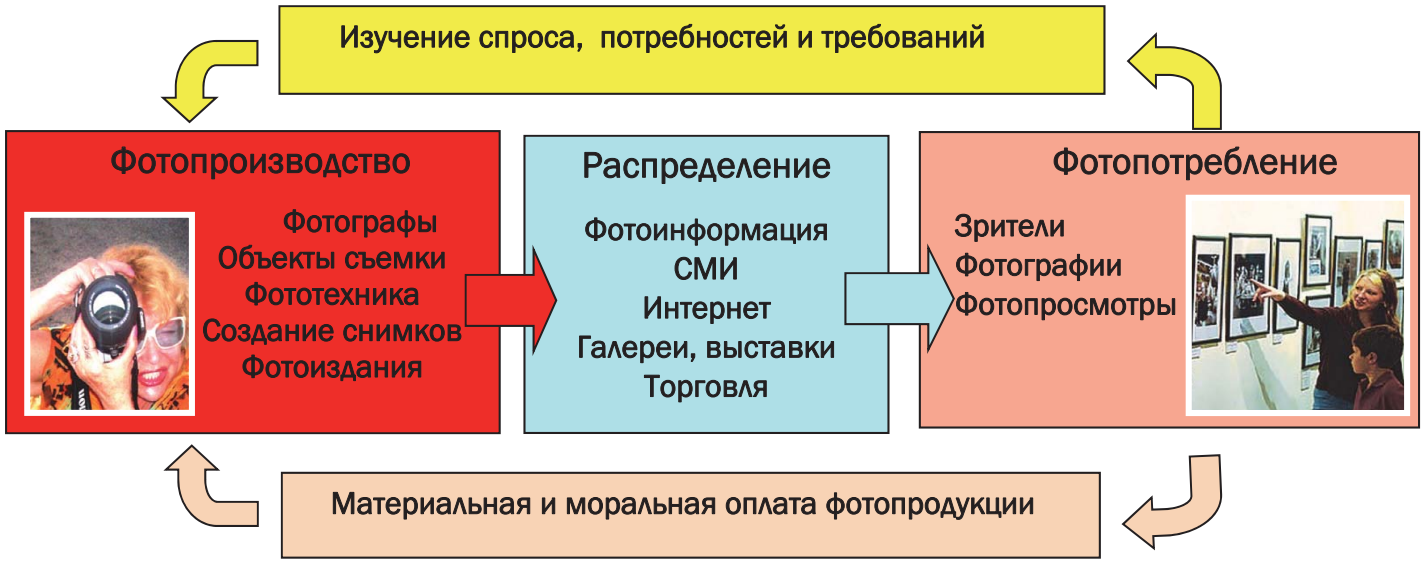
Этапы процесса «Мира фотографии» аналогичны классическим сферам: «Производство – Распределение – Потребление». Съемка и изготовление фотографий – это «фото-производство». В художественной съемке её автор подобно дизайнеру наделяет снимок композиционно-эстетическими свойствами.

Продажа фотоизданий и глянцевых журналов, телевизионные передачи, фотовыставки, рассылка через интернет, уличная фотореклама – всё это представляет собой сферу «фото-распределение».

Общественно-массовое зрительное восприятие снимков (в интернете, фотоизданиях, СМИ, рекламе, телевидении, видео и др.) можно рассматривать как сферу «фото-потребление».

Система общественного фотовоспроизводства в любом художественном снимке начинается с «производственного качества» и заканчивается «потребительским качеством». «Производственное качество» фотопроизведения образуют изобразительные и композиционные свойства (линии, тон, цвет и их соотношения (контрастные, масштабные и др.).

Для общественно-массового зрителя художественной фотопродукции решающим является её «потребительское качество», представляющее комплекс эстетических характеристик: оригинальность, выразительность, красота, рациональность.



Генеральные направления современного фотоискусства

Международные фотоорганизации, действующие по принципам ЮНЕСКО и ООН

Искусство фотографии

Художественная фотография занимает ключевое место в современной массовой культуре. Произведение фотографического искусства основано на технологиях фотографии и отражает творческое видение фотографа как художника. Изобразительный язык фотоискусства сочетает достоверность реальности с идейным замыслом и образом в воображении автора.

Основанная в 1950 г. **Международная федерация фотографического искусства** (**FIAP**) содействует продвижению фотографических знаний в мире на художественном образовательном и научном уровне в соответствии с принципами ЮНЕСКО. Россию в FIAP представляет **Творческий Союз «ФОТОИСКУССТВО».**

С 2008 г. **Всемирная организация фотографии WPO** ежегодно проводит крупнейший Всемирный конкурс художественной фотографии **Sony World Photography Awards.**

Искусство фотожурналистики

Фотожурналистика – особая форма журналистики, использующая фотографию в качестве основного средства выражения события или факта. Для неё характерны факторы:

– **время действия** – снимки имеют значение в хронологии событий;

– **объективность** – предполагается, что снимки честно воспроизводят запечатлённые события;

– **повествовательность** – снимки в сочетании с другими элементами новостей информируют читателя или зрителя о сути событий.

Искусство фотожурналистики проявляется определением **«решающего момента»** кульминации действия и выбором композиционных средств (точки и угла съемки, масштаба, кадрировки, направления света и др.), которые раскрывают смысл события.

