

Репрезентация образа музыканта в искусстве фотографии

Влазнюк Н.И.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

В статье раскрываются особенности воплощения образов музыкантов в творчестве европейских фотографов, выявляются основные способы передачи музыкального содержания, а также рассматриваются изобразительно-выразительные средства, используемые авторами фотопортретов. Изображая эмоциональный опыт, связанный с музыкой, фотографы стремятся запечатлеть выражения лиц, жесты, позы музыкантов, которые свидетельствуют о глубокой погруженности исполнителей в музыкальный мир, заставляют зрителей глубоко прочувствовать характер исполняемой музыки. Создателям портретов музыкантов удается преодолеть статичность фотографии и получить эффект подвижности и музыкального звучания благодаря применению технических приемов и выразительных средств фотографии (покадровой съемки, мультиэкспозиции, световой графики и др.). Использование фоторедакторов позволяет творцам визуализировать абстрактные музыкальные идеи. Анализируя фотопортреты музыкантов-инструменталистов, автор приходит к выводу о том, что изображение музыкального инструмента на таких снимках не всегда служит репрезентацией музыкальной идеи – музыкальный инструмент может выступать лишь в качестве атрибута профессиональной принадлежности портретируемого. Фотографические образы музыкантов, несмотря на кажущуюся достоверность и реальность, воплощают в себе авторское видение, что подтверждают рассмотренные в статье фотоработы: серии фотографий В. Вяткина «Властители музыкальных сфер. Характеры и настроения от piano до forte», «"Валькирия" Рихарда Вагнера в крупных планах дирижера Кента Нагано», портреты классических музыкантов Н. Лунда, С. Бёрна, К. Барды, фотопортреты музыкантов Хельсинкского филармонического оркестра М. Рантанена и др.

Ключевые слова: музыкальная (концертная) фотография, образ музыканта, дирижер, эмоции, музыкальный инструмент, музыкальное движение, технические средства фотографии.

(Искусство и культура. – 2021. – № 4(44). – С. 24–28)

Presentation of the Image of a Musician in the Art of Photography

Vlazniuk N.I.

Education Establishment "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk

The article reveals the embodiment features of the images of musicians in the work of European photographers, identifies the main ways of transferring musical content, examines the pictorial and expressive means used by the authors of photographic portraits. Depicting the emotional experience associated with music, photographers strive to capture the facial expressions, gestures, postures of the musicians, which testify to the deep immersion of the performers in the musical world, make viewers feel deeply the nature of the music being played. The creators of portraits of musicians manage to overcome the static nature of photography and obtain the effect of moving images and musical sounds through the use of techniques and expressive means of photography (time-lapse photography, multiple exposure, light graphics, etc.). The application of photo editors allows creators to visualize abstract musical ideas. Analyzing photographs of instrumental musicians, the author comes to the conclusion that the image of a musical instrument in such photographs does not always represent a musical idea – a musical instrument can only act as an attribute of the professional belonging of the person being portrayed. Photographic images of the musicians, despite the seeming authenticity and reality, embody the author's vision, as evidenced by the photographs reviewed in the article: a series of photographs by V. Vyatkin "Masters of the Musical Spheres. Characters and Moods from piano to forte", "'Valkyrie' by Richard Wagner in close-up plans of conductor Kent Nagano", portraits of classical musicians by N. Lund, S. Burne, K. Barda, photographs of musicians of the Helsinki Philharmonic Orchestra by M. Rantanen, etc.

Key words: musical (concert) photography, the image of a musician, conductor, emotions, musical instrument, musical movement, technical means of photography.

(Art and Cultur. – 2021. – № 4(44). – P. 24–28)

Адрес для корреспонденции: e-mail: rus.jazyk@gmail.com – Н.И. Влазнюк

Музыкальная фотография представляет собой вид фотографии, занимающий прочные позиции в современной визуальной культуре. В музыкальной индустрии визуальные образы становятся важным компонентом музыкальной продукции, будь то фотографии исполнителей, обзоры концертов, обложки музыкальных альбомов, афиши выступлений или абстрактные изображения с музыкальными инструментами. Тем не менее в искусствоведческой литературе феномен музыкальной фотографии практически не нашел отражения.

