

АСПЕКТЫ рационального анализа композиции. Целостность

*"Первый принцип - простота.
Первый вопрос - что это есть?"*

Марк Аврелий

*"Порядок нужен, чтобы творить,
а беспорядок - чтобы творение было живым"*

Робер Брессон

*"Один мудрец сказал: "Сколько людей, столько и мнений".
И вот что удивительно: все с ним согласилось".*

Из телепередачи "Сам себе режиссёр"

Введение

Данная статья открывает цикл публикаций, посвящённых рациональным законам и правилам композиции в художественной фотографии. Основная задача цикла - обратить внимание читателя на то, какие существуют способы анализа фотоизображения и по каким, как минимум двум, альтернативным путям можно двигаться, рассудочно оценивая интуитивно полученный результат фотосъёмки, фотопечати, фотомонтажа.

Излагаемый материал ни в коей мере не даёт каких-либо жёстких рецептов творчества хотя бы потому, что рассудком изображение можно отредактировать, но не создать. Законы и правила композиции полезны для того, чтобы знать, чего следует избегать в процессе съёмки, а узнать, что ты хочешь сфотографировать можно только фотографируя. Иначе говоря, художник изображает не то, что он видит сейчас, а то, что он должен увидеть потом. В. Бенжамин, рассуждая о фототворчестве, вводит, наряду с "психически-бессознательным", понятие "оптически-бессознательного", которое, по его мнению, является основным инструментом, той лупой, под которой раскрывается пространство в короткий разрыв времени. Мастером в искусстве, по словам Эриха Фромма, можно стать только после длительной практики, когда, наконец, результаты теоретического знания и результаты практики сольются в одно - в интуицию, составляющую сущность мастерства в любом искусстве.

Свободное искусство есть результат творчества, свободного от норм и правил. Такое искусство, по словам Герберта Маркузе, должно содержать собственную реальность в аллюзиях и подтексте. Его недостатки иногда более индивидуальны, чем преимущества:

"Минус, вообще, всегда плодотворней, чем плюс: его есть чем перечеркнуть".

Различные подходы к восприятию композиции и обеспечивают альтернативу композиционного построения:

композиция может быть как целостной, так и, в той или иной степени, нецелостной.

Часть 1.

Целостность. Композиция, конструкция, форма.

Принцип целостности композиции можно изложить только в совокупности с основными понятиями теории искусства.

Композиция - совокупность изобразительных элементов, объединённых какой-либо связью, которая приводит к появлению новых, интегральных свойств, не присущих

этим элементам в их разобщённости. Эти интегративные свойства образуют целое. Целостное впечатление от восприятия изображения исключает восприятие этого изображения как сумму впечатлений от обособленного рассмотрения частей композиции. Или, говоря короче, целостное исключает причинное. Таким образом, определяя понятие "композиция", мы уже по сути сформулировали главное композиционное начало:

Целостность композиции - это неразрывность элементов композиции, подчинённость их единой конструктивной идее. Образно говоря, целостность есть то, что позволяет видеть не отдельные деревья, а лес, слышать не единичные инструменты, а оркестр. Стремление к композиционности, по определению В.А. Фаворского, есть стремление целно изображать разнoprостранственное и разновременное в рамках одной композиционной схемы, конструкции. При этом четвёртое измерение - время - показывается через демонстрацию движения.

Конструкция - это тип структуры с функциональными связями между элементами. Как правило, это простая геометрическая фигура или линия: треугольник, прямоугольник, ромб, овал, плавная волнистая линия, диагональ. Конструкция или конструктивная идея - это та оболочка, которая не позволяет образу распасться, разложиться до элементов грубой действительности, или, как говорят фотохудожники, деградировать до уровня бытового изображения. Конструкция поддерживает "внутреннее зрение". Создание конструкции поднимает запечатленную ситуацию до уровня символа. Каркас конструкции должны составлять достаточно напряжённые связи между композиционными единицами.