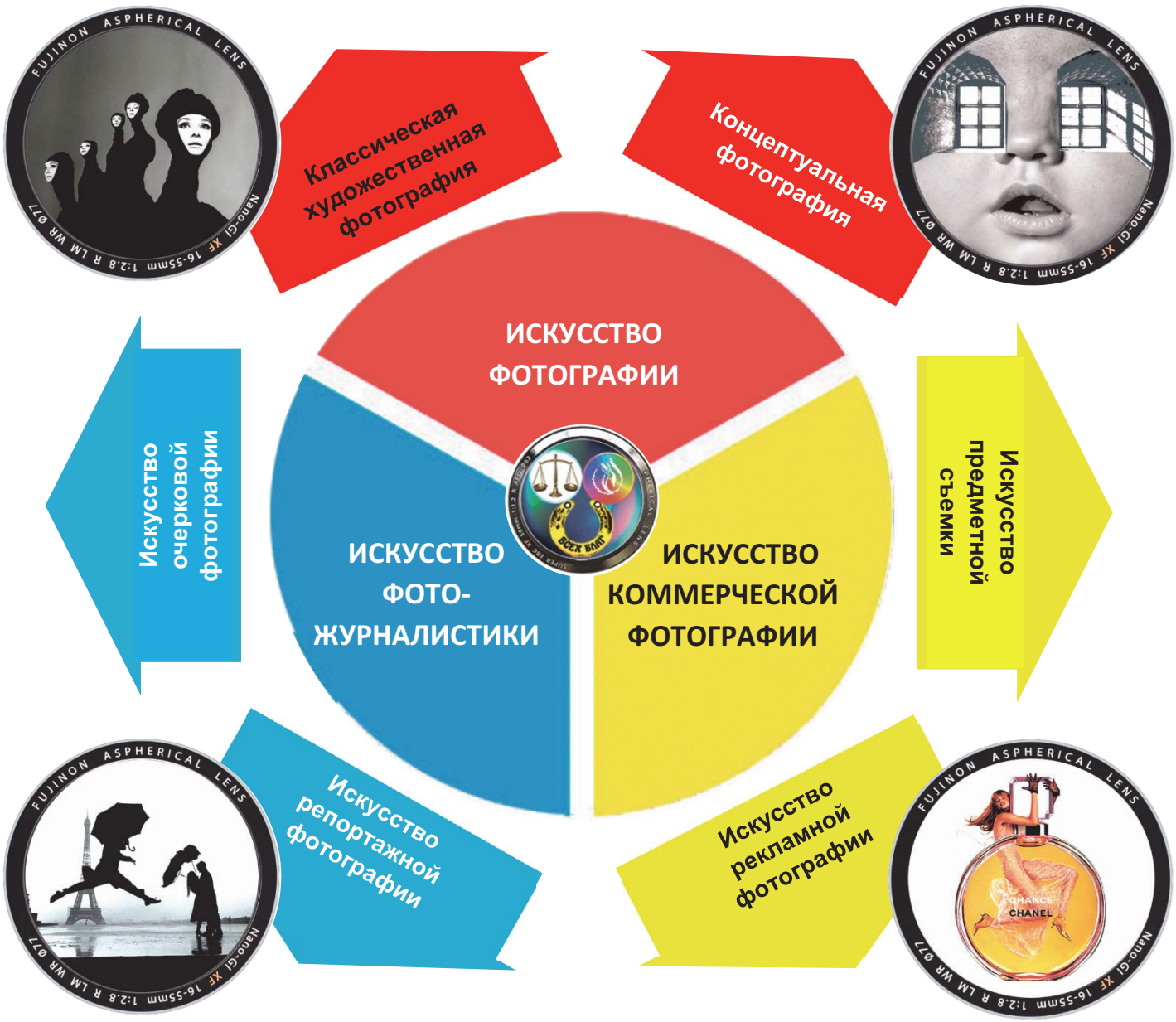
Учрежденная в 1955 г. международная организация **World Press Photo** проводит ежегодные конкурсы в области фотожурналистики по актуальным категориям жанра.

Коммерческая фотография

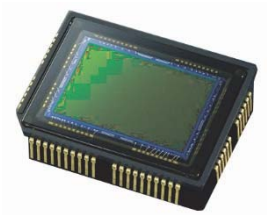
Коммерческая фотография – самый сложный и синтетический вид фотоискусства, использующий достижения социальной психологии, психологии и эстетики зрительного восприятия. Коммерческая фотография повторяет все жанры общей фотографии. Фотореклама неразрывно связана с дополняющим её текстом. Рекламное изображение должно быть убедительным и привлекательным. Задача фоторекламы состоит в умении заинтересовать покупателя качеством товара – ***«это удобно, вкусно, солидно, роскошно».*** Фотореклама показывает возможную счастливую жизнь, которая станет реальной, если приобрести рекламируемый товар.

Основанная в 1992 г. международная **Федерация европейских фотографов FEP** включает организации коммерческих фотографов многих стран (в т.ч. России) и представляет их интересы в сферах: образование, профессии, авторские права.

Генеральные направления современного фотоискусства соответствуют определенным еще в античную эпоху общечеловеческим ценностям: БЛАГО, ИСТИНА, КРАСОТА.



Достижения современной научно-технической революции
(нано-материалы, свето-энергетика, кибернетика)
обусловили «фотографизацию» всего человечества в XXI веке



1. Матрица (заменившая фото-пленку), преобразующая падающий свет в электрический сигнал

2. Кибернетизированная камера

3. Электронный видоискатель

4. Творческие и сюжетные режимы съемки

5. Оснащение мобильных телефонов фотоустройством с возможностью съемки «селфи»

6. Повышение светочувствительности до 102400 ISO

7. Оптимизация экспозамера с помощью гистограмм

8. Создание карт памяти с колоссальным размером

9. Кибернетизированный фотообъектив

10. Новые оптические материалы, практически устранившие аберрацию изображений

11. Оптимизация линейки (ассортимента) фотообъективов

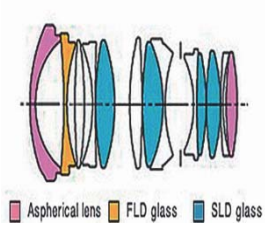
12. Кибернетизированные импульсные источники фотосвета

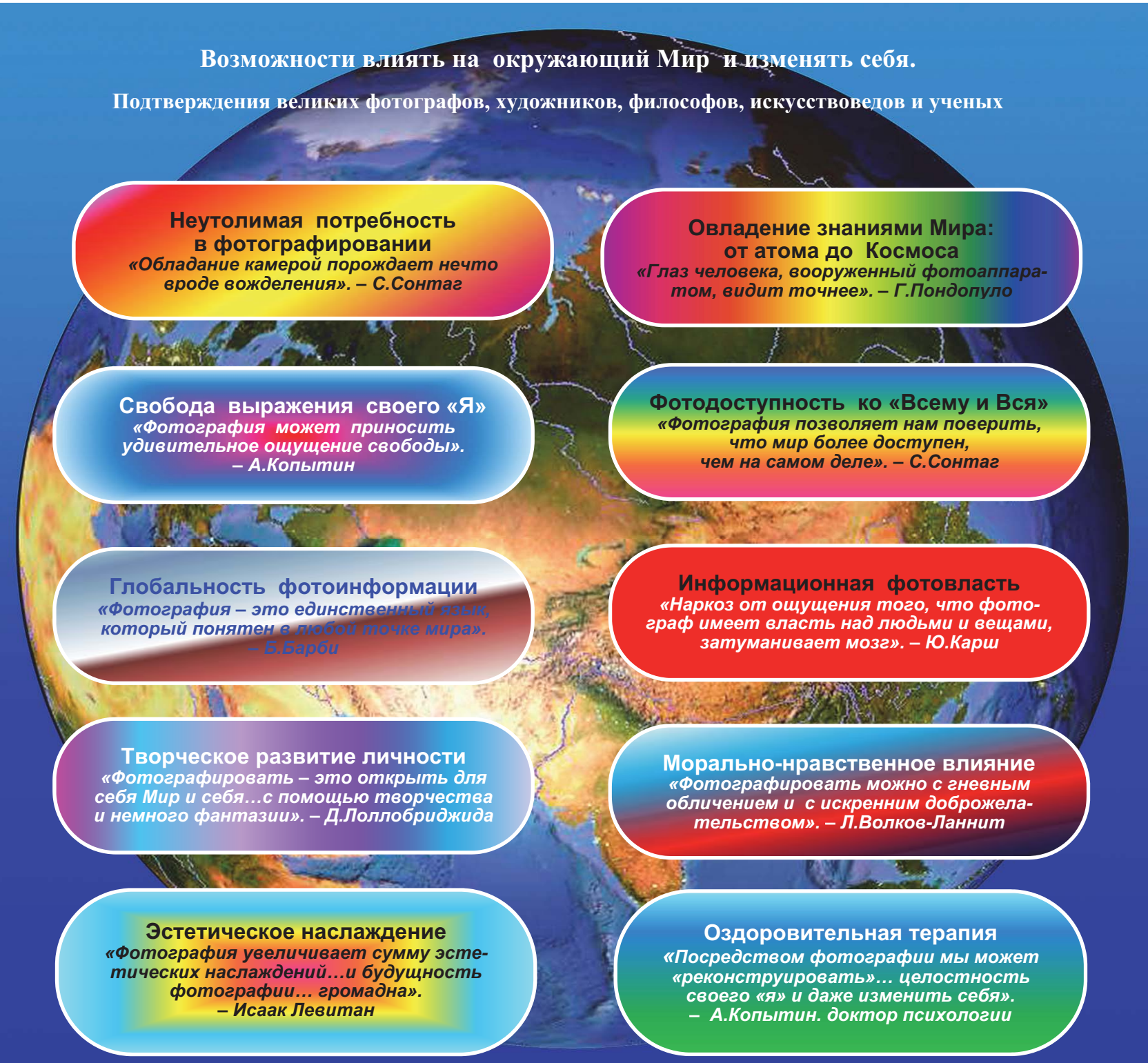
13. Совершенное студийное световое оборудование