Отдельные вопросы, касающиеся работы фотографов, занимающихся съемкой музыкальных мероприятий, а также репрезентирующих в своих работах музыкальные объекты, освещаются в зарубежной прессе. Так, российский фотограф Александр Иванов, много лет осуществляющий съемку концертов классической музыки, в интервью журналу «Российское фото» отмечает, что задачей фотографа является передача настроения: «Мне кажется, что заказчик ждет передачи настроения. Потому что если бы он хотел снять портрет, то мы бы пошли в студию и наделали кучу красивых портретов. ... Вот, к примеру, Вадим Репин, наш самый известный скрипач, говорит, что он, посмотрев на фотографии, может иногда сказать, что за произведение он играл в момент съемки. И в первую очередь я, конечно же, гонюсь за эмоциями. Именно они являются целью» [1].

В статье Дж. Брассингтон «Прекрасный вид искусства: музыкальная фотография, и почему ее стоит ценить» («A Beautiful Art Form: Music Photography and Why it Should be More Valued») приводятся мнения британских музыкальных фотографов Стива Джонстона, подчеркивающего чрезвычайную важность музыкальной фотографии в индустрии, так как она не только «играет огромную роль в постоянном продвижении и маркетинге любой группы или исполнителя», но и «приближает исполнителя к поклонникам, определяя эмоции его музыки или выражая послание», и Стивена Хэддока, предполагающего, что изображение дает людям то, «с чем они связаны, что чувствуют и с чем взаимодействуют» [2].

Фотограф Дэвид Петерсон в статье «Репрезентация невидимых предметов: как фотографировать музыку» («Representing invisible subjects: How to photograph music») рассматривает несколько подходов к созданию музыкальной фотографии и передаче идеи музыкального звучания и гармонии: фотографирование музыкального инструмента, музыканта или людей, переживающих музыкальный опыт.

Цель исследования – выявить специфику репрезентации образов музыкантов средствами фотоискусства.

Инструмент как атрибут музыканта. Говоря о передаче идеи музыки на фотографии, Д. Петерсон обращает внимание на существование сильных визуальных ассоциаций с музыкой, возникающих в воображении зрителя, смотрящего на изображение какого-либо музыкального инструмента. Однако, по мнению фотографа, наличие музыкального инструмента на фотографии не является однозначным признаком «музыкальности» фотографии: «...мы видим музыканта, держащего свой инструмент. Это портрет – он кое-что говорит нам о музыканте, но не обязательно говорит “музыка”. Персонаж держит гитару, поэтому мы понимаем, что он музыкант, но изображение на самом деле связано не с музыкой, а с человеком» [3].

Примером подобных музыкальных фото-портретов, в которых инструмент служит лишь атрибутом, указывающим на профессиональную принадлежность портретируемого и его связь с миром классической музыки, могут служить многочисленные работы датского фотографа Николая Лунда (Nikolaj Lund), известного сериями фотографических портретов классических музыкантов и оркестров (рис. 1, 2). В фотоработах Николая Лунда музыканты представлены не в естественной среде (например, на сцене концертного зала или в процессе игры на музыкальном инструменте), а вне контекста классической музыкальной обстановки: на фоне природных и городских ландшафтов, на крыше зданий или погруженными в воду, в необычных позах и т.д. Свободный стиль фотографий Николая Лунда, его уникальный подход к изображению исполнителей классической музыки служат свидетельством «музыкальной страсти» самого автора, который также является профессиональным виолончелистом.

Эмоции как средство передачи музыкального содержания. Важным условием передачи идеи музыки на фотографии является передача эмоций. Фотограф Д. Петерсон подчеркивает: «Музыка – это эмоциональное переживание, а это означает, что нам нужно увидеть эту эмоцию, прежде чем мы действительно сможем совершить прыжок от звука к музыке. Таким образом, выражение лица музыканта может рассказать нам о многом: если в его выражении нет эмоций, мы можем так же легко представить, что он просто настраивает гитару или играет несколько отдельных аккордов, а не играет реальную песню» [3].

Выражение лица музыканта, запечатленное на фотографии, указывает на тесную связь музыки и эмоционального опыта. Британский фотограф Сиси Бёрн (Sisi Burn),

специализирующаяся на фотосъемке концертов классической музыки (рис. 3, 4), необходимым условием получения высокохудожественных кадров, будь то изображение дирижера, солиста или оркестра, считает способность уловить и отразить саму суть выступления. Ее творческий девиз, обращенный к музыкантам, звучит так: «Ваша страсть к музыке – моя страсть. Ваш артистизм – мое вдохновение. Эмоции вашего выступления – душа моей фотографии» [4].