Итак, абстрагирование фотоизображения до конструктивной идеи даёт возможность эстетического видения фотографии. Посредством этого достигается отстранённость фотохудожника от бытийности выхваченных из жизни сцен и событий, в результате чего последние объективируются как образ. Мераб Мамардашвили сказал по этому поводу: "Всякая конструкция, имеющая отношение к искусству, есть приводимая в движение некая сцепленная масса, посредством которой что-то производится в нашей душе или в нашей голове и что не производилось бы естественным продолжением наших психических сил".

Первоочередная задача фотохудожника - определить какие элементы изображения, световые и цветовые пятна являются в нём определяющими, ключевыми, согласованными между собой, и затем попытаться заполнить ими какую-либо конструктивную фигуру. В фотографии эта проблема решается посредством выбора из массы стихийно отснятых негативов тех, изобразительная структура которых в максимальной степени согласуется, "резонирует" с внутренним трафаретом этой структуры в голове фотохудожника. Понятие этой внутренней резонирующей структуры трудно сформулировать, - это уже метафизика, иррациональное чувство. Его можно описать словами Уитмена: "Есть во мне что-то, не знаю что, но знаю - это во мне".

Результатом актуализации композиционных усилий является *художественная форма*. Она является единственным "видом транспорта", с помощью которого авторский интуитивный образ может проникнуть в глубины подсознания, в душу зрителя. Основная работа фотохудожника заключается в совершенствовании художественной формы. Как ни парадоксально, процесс совершенствования художественной формы произведения в то же время приводит к угасанию эмоционального волнения в душе художника по поводу произведения. Это является, по сути, признаком протекания процесса совершенствования художественной формы. По словам Андрея Тарковского, любая взволнованность предметом творчества должна быть превращена в спокойствие формы. Автор при этом как бы отчуждает своё произведение от себя, и оно, подобно его ребёнку, начинает жить своей собственной жизнью.

Часть 2.

Критерии оценки.

Критериями целостности композиции художественной фотографии являются:

1. Композиционная простота, ясность, лаконизм изображения. "Великий художник, также как и посредственность, может порой создать и что-нибудь плохое, но никогда ничего лишнего". Г. Гейне)
2. Подчинённость второстепенных элемента композиции первостепенным, гармоническая взаимосвязь их эмоциональных, логических и эстетических качеств, пластическое единство.
3. Необходимость всех элементов композиции. Композиция должна быть составлена так, чтобы невозможно было убрать ни одну деталь без ущерба для целого.
4. Возможность лёгкого охвата изображения одним взглядом, сразу всё целиком

Таким образом, неотъемлемым признаком творчества в художественной фотографии является приведение частей в единство, сложение, сопоставление, сочинение изображения - всё это, по меткому определению С. Эйзенштейна, включает в себя понятие "монтаж аттракционов". А если следов этой работы на фотографии не видно, то перед нами отпечаток не фотохудожника, а всего лишь репортёра, повествователя с места события. Увы, таких фотографий большинство, их композиция тривиальна и напоминает плохой театр, когда весь интерес сцены ограничивается первоплановым действием. И напротив, в целостном фотопроизведении мы видим не сочетание объектов, а производную вдохновения художника. Настоящая фотография передаёт не реальность предметов, лиц, ситуаций, но реальность их восприятия автором.

Практические способы более ясно оценить целостность композиции довольно просты и универсальны для оценки любого принципа композиции; это может быть любой приём, позволяющий взглянуть на изображение "в целом", по-новому:

- посмотреть на фотографию через плотный светофильтр или прищуренными глазами;
- перевернуть фотографию слева направо, сверху вниз или инвертировать изображение;
- отложить фотографию на некоторое время, чтобы затем взглянуть на неё свежим взглядом.

Андрей Пашиц

**По материалам журнала «ФОТО Сибирский успех»
и сайта фотоклуба «Мудрец», <http://mudrets-photo.org>**