14. Использование компьютеров и программ художественного редактирования (Photoshop и др.)

15. Кибернетизированная фотопроекционная техника

16. Лазерная проекция фотоизображений




Возможности влиять на окружающий Мир и изменять себя.
Подтверждения великих фотографов, художников, философов, искусствоведов и ученых
Неутолимая потребность в фотографировании
«Обладание камерой порождает нечто вроде вожделения». – С.Сонтаг
Овладение знаниями Мира: от атома до Космоса
«Глаз человека, вооруженный фотоаппаратом, видит точнее». – Г.Пондопуло
Свобода выражения своего «Я»
«Фотография может приносить удивительное ощущение свободы». – А.Копытин
Фотодоступность ко «Всему и Вся»
«Фотография позволяет нам поверить, что мир более доступен, чем на самом деле». – С.Сонтаг
Глобальность фотоинформации
«Фотография – это единственный язык, который понятен в любой точке мира». – Б.Барби
Информационная фотовласть
«Наркоз от ощущения того, что фотограф имеет власть над людьми и вещами, затуманивает мозг». – Ю.Карш
Творческое развитие личности
«Фотографировать – это открыть для себя Мир и себя…с помощью творчества и немного фантазии». – Д.Лоллобриджида
Морально-нравственное влияние
«Фотографировать можно с гневным обличением и с искренним доброжелательством». – Л.Волков-Ланнит
Эстетическое наслаждение
«Фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений…и будущность фотографии… громадна». – Исаак Левитан
Оздоровительная терапия
«Посредством фотографии мы может «реконструировать»… целостность своего «я» и даже изменить себя». – А.Копытин. доктор психологии

Фотография – зеркало Мира

**«Всё в мире существует для того,
чтобы быть запечатленным на фотографии»** – Сьюзен Сонтаг.

МИР Всё в мире существует для того, чтобы быть запечатленным на фотографии. – Сьюзен Сонтаг.

ИСТОРИЯ Фотография – это физическая, осязаемая связь с каким-либо моментом истории. – Том Энг.

ЯЗЫК Фотография – единственный язык, который понятен в любой точке мира.– Бруно Барби.

ИСТИНА Фотография – дитя природы: она режет правду без пощады и жалости. – Сергей Левицкий.

ВРЕМЯ Фотография фиксирует вечность. – Али Смит.

НАУКА Путь фотографии близок пути науки, а фотограф приобретает сходство с изыскателем. – Зигфрид Кракауэр.

ИСКУССТВО Фотография – это, прежде всего, искусство, …средство самовыражения. – Анри Картье-Брессон.

МАРКЕТИНГ Продавая ваши снимки, вы должны продавать мечту. – Ли Фрост.

Фотография – зеркало Человека

«Фотография – инструмент самоутверждения». – Сьюзен Сонтаг.

НАЗНАЧЕНИЕ Фотография – основное средство, помогающее человеку понять человека. – Эдвард Стейхен.

ЖИЗНЬ Фотография – сама жизнь. – Александр Лапин.

КАМЕРА Фотоаппарат имеет собственные мысли о фотографии. – Джон Жарковский.

ЛЮБОВЬ. Фотоаппарат дает мне возможность показать, что я люблю в этом мире, и что ненавижу. – Гордон Паркс.

СОВЕСТЬ Фотография бесстыдна по своей натуре. – Геннадий Копосов, Лев Шерстенников.

ДЕНЬГИ Почти все великие фотографии …всегда делались ..ни во имя наживы. – Альфред Стиглиц

СТРАХ С камерой в руках я не знаю страха. – Альфред Эйзенштадт.

ВОЗРАСТ Фотографы обычно живут до старости. – Себастио Салгадо.

Фотоискусство Новой Эпохи в роли всеохватывающего вида искусства

Фотоискусство вторглось в «Храм классических искусств» в XIX веке самым поздним гостем. При этом недоброжелателей оказалось на много больше, чем сторонников. Журналы стран Европы высмеивали фотографию в карикатурах. Возмущенные критики и деятели искусства выступали с уничтожающей критикой фотографии, категорически отвергая её возможность предстать полноценным видом искусства, характеризуя её как «механическое искусство».

Копирующая техническая основа фотографии противоречила эстетическому утверждению Аристотеля о том, что произведения искусства рождаются в воображении художника: **«Искусство – это то, чего нет в реальности»**.

Искусствоведов середины XIX века не убеждали ни акварельно-пикториальные фотопейзажи, ни аллегорические постановочные сюжеты типа «Два пути жизни», «Юдифь и Олоферн» О. Рейландера (1857), ни художественный авторитет известных художников, перешедших из изобразительного искусства в фотографию.

Новейшая история восстановила справедливость. В настоящее время фотоискусство почитаемо как подлинный вид искусства.

Каково же место фотоискусства в Храме искусств в начале XXI века?

В эпоху Ренессанса, работая над трактами о живописи, Леонардо да Винчи выполнил искусствоведческое исследование. Он убедительно доказал информационное преимущество живописи перед всеми другими классическими видами искусства: скульптурой, архитектурой, поэзией, музыкой.

Если воспользоваться методом Леонардо да Винчи и сравнить фотоискусство с другими видами искусства, открывается очевидная истина. Современное фотоискусство в целом, включая программы графического редактирования, обладает несомненным приоритетом по ряду базовых общественно-важных критериев.