Ярким примером воплощения музыки посредством передачи эмоций исполнителей является серия работ российского фотографа Владимира Вяткина, посвященная выдающимся дирижерам, – «Властители музыкальных сфер. Характеры и настроения от piano до forte» (2009) (рис. 5). Выполненные в черно-белой палитре крупноплановые фотопортреты с потрясающим мастерством и трепетным отношением к музыке передают специфику дирижерского творчества.

Разнообразные движения рук, мимика и взгляды, запечатленные фотографом, воплощают предельное душевное напряжение, высокий накал эмоций, которые испытывает дирижер в процессе создания своей интерпретации музыкального произведения, «повелевая» музыкальной стихией и увлекая оркестр и слушателей в бесконечный мир музыкальных переживаний.

Еще одна фотосерия Владимира Вяткина являет собой результат решения творческой задачи, которую поставил перед собой автор: «Передать музыку Вагнера через человеческие состояния» [5]. Художественность серии «“Валькирия” Рихарда Вагнера в крупных планах дирижера Кента Нагано» (2010) (рис. 6) определяется ее содержательно- и формально-эстетическими характеристиками: драматизмом сюжета, мощной энергетикой запечатленной творческой деятельности, динамичностью поз и ярко выраженными психологическими состояниями персонажа, светотональным единством композиции. В «застывших» кадрах фотографу удалось воплотить образы музыки, воспринимаемые зрителем на чувственном уровне, передать незримую сущность музыки, совместив «сложную музыкальную логику композитора и эмоционально-дирижерский диапазон Кента Нагано» [6]. Для самого автора процесс съемки дирижера стал опытом познания музыки Вагнера, о чем он говорил в одном из интервью: «На каком-то этапе я считал эту фотосерию для себя некой вершиной осознания музыки. Через дирижерский и человеческий диапазон Кент Нагано постарался передать

логику мышления композитора Вагнера. Кент Нагано как дирижер не производит ни одного лишнего жеста или неясного движения. Для меня понимание музыки Вагнера во многом определил именно он, его прочтение и драматургия. ...Дирижер в музыке – это вершина, “властитель музыкальных сфер”» [7].

Выдающийся британский фотограф Клайв Барда (Clive Barde, род. в 1945 г.) известен многочисленными снимками классической музыки и исполнительских искусств (оперы, балета и театра). В коллекции Барды более миллиона фотографий исполнителей, композиторов и дирижеров, созданных за более чем пятьдесят лет профессиональной карьеры. Большинство из них – снимки музыкантов в действии, где яркое визуальное воплощение получает то высокое напряжение, которое испытывает исполнитель, воспроизводя художественно-содержательные эмоции, заложенные композитором в музыкальное произведение. Избранные фотографии музыкантов Клайва Барды были опубликованы в сборнике под названием «Performance!» лондонского издательства Peter Biddulph [8]. Сильные художественные образы, передающие погруженность исполнителей в музыкальный мир, их отрешенность от внешнего мира, заставляют зрителей глубоко прочувствовать характер исполняемой музыки.

Такая глубина и сила художественного воздействия работ Клайва Барды обусловлена интересом фотографа к самой музыке, объемом исследований и подготовки, проводимых им перед тем, как приступить к фотосъемке. Несмотря на кажущуюся несовместимость музыкального и фотоискусства (аудиального и визуального, динамического и статического), фотографии музыкантов Клайва Барды рожают ощущение звучания. А фотографии дирижеров считаются одними из самых успешных его работ. Как замечает автор критического обзора о творчестве фотографа Ш. Хиггинс, процесс создания музыки также отличается яркой визуальностью. Одной из причин, по которой просмотр живого выступления музыкантов является более захватывающим, чем прослушивание записи, Ш. Хиггинс считает сам опыт наблюдения за физическим процессом создания музыкального звука: «вид человеческой плоти, сталкивающейся со слоновой костью, жилами или металлом, иногда с силой»¹ [9]. «Одна из ветвей музыкальной деятельности – дирижирование – является чисто визуальным, безмолвным искусством, смысл которого заключен в жестах и позах» [9], – пишет Ш. Хиггинс.

¹Из слоновой кости изготавливают накладку для клавиш фортепиано, из овечьих жил – струны скрипки.

По словам Клайва Барды, существует тесная взаимосвязь между тем, как музыка «движется», и решающей долей секунды, в которую можно сделать хороший снимок. «Есть повествовательные отрывки, есть пики и впадины. Фотографии создаются на пиках, кульминациях» [9].