Критерии приоритетности фотоискусства

1. **Единый понятный всем людям визуальный и композиционный язык фотоискусства вне национальных, политических и экономических разобщений.**
2. **Всемирная массовость фотоискусства.**
3. **Доступность освоения и творчества.**
4. **Универсальность жанров и тематики.**
5. **Служение киноискусству, видео и телевидению.**
6. **Потребность фотоискусства другими искусствами.**
7. **Полная кибернетизация фотопроцессов.**

Ажиотаж вокруг расплодившихся фотосайтов, фотовыставок и конкурсов, гигантские тиражи фотолитературы, беспрецедентный интерес к Фотошопу, а главное, – массовая доступность цифровой фотографии, – всё это стремительно, по мерам Истории, вознесло фотоискусство на высший пьедестал в Храме изобразительных искусств.

Фотоискусство стало необходимым всем, начиная от производства материальной продукции и сферы услуг с необходимостью их фоторекламы и заканчивая потребностями классических искусств в их полиграфических и рекламных изданиях.

Фотоискусство проникло в «Святая Святых» – внутрь самих классических видов искусств.

Театр, пейзажная живопись, литература, музыка сами стали нуждаться в фотоискусстве для эстетического усиления своих произведений.

«Метод Леонардо», примененный к сравнительному анализу достоинств фотоискусства и других искусств, приводит к поразительному вердикту:

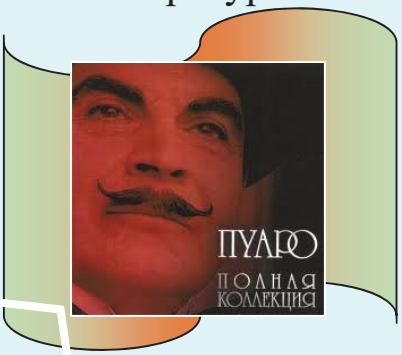
Фотоискусство Новой Эпохи стало самым приоритетным, необходимым и всеобщим видом искусства.

Охват и отражение фотоискусством других видов искусства

Живопись

Театр

Литература



Скульптура

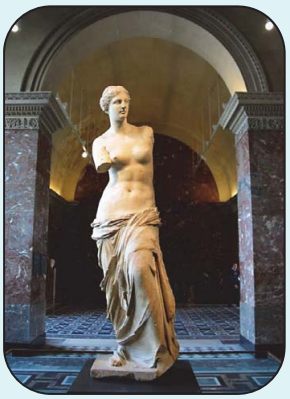
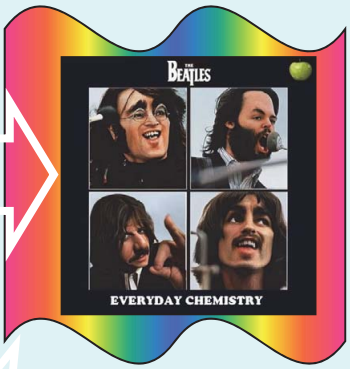


Фото-искусство

Музыка



Танцы

Телевидение

Кинематограф

Этапы развития фотографии от фотодокумента к фотоискусству

Современное фотоискусство, на первый взгляд, представляет хаос фотографических направлений, жанров и всевозможных стилей. Однако существуют «волшебные ключики», способные совместно различить и выделить в фотографическом хаосе генеральные направления фотоискусства. Такими «ключами» являются **принцип историзма и логический системный подход.**

Для творческого фотографа осознание генеральных направлений современного фотоискусства означает понимание своего места и предназначения во всемирном историческом пути фотоискусства. Ему даются ответы на вопросы: «Кто Я?»…»Какой Я?»... «Где Я?»… «Куда направляюсь?».

Многие успешные фотографы имели художественное образование. Поэтому не случайно новорожденная фотография копировала классическое искусство. Фотопортреты 40-50-х годов XIX в. фактически повторяли живописные портреты с классическими атрибутами: античные колоны, ниспадающие портьеры, романтические фоны, манерные позы.

В середине 19-го века на родине фотографии во Франции возникло принципиально новое модернистское направление изобразительного искусства – импрессионизм. Первая выставка импрессионистов с успехом прошла в Париже в фотосалоне самого Феликса Надара – знаменитейшего фотографа Франции. С этого момента фотоискусство вступает в модернистский этап своего развития – пикториализм. Подражая импрессионизму, пикториальная фотография характерна мягким фокусом и размытостью, а также «благородной» печатью.

В XX веке в Европе возникает фото-направление «Новое ви́дение», рожденное под влиянием Баухауза и советского конструктивизма.

В начале XX века в Америке и Европе рождается направление «документальная фотография». В отличие от фотожурналистики, отражающей сиюминутные новости, документальная фотография (как фотоискусство) обращается к социальным и историческим обобщениям, отражая характерные черты эпохи.

В XX-XXI вв. художественная фотография оказалась под сильным влиянием современного искусства. Возникает множество стилей: фотосюрреализм, поп-арт, гламур, винтаж и др.

Своеобразие развития фотоискусства привлекло внимание ряда видных философов и искусствоведов: Вальтер Беньямин, Сьюзен Сонтаг, Ролан Барт, Вилем Флюссер, Розалинд Краусс, Андре Руйе.

Известный мыслитель, испанский философ и эстетик Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) в эссе «О точке зрения на искусство» выдвинул гипотезу существования общего закона развития мирового искусства: **«Закон, предрешивший великие перевороты в живописи, на удивление прост. Сначала изображались предметы, потом – ощущения и, наконец, идеи... Три названных этапа – это три точки одной прямой».**

Выдающимся исследованием стал фундаментальный труд французского философа Андре Руйе «Фотография между документом и искусством», 2005 г. Его исследование фактически подтверждает закон «трех этапов» в развитии фотоискусства.

Первый этап. Фотография представляет собой «фотодокумент» и «фотовыражение», как запечатление «внешней реальности».

Второй этап. Художественная фотография приобретает чувственно выражаемые и воспринимаемые эстетические качества и субъективность.

Третий этап. Фотография становится «материалом» художников, носителем идей и концептуальности («интрасубъективности»).

Этапы развития фотоискусства
по «Закону Хосе Ортега-и-Гассет»

Первый этап начинается с момента открытия фотографии в 1839 г. Фотография стала средством показа реальных сюжетов. Этот период продолжается и в наше время в виде документально-художественной фотографии всемирных достопримечательностей, репортажной съемки, а также – популярных селфи.

Второй этап. Под влиянием импрессионизма фотография в конце XIX – начале XX вв. приобретает оригинальные черты пикториализма. Ставятся задачи выражать ощущения фотохудожника в пейзажной, жанровой и портретной фотографии.

Для достижения пикториальных эффектов фотографы использовали оптические и лабораторные методы (мягкорисующие объективы, фильтры, химическая обработка).

Третий (современный) этап развития мирового фотоискусства характерен становлением концептуального стиля. Под влиянием модерна, футуризма, символизма фотоискусство приобретает разнообразие и идейную оригинальность.

Изобретения компьютера и программ графического редактирования раскрыли необъятные просторы для концептуального творчества в синтезированных фотоизображениях и коллажах. Синтез фотоизображений открывает безграничные возможности фотофэнтези и фотосюрреализма, как концептуально осмысленного, так и абстрактно бессмысленного.