Убедительные в своей насыщенной эмоциональной экспрессии фотоработы Барды, передающие ощущение музыкального движения в неподвижных изображениях музыкантов, концентрируют в себе всю мощь музыкального искусства (рис. 7, 8).

Описывая собственный творческий опыт, Клайв Барда проводит параллели между фотографированием и воспроизведением музыкального произведения: «Ноты на странице, точки предназначены для музыкантов, так же как опыт наблюдения за музыкантом – для меня. Мне нужно как можно ярче передать то, что я переживаю, подобно тому как музыкант передает свой музыкальный опыт аудитории» [9].

О глубокой вовлеченности самого фотографа в процесс исполнения музыки, стремлении передать в визуальных образах «одержимость» исполнителей музыкой даже тем зрителям, которые не разбираются в ней, свидетельствуют комментарии автора к своим работам. Приведем несколько примеров. Так, снимок Леонарда Бернштейна, дирижирующего Нью-Йоркским филармоническим оркестром в апреле 1972 года в Королевском Альберт-холле, стал для Клайва Барды «воплощением невыразимого экстаза, который музыка может вызвать как у слушателя, так и у исполнителя» [10] (рис. 9). О фотографии немецкого оперного певца Дитриха Фишера-Дискау, исполняющего вокальный цикл для голоса и оркестра «Песни об умерших детях» Г. Малера, Барда высказался следующим образом: «Величайший певец в мире, исполняющий “Песни об умерших детях” Малера. Я чувствую, что его тело и выражение лица идеально отражают эмоции в словах и музыке, которую он поет» [10] (рис. 10).

Красота фотографии, на которой запечатлен финский дирижер Эса-Пекка Салонен, дирижирующий оркестром «Филармония» в опере «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока в Королевском фестивальном зале (октябрь 2012 года), по мнению автора, заключается в отражении момента тишины в музыке с впечатляющей интенсивностью и сосредоточенностью [10] (рис. 11).

Таким образом, творческий метод погружения в музыкальное событие, применяемый Клайвом Бардой, позволил ему создать выразительные фотографические репрезентации музыкального искусства.

Движение и энергия музыкального исполнения. Портреты музыкантов, воплотившие энергию оркестровой музыки, были выбраны ключевым элементом концепции дизайна бренда Хельсинкского филармонического оркестра. В 2015 году оркестром, состоящим из 102 музыкантов, под управлением главного дирижера Джона Сторгардса (John Storgårds), в сотрудничестве с финской студией графического дизайна «Bond» и финским фотографом Марко Рантаненом (Marko Rantanen) была выпущена серия фотографий, а также другой полиграфической продукции с целью продвижения бренда и формирования нового визуального имиджа оркестра. Дизайнеры и фотограф попытались передать «силу и мощь» оркестрового выступления и одновременно подчеркнуть индивидуальность и значимость каждого исполнителя. Именно движения и эмоции полностью слившихся со своими инструментами солистов оркестра стали визуальным воплощением поразительной виртуозности этого грандиозного музыкального «организма».

Фотопортреты музыкантов (рис. 12), созданные Марко Рантаненом, воплощают индивидуальное мастерство каждого оркестранта, но одновременно эмоциональную силу музыки и ее динамические качества. Благодаря использованию приема покадровой съемки и мультиэкспозиции фотографу удалось запечатлеть движение и энергию музыкального исполнения, рождая у зрителей ощущение «слышимой» игры на музыкальных инструментах, преодолеть статичность и безмолвность фотографического изображения, воплотить ритм и звучание музыкальных инструментов оркестра. Кроме того, черно-белое исполнение фотопортретов усиливает их визуальное воздействие и вместе с тем обеспечивает коммуникативную глубину.

Абстрактное представление музыкальной идеи подразумевает использование световых эффектов, изображение абстрактных линий посредством фоторедакторов.

Применяя длинную выдержку и светодиодную подсветку, фотографы передают динамику музыкального движения («музыкальные метаморфозы») (рис. 13).

Так, например, польский фотограф Кшиштоф Грабовский с помощью длительной выдержки и световых эффектов в яркой художественной форме передал атмосферу, царящую во время живых выступлений джазовых коллективов (рис. 14) на фестивале «LOTOS Jazz Festiwal Bielska Zadymka Jazzowa». Длинные вертикальные световые следы от осветительных приборов сцены, запечатленные

на фотографии, вызывают у зрителя ассоциацию с характерным для джаза синкопированным ритмом. Одновременно размытые фигуры джазовых исполнителей, проступающие сквозь разноцветную световую дымку, напоминают импрессионистские образы, воспроизводящие эффекты освещения для передачи впечатлений, источником которых является звучащая музыка.

Абстрактное изображение музыки как волшебного потока звуков, состоящего из графических линий, как бы зарождающихся на кончиках пальцев музыканта-виртуоза и струящихся с клавиш фортепиано, представлено на фотографии выдающегося китайского пианиста Лан Лана, сделанной немецким фотографом Детлефом Шнайдером (Detlef Schneider) (рис. 15). Помимо очевидных визуальных символов (фигура музыканта и музыкальный инструмент), присутствующих в кадре и дающих зрителю ключ к расшифровке изображенной ситуации, свойства музыкальности и динамичности фотографии придают именно изобразительные эффекты, которые позволяют зрителю осуществить мысленный перевод визуального образа в слуховой.

Закключение. Следовательно, фотообраз музыканта, несмотря на кажущуюся достоверность и реальность, преломляется сквозь призму авторского видения и выразительных возможностей фотоискусства. Репрезентация образа музыканта в произведениях фотографов основывается, прежде всего, на передаче эмоционального опыта, связанного с музыкой. Фотографы стремятся запечатлеть на снимках эмоциональные переживания, возникающие в процессе исполнения музыки (через мимику, позы, жесты исполнителей). Кроме того, образы музыкантов, снятых в процессе игры на музыкальных инструментах, могут воплощать динамические свойства музыки, движение мелодических линий. Для достижения эффекта подвижности изображения, а также визуализации абстрактной музыкальной идеи фотографии

прибегают к техникам покадровой съемки, мультиэкспозиции, длительной выдержки, размывов изображения, световым эффектам, использованию фоторедакторов. Однако наличие музыкального инструмента как атрибута профессиональной принадлежности объекта съемки не всегда свидетельствует о «музыкальности» созданного фотографом образа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александр Иванов: классическая музыка требует от фотографа тишины [Электронный ресурс] // Российское фото. – Режим доступа: https://rosphoto.com/portfolio/aleksandr_ivanov_klassicheskaya_muzyka_trebuet_ot_fotografa_tishiny-8281. – Дата доступа: 19.06.2021.
2. Brassington, J. A Beautiful Art Form: Music Photography and Why it Should be More Valued [Electronic resource] / J. Brassington // Impacter. – Mode of access: <https://impakter.com/beautiful-art-form-music-photography-valued/>. – Date of access: 29.05.2021.
3. Peterson, D. Representing invisible subjects: How to photograph music [Electronic resource] / D. Peterson // Digital Photo Secrets. – Mode of access: <https://www.digital-photo-secrets.com/tip/6715/represent-invisible-subjects/>. – Date of access: 11.05.2021.
4. Sisi Burn Photography [Electronic resource]. – Mode of access: <https://sisiburn.com/about/>. – Date of access: 19.05.2021.
5. Владимир Вяткин. Энергия жизни [Электронный ресурс] // РУСС ПРЕСС ФОТО. – Режим доступа: http://sovietfoto.ru/artikle_vyatkin. – Дата доступа: 19.05.2021.
6. Шахиджанян, С. Выбрана лучшая московская фотография. Победителем конкурса на лучший репортаж о столице стал портрет дирижера-японца [Электронный ресурс] / С. Шахиджанян // Комсомольская правда. – Режим доступа: <https://www.kp.ru/daily/25830/2805992/>. – Дата доступа: 19.05.2021.
7. Борисова, Н. Снимайте до последнего!: [Гениальный Владимир Вяткин все еще жалеет, что не стал музыкантом или художником] [Электронный ресурс] / Н. Борисова // Литературная газета. – 2021. – 27 янв. – Режим доступа: <https://lgz.ru/article/4-6769-27-01-2021/snimayte-do-poslednego/>. – Дата доступа: 19.05.2021.
8. Performance!: Musicians in Photographs by Clive Barda. – P. Biddulph, 2000. – 216 p.
9. Higgins, Ch. The classical picture show [Electronic resource] / Ch. Higgins // The Guardian. – Mode of access: https://www.theguardian.com/friday_review/story/0,3605,411279,00.html. – Date of access: 29.05.2021.
10. From Domingo to Dudamel: Clive Barda's best photos – in pictures [Electronic resource] // The Guardian. – Mode of access: <https://www.theguardian.com/music/gallery/2012/oct/16/clive-barda-conductor-singer-photographs#/?picture=397719332&index=6>. – Date of access: 20.05.2021.

Поступила в редакцию 23.06.2021