В наше время все этапы фотоискусства актуальны, взаимосвязаны между собой, влияют друг на друга и находятся в развитии.

1.2 Принципы и неписаные законы фотоискусства

Интуитивная методика фотографирования

Наступление нового тысячелетия ознаменовалось научно-технической революцией в фотографии. Традиционную светопись стремительно вытеснила цифровая фотография, которая в XXI веке стала всемирно доступной и массовой.

Каждый владелец камеры (планшета, смартфона) ощущает себя всемогущим творцом изображений, «таким» же, как и Бог, «создавший», как известно из Библии, все реальные объекты Мира и необходимый свет.

«Фотография неизбежно порождает некое покровительственное отношение к действительности. Мир, находящийся «там», оказывается «внутри» фотографии». (Сьюзен Сонтаг).

При этом всеобщая практика фотографии и фотоискусства осуществляется исключительно интуитивно «методом проб и ошибок». Все начинающие фотолюбители фотографируют по принципу «что вижу – то снимаю».

«Важная причина распространения интуитивного, а не основанного на знания фотографирования заключается в том, что фотосъемка – очень необременительный, моментальный процесс». (Майкл Фримен). **«Фотография – самая доступная из всех форм искусства. Это средство выражения, которым может пользоваться любой, оно не требует ни «золотых рук», ни выдающихся умственных способностей».** (Джон Хеджкоу).

Многочисленные пособия по фотографии наглядно демонстрируют снимками их авторов примеры «как снимать красиво», умалчивая о «настоящих законах» фотоискусства, обусловивших создание образцового фотошедевра.

С момента открытия фотографии и до наших дней многие знаменитые фотографы-мыслители, искусствоведы, психологи и философы) пытаются определить принципы и «законы» фотоискусства. Их суждения порою вступают в очевидные противоречия. Однако внимательное рассмотрение специализации фотографов и различающейся специфики жанра приводит к выводу, что их противоречивые суждения взаимно дополняют друг друга.

«Я признаю принципы…»
– провозгласил Анри Картье-Брессон.

«Путь фотографии близок пути науки».
– Зигфрид Кракауэр, философ, киновед.

«Фотография использует законы искусства, имеющего дело с плоскостью. Надо знать законы композиции, законы построения такого оформления плоскости. Это серьезный вопрос искусствоведения, о котором фотографы, как правило, не думают». – Вадим Гиппенрейтер, фотопейзажист.

«Значит, есть нечто, что позволяет делать фотошедевры, но по каким-то другим законам, отличным от «писанных законов» композиции». – Дмитрий Кораблев, фотограф, автор исследования «Фотокомпозиция и визуальное восприятие».

Неписаные законы фотоискусства

В поисках «нечто, что позволяет делать фотошедевры»

Непреложным фактом является то, что современное фотоискусство до сих пор не обладает своей общей теории и собственными законами, определенными в искусствоведческих исследованиях.

* Не определены базовые термины и понятия фотоискусства: **предмет фотоискусства, фотокомпозиция, качество и эстетические характеристики произведения фотоискусства, критерии оценки.**

* Отсутствует необходимый в практике фоторабот **Словарь терминов и понятий фотоискусства.**
* Не разработана **классификация стилей и жанров фотоискусства.**

* Не изучены и не систематизированы **законы фотокомпозиции** (общие и по её формам).
* Не описан **эстетический язык фотокомпозиции** (всеобщий и частный жанровый).
* Не известен **состав качества произведения фотоискусства**, его составляющие характеристики и их структурные связи.

Наука фотоискусства – по мерам «науковедения» (науки о науках) – ждет своего «революционного» прорыва, разрешения своей собственной «парадигмы».

Многие выдающиеся практики и теоретики фотографии: Ласло Мохой-Надь, Анри Картье-Брессон, Иоганн Иттен, Майкл Фриман, Майкл Лэнгфорд, Лидия Дыко, Моисей Наппельбаум, Вадим Гиппенрейтер, Александр Лапин, Дмитрий Кораблев, Александр Дегтярев, Юрий Транквиллицкий и др. признают необходимость научных знаний принципов и закономерностей фотоискусства.

«Если вы не способны, не обладая знаниями, создавать шедевры, то вам нужно искать знания» (Иоганн Иттен, Майкл Фриман). В существовании «собственных настоящих законов» фотоискусства был убежден её классик, практик и теоретик Ласло Мохой-Надь: **«Когда же фотография придет к полному осознанию и признанию своих собственных настоящих законов – изобразительное творчество будет доведено ею до такой высоты и совершенства, которых никогда нельзя достигнуть никаким ручным трудом».**

«Мы редко говорим о законах искусства, а скорее применяем менее категоричный термин «закономерность». – пишет Лидия Дыко, автор ряда книг о теоретических основах композиции в фотографии. В её работах термин «закономерность» применительно к композиции фактически не определен.

Суждения выдающихся успешных фотографов пользуются огромной популярностью в сети и служат указывающими «маяками-ориентирами» для фотолюбителей, желающих творить «шедевры».

Представительный массив существенных суждений о фотографии (свыше 500 цитат) собран автором в книге «МИР ФОТО. Неписаные законы» (Москва, 2015 г. www.fotoliga.ru).

Анализ коллективного афористического суждения (более 150 авторов) по 30 категориям (история, цели, принципы, искусство, эстетика, психология, этика, явление, случайность, свет, пространство, время, жанры, качество, фотограф, зритель и др.) позволяет обнаружить стремление классиков фотографии осознать и определить общие закономерности фотоискусства.

Особый интерес представляют суждения о качестве фотопроизведения и составляющих его эстетических характеристиках (выразительность, красота, рациональность, оригинальность).

Основные принципы создания «хорошей фотографии»

Коллективно составленное «принципиальное» руководство видовой и событийной фотографии

«В мире, вероятно, существуют миллионы фотографов, и каждый год возникают биллионы фотографий, но как редко встречаются действительно хорошие и интересные работы…Зато очень много ухищрений, много подражания подражанию…Сколько пошлых и глупых трюков и эффектов!» – отметил классик американской фотонрафии Альфред Стиглиц.

Одной из причин, безусловно, было отсутствие каких-либо пособий по методике создания «хороших фотографий». **«Если бы я знал, как сделать хорошую фотографию, я бы делал это все время».** – искренно признался мастер гуманистической фотографии Роберт Дуано. Многие великие фотографы были уверены, что **«нет правил хорошей фотографии, есть просто хорошие фотографии».** (Ансел Адамс).

И вместе с тем в XX веке нашелся выдающийся фотограф, который отделил «мух от котлет» – ученические правила фотографии от её творческих принципов. **«Я признаю принципы, но ненавижу правила»** – заявил Анри Картье-Брессон. Большинство его фоторабот являются не просто «хорошими», а признаны шедеврами фотожурналистики.

«**Под принципами можно понимать законы восприятия. Они не сводятся к каким бы то ни было правилам. Они не от том, как должно «сочинять» изображение, а о том, как это сочинением воспринимается». –** полагает Александр Лапин.

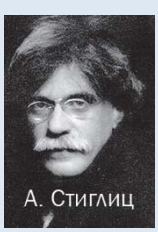
Методика создания «хороших фотографий» развивается, прежде всего, благодаря откровениям их авторов. Мудрые высказывания классиков о принципах фотоискусства, подобранные в соответствии с процессом съемки, составляют ключевую творческую методику, полезную для начинающего фотохудожника.

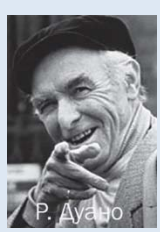
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ «ХОРОШЕЙ ФОТОГРАФИИ»

1. «Встреча двух творцов и главенство фотографа».

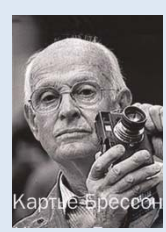
«Чтобы понять фотографию, нужно смотреть на неё как на встречу физической реальности мира с творческим воображением человека…где встречаются два творческих начала – мир и человек, встречаются как два равноправных соперника и сотрудника, обладающих разными средствами». – пишет Рудольф Арнхейм (теоретик фотоискусства).

Любая «хорошая фотография» – произведение двух творцов, среди которых в роли композитора главенствует фотограф. Реальный мир определяет содержание темы «хорошей фотографии». Творческое воображение фотографа придает теме эстетически значимую фотокомпозицию, способную преобразовать обычную фотографию в «хорошую», а иногда, и в шедевр. **«Умелый фотограф может хорошо сфотографировать что угодно».** – уверен Джон Жарковский.

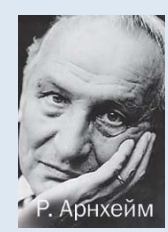

А. Стиглиц


Р. Дуано

Ансел Адамс


Картье-Брессон

А. Лапин


Р. Арнхейм

Д.Жарковский

Ман Рэй

Принципиальные советы классиков фотографии

Главный заключающий совет: ***«Будьте самым суровым своим критиком»***

2. Тема «хорошей фотографии» должна быть «замечательной».

Замечательность, интересность темы, найденной в реальном мире, – антипод банальности и предпосылка «хорошей фотографии».

«**Замечательные объекты дают замечательные снимки».** (Джим Цукерман).

«Чтобы сделать снимок, вам нужна камера, фотограф и, прежде всего, тема. Тема определяет интерес фотографа». (Ман Рэй).

3. Фотографическое видение открывает сущность объекта съемки

«Чтобы сделать хорошую фотографию молодой фотограф должен понять, что вызывает в нем сильные чувства. Он должен открыть свой собственный мир». (Билл Брандт).

«Когда я готов делать фотографию, я думаю, что я разглядел в моем сознании нечто такое, что буквально отражает некую истину. Я заинтересован чем-то, созданным внутри меня, более чем правдой, находящейся вовне». (Ансел Адамс).

«Чтобы «запечатлеть» мир, надо чувствовать себя втянутым в то, что ты вырезаешь через видоискатель». (Анри Картье-Брессон).

«Эта работа заключается во внимательном разглядывании, анализе и мышлении. Вы станете видеть вещи и области, которые ранее ускользали от вашего взгляда». (Брюс Бэрнбаум).

4. Главная ценность фотографии – достоверность.

«Фотограф сталкивается с неотвратимой правдой жизни, и так будет всегда». (Рагху Рай).

«Фотография – дитя природы: она режет правду без пощады и жалости». (Сергей Левицкий).

5. Роль композиции в передаче замысла фотографа

«Композиция должна быть предметом наших постоянных забот». (Анри Картье-Брессон).

6. Ответственный момент истории

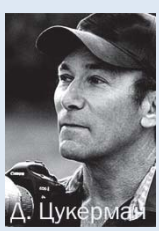
«Фотография – это физическая осязаемая связь с каким-либо моментом истории, точка откровения и артистическое рождение…Какой бы ни был объект, для великой фотографии требуется одна фундаментальная вещь: чтобы фотограф …был в ответственный момент на месте». (Том Энг).

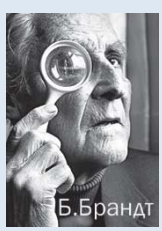
7. Случайность и готовность фотографа

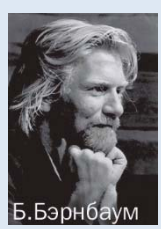
Фотография зависит от случайности ускользающей реальности. **«Хорошая фотография это всегда сюрприз. Как можно планировать или предвидеть сюрприз? Просто нужно быть готовым к нему».** (Марк Рибу). **«Успех фоторепортера – это счастливая случайность, помноженная на мастерство».** (Всеволод Тарасевич).

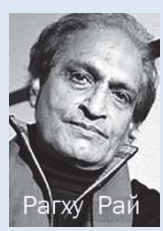
8. Суровая самокритика

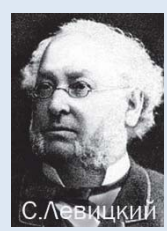
«Будьте самым суровым своим критиком… Вы должны непредвзято спросить себя: если бы вы были зрителем, остановились бы вы, что посмотреть на эту фотографию». (Брюс Бэрнбаум).

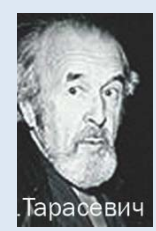












ФОТОЭСТЕТИКА

Принципы, теория и методика фотоискусства

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА 3
ПРЕДИСЛОВИЕ 4
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ **ОСНОВЫ ФОТОИСКУССТВОВЕДЕНИЯ** 6
Глава 1. **МИР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ФОТОИСКУССТВО** 6
1.1. Фотография в свете искусствоведения 6

«Фотографизация» мира людей и новые запросы 6
Система лично-общественного художественного фотовоспроизводства 7
Генеральные направления современного фотоискусства 8
Достижения СНТР обусловили «фотографизацию» человечества 10
Возможности изменять окружающий мир и себя 11
Фотография – зеркало Мира и Человека 12
Фотоискусство новой эпохи в роли всеохватывающего вида искусства 14
Этапы развития фотографии от фотодокумента к фотоискусству 16
1.2. Принципы и неписаные законы фотоискусства 18
Интуитивная методика фотографирования 18
Неписаные законы фотоискусства 19
Принципы «хорошей фотографии» наблюдаемой жизни 20
Принципы философии, актуальные в фотоискусстве 22
Фотография – мера каждого человека и всего мира 25
1.3. Фотоискусство. Специфика. Основные понятия 26
Место в искусствах и предназначение – «изменять и удваивать Мир и Себя» 26
Произведение фотоискусства 27
Предмет фотоискусства 28
Цель фотоискусства – «эстетический объект» 29
Функции фотоискусства 30
Фотография и фотоискусство: общее и различие 32
Фотоискусство и фотография на примерах «Портрет» и «Пейзаж» 33
Две категории фотографов: наблюдатели и творцы 34
Две идеологии фотоискусства: фотореализм и фотоидеализм 35

Глава 2. **ЖАНРЫ ФОТОИСКУССТВА** 36
Классификация жанров по направлениям фотоискусства. 36
Основные жанры фотоискусства. Краткие характеристики. 37
Портрет. Психологический фотопортрет. Имидж-портрет. Жанровый портрет. 38
Свадебная фотография. Детская фотография. Семейный портрет. Групповой портрет. 40
Автопортрет. Селфи. Фотостори. Лавстори. 42
Пейзажная фотография. Архитектурная фотография. Природно-архитектурный пейзаж. Городской пейзаж. 44
Аэрофотография. Панорамная фотография. Ночной пейзаж. Подземная фотография. 46
Фоторепортаж. Социальная фотография. Модная фотография. Фотоэротика. 48
Стрит-фотография. Папарацци-манера. Рекламная фотография. Предметная съемка. 50
Травел-фото. Фотоохота. Экстрим-фотография. Подводная съемка. 52
Натюрморт. Жанр «Предметы». Макросъемка. Стереофото. 54
Домашние питомцы. Дрессированные животные. Цветы. Композиции с цветами. 56
Фотоочерк. Слайд-фильм. Фотоколлаж. Фото-живописный коллаж. 58
Концептуальная фотография. Абстрактная фотография. Фотосюрреализм. Фэнтези-фотография. 60

Глава 3. **СТИЛИ ФОТОИСКУССТВА.** Краткие характеристики. **62**

Базовая классификация стилей фотоискусства 62

3.1. Художественные стили фотоискусства **63**
Стилевая система фотоискусства: от авторского до исторических стилей. 63
Арт-фото. Постмодернизм в фотографии. Классицизм. Пикториализм. 64
Концептуальная фотография. Абстрактная фотография. Фотосюрреализм. Фэнтези-фотография. 66
Deadpan. Минимализм. Kinfolk. Ваниль. 68
Гламур. Будуарный стиль. Гранж. Винтаж. 70
Pop-Art. Pin-Up. Фэшн-фотография. Ретро. 72

3.2. Техногенные стили фотоискусства **74**
Классификация техногенных стилей по методу и средству их формирования. 74
Пинхольный стиль. Монокле-пикториальный стиль. 75
Ломография. Мобилография. Стиль макрофотографии. Стиль микрофотографии. 76
Стиль Ч/Б фото. Монохромные стили. Стили ручной раскраски. Современные стили фотоколоризации. 78
Классический стиль портретной светописи. Стиль «Голливудский свет». 80
Стиль «Высокий ключ». Стиль «Низкий ключ». Стерео. 81

3.3. Авторский стиль и фотоискусстве **82**
Авторский стиль в фотоискусстве 82
Типы авторского стиля в фотоискусстве 83
Сравнение авторских стилей фотографии одного персонажа 84

3.4. Гендерная стилизация в фотоискусстве **86**
Гендерные типы фотографов 86
Гендерные специализации фотографов 87
Гендерная стилизация в фотоискусстве 88
Типичная гендерная тематика фотографов 89
Женская специфика тематики и методики фотосъемки 90
Мужская специфика тематики и методики фотосъемки 91

ЧАСТЬ ВТОРАЯ **ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФОТОИСКУССТВА** **92**

Глава 4. **ПСИХОЛОГИЯ ФОТОИСКУССТВА** **92**
О психологии фотоискусства 92
Существенные характеристики творческой личности фотографа 94
Факторы и условия, влияющие на процесс зрительного восприятия фотографии 95
Закономерности движения глаз при рассматривании фотоизображения 96
Основные этапы психологической деятельности в фотографии 97
Родственность двух сфер информации: зрительно-воспринимаемой и фотографической 98
Психология зрительного восприятия и фотография – общее и различие 99
Социально-психологические характеристики фотоискусства 102
Фото-психологическое открытие – две души портрета принцессы Дианы 106

Глава 5. **ФОТОЭСТЕТИКА – ВСЕОБЩАЯ ТЕОРИЯ ФОТОИСКУССТВА** **108**
Фотоэстетика – что это? 108
Фотоискусство и рождение фотоэстетики 109
Фотоэстетика – всеобщая теория фотоискусства 110
Объект художественной съемки и эстетическое отношение фотографа 112
Художественная идея и смыслы творческой фотографии 113
Общие смыслы фотоискусства 114
Техническая эстетика и теория дизайна – предшественники фотоэстетики 116
Фотоэстетика и техническая эстетика – общее и различие 117
Фотоэстетика и этика 118

Глава 6. **ЭСТЕТИКА ФОТОКОМПОЗИЦИИ** **120**

6.1. Феномен композиции в фотоискусстве **120**
Фотокомпозиция – что это? 120
Понятие композиции в реалистическом фотоискусстве 121
Неупорядоченность мира и композиционная задача фотоискусства 122
Художественные цели и средства формирования фотокомпозиции 123
Фактор «счастливая случайность» в формировании фотокомпозиции 124
Классы фотокомпозиции, обусловленные жанрами и творческим методом съемки 125
Классификация типов и форм композиции в фотоискусстве 126
Законы композиции в фотоискусстве 128
Понятия законов фотокомпозиции 129
Феномен композиции новостной фотографии 130
Особенности эстетики композиции новостной фотокомпозиции 131
Классическая постановочная композиция в фотоискусстве 132
Порядок формирования постановочной композиции в фотоискусстве 133

6.2. Эстетический язык фотокомпозиции **134**
Знаковая природа фотокомпозиции в свете семиологии 134
Композиционно-эстетический язык фотоискусства 135
Иконический, композиционный и эстетический языки фотоизображения 136
Явление иконического языка и сущность композиционного языка 137
Эстетическая характеристика композиции мнимого поля фотокартины 138
Композиционная система поля фотоизображения 139
Пример расшифровки эстетического кода фотокомпозиции 140
Пример анализа композиции фотографии «Гоголь в Риме среди художников» 142
Эстетический язык самой знаменитой фотографии «Портрет царской семьи Романовых» 144

6.3. Эстетика световой формы композиции **146**
Парадокс светописи в фотоискусстве 146
Место и роль световой формы композиции в фотоискусстве 147
Три пространства световой композиции 148
Базовые формы световой композиции в фотоискусстве 149
Закономерное системное формирование световой композиции 150
Классификация видов и форм световой композиции 151
Яркостная форма световой композиции 152
Спектральная форма световой композиции 153
Светотональная форма композиции 154
Эстетические значения светотональной формы фотокомпозиции 155
Светотеневая композиция – главная творческая кисть фотоискусства 156
Эстетические значения классических светотеневых форм фотокомпозиции 157
Контрастная форма светотеневой композиции 158
Рассеянная (градиентно-граничная) форма светотеневой композиции 159
Виды фотографических светов и система световой композиции 160
Эстетическая характеристика световой формы композиции 161

6.4. Эстетика колорита в фотоискусстве **162**
Цвет и человек 162
Ассоциативные характеристики цветовых тонов в фотоискусстве 163
Гармоничные сочетания цветовых тонов 164
Своеобразие колорита черно-белой фотографии и его эстетика 165
Эстетическое предназначение колористической формы фотокомпозиции 166
Пример эстетики колористической композиции фотографии античного сюжета 167

6.5 Творческое формирование фотокомпозиции 168
Формирование композиции в творческих пространствах воображения и реальности 168
Формирование композиции в пространстве изображения 169
Процесс формирования композиции в пространстве реальных предметов 170
Построение художественных форм композиции в пространстве изображения 171
Организация композиционного творчества в фотоискусстве 172
Процесс пошагового построения форм фотокомпозиции 173
Диалектика формирования композиции в фотоискусстве 174
Система процесса пошагового формирования композиции в фотоискусстве 175

Глава 7. КАЧЕСТВО РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ 176

7.1. Система качества фотографии 176
Ценность произведения фотоискусства 176
Качество фотопроизведения – что это? 177
Тайна качества произведения фотоискусства 178
Состав характеристик фотоизображения – суждения деятелей фотографии 179
Характеристики качества художественного фотоизображения 180
Модель системы качества реалистической художественной фотографии 181

7.2. Эстетическое качество произведения фотоискусства 182
7.2.1. Эстетические характеристики реалистической художественной фотографии 182
Задача определения эстетических характеристик произведений фотоискусства 182
Происхождение и природа эстетических характеристик фотопроизведения 183
Состав эстетических характеристик художественной фотографии 184
Типичное сходство – базовая документальная характеристика художественной фотографии 185

7.2.2. Оригинальность произведения фотоискусства 186
Сравнительно-историческая эстетическая характеристика фотопроизведения 186
Характеристика оригинальности. 187

7.2.3. Выразительность композиции художественной фотографии 188
Выразительность фотокомпозиции – главная функция реалистического фотоискусства 188
Состав характеристик выразительности композиции в фотоискусстве 189
Примеры выразительности композиционно сформированных образов сюжета 190

7.2.4. Красота произведения фотоискусства 192
Красота художественной реалистической фотографии 192
Система характеристики «красота фотографии» 193
Целостность композиции – общая и главная характеристика красоты фотоснимка 194
Примеры целостности фотокомпозиции 195
Гармония композиции в фотоискусстве 196
Формирование характеристик гармоничности в творческом процессе 197
Декоративность – элементарный уровень красоты фотоизображения 198
Законы характеристики декоративности и красоты 199

7.2.5. Рациональность в фотоискусстве 200
Система характеристики «рациональность» в фотоискусстве 200
Интуитивная и логическая методика определения рациональности фотокомпозиции 201
Формирование рациональности композиции на этапах творческого процесса 202
Примеры определения характеристики рациональности линейной и световой композиции 203

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. **ЭСТЕТИКА ЖАНРОВ ФОТОИСКУССТВА** **204**

Глава 8. **ЭСТЕТИКА ФОТОПОРТРЕТА** **204**

Культурная миссия художественного фотопортрета 204
Олицетворение в фотопортретах истории XIX-XX вв. 205
«Фотопортрет» – приоритетный жанр фотоискусства 206
Система жанра реалистического художественного фотопортрета 207
Общая характеристика фотопортрета по содержанию и форме 208
Сходство – базовая содержательная характеристика фотопортрета 209
Замаскированность и драматургия фотопортрета 210
Типичность художественного фотопортрета 211
Существенные характеристики личности человека, выражаемые в фотопортрете 212
Духовные характеристики человека, выражаемые в фотопортрете 213
Красота и красивость в портретном фотоискусстве 214
Рациональность красоты портретной фотографии 215
Светотеневая форма композиции и открываемое содержание портрета 216
Приоритетная выразительная роль световой композиции в портрете 217
Типовые студийные световые формы композиции головного мужского портрета 218
Типовые студийные световые формы композиции головного женского портрета 219
«Эстетический поединок» двух авторских стилей портретного фотоискусства 220

Глава 9. **ЭСТЕТИКА ФОТОПЕЙЗАЖА** **222**

Эстетический феномен природы в фотоискусстве 222
Зарождение искусства пейзажной фотографии 223
Проблемы пейзажного фотоискусства 224
Жанровые направления пейзажного фотоискусства 225
Композиция пейзажной фотографии и её «Гордиев узел» 226
Формирование композиции пейзажа в двух пространствах 227
Эстетически воспринимаемые уровни красоты природы и её пейзажей 228
Эстетические характеристики пейзажной фотографии 229
Выразительность композиции в пейзажной фотографии 230
Типовые характеристики выразительности пейзажной фотографии 231
Язык выразительности композиции пейзажной фотографии 232
Характеристика красоты пейзажной фотографии 235
Композиционно-эстетический язык красоты пейзажной фотографии 236

Глава 10. **ЭСТЕТИКА ФОТОНАТЮРМОРТА** **238**

Фотонатюрморт – феномен среди жанров фотоискусства 238
Зарождение искусства фотонатюрморта 239
Жанрово-тематический репертуар фотонатюрморта 240
Художественные стили и этапы развития искусства фотонатюрморта 241
Количественные классы состава композиции фотонатюрморта 242
Композиция и эстетика фотонатюрморта 243
Идейный смысл фотокомпозиции натюрморта 244
Театрально-сценический характер натюрморта 245
Системное устройство композиции фотонатюрморта 346
Общий композиционно-эстетический шифр фотонатюрморта. 247

Словарь «ФОТОЭСТЕТИКА» **248**

ПРИЛОЖЕНИЯ **280**

Хронология открытий и достижений фотографии XIX-XXI вв. 280
Триединое рождение фотографии 282
Фотоискусство в зеркале афористики. «Неписаные законы». *Цели и принципы фотоискусства. Фотограф-художник. Творческая съемка. Композиция. Эстетика. Произведение фотоискусства. Зритель.* 284
Надар – величайший фотограф-легенда XIX века. 290
«Король фотографов и фотограф королей» – Сергей Левицкий 292
Альфред Стиглиц – человек, открывший Миру глаза на фотоискусство 294
Анри Картье-Брессон – «поэт фотографии». 296
Великие фотолюбители Российской империи – семья Романовых 298
Великий фотолюбитель Великобритании Королева Елизавета II 300
Великий фотолюбитель Таиланда король Рама IX 301
Первая фотография, расколовшая мир и предвосхитившая постановочное фотоискусство – «Два пути жизни» 302
Тайна самого первого портрета человека на снимке Дагера «Париж. Бульвар дю Тампль».1838 г. 304
Тайна знаменитого «агрессивного» портрета Уинстона Черчилля «Рычащий лев». 305
Самые дорогие снимки в истории фотографии 306

БИБЛИОГРАФИЯ **308**

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ **310**

ОГЛАВЛЕНИЕ **311**

Благодарности **316**

Об авторе **317**

Резюме на английском языке **318**