

ФОТОГРАФИКА И ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Алиев Парвиз Наджаф – старший преподаватель, кафедра Графический и медиа дизайн, АзАСУ, muallim@bk.ru

Аннотация. Фотография, родившаяся в конце девятнадцатого века, внесла огромный вклад в развитие науки и искусства. Она прочно вошла в арсенал средств, которые использует графический дизайн для передачи и получения информации, предания особой выразительности произведениям и, в целом, создание особого визуального языка и восприятия визуальной культуры. Однако, в процессе развития, графический дизайн адаптирует фотографию под свои нужды, используя весь арсенал ее средств для расширения горизонтов визуального восприятия. В результате этого, мы можем говорить о трансформации фотографии, как вида искусства, в фотографика, некий универсальный графический язык, который может быть использован в различных областях графического дизайна и который помогает нам понимать и совершенствовать визуальный язык.

Ключевые слова: фотография, графический язык, фотографика, арсенал средств, визуальная культура

PHOTOGRAPHY AND VISUAL CULTURE

Aliyev Parviz Najaf- senior lecturer, department of Graphic and media design, AzUAC, Baku, muallim@bk.ru

Abstract. Photography, born at the end of the nineteenth century, has made enormous contributions to the development of science and art. It has firmly entered the arsenal of tools that graphic design uses to transmit and receive information, impart special expressiveness to works and, in general, create a special visual language and perception of visual culture. However, in the process of development, graphic design adapts photography to its needs, using its entire arsenal of tools to expand the horizons of visual perception. As a result of this, we can talk about the transformation of photography as an art form into photographics, a kind of universal graphic language that can be used in various areas of graphic design and which helps us understand and improve visual language.

Keywords: photography, graphic language, photographics, arsenal of tools, visual culture

Введение. Фотография - это искусство создания изображения с помощью фотографической камеры. Это процесс захвата света и изображения на фоточувствительной поверхности, будь то фотопленка или цифровой матрицей в современных цифровых камерах. Фотография может быть хобби, профессией или средством выражения творческого видения. С помощью фотографии мы можем запечатлеть моменты времени, передать эмоции, рассказать историю, документировать события, пейзажи, людей и все, что нас окружает [1-4]. Фотография обозначает совокупность процессов, техник и искусства, связанных с созданием и обработкой фотографий. Он включает в себя все аспекты фотографии, начиная с выбора сюжета и композиции, до работы с камерой, освещением, цветом и послепроизводственной обработки изображений. Фотография объединяет различные жанры фотографии, такие как пейзажная, портретная, натюрмортная, репортажная и другие. Каждый жанр имеет свои особенности и требует определенных навыков и знаний [5].

Методология. С развитием технологий и появления цифровых фотоаппаратов фотография приобрела новые возможности. Теперь фотографы могут экспериментировать с обработкой изображения на компьютере, использовать специальные программы для настройки цветового баланса, контраста, резкости и других параметров [6].

Фотография является важной частью современной культуры и искусства. Фотографии могут не только запечатлеть моменты и события, но и передать эмоции, идеи и сообщения. Они используются в рекламе, журналистике, моде, искусстве и многих других сферах. В целом, фотография представляет собой многогранный и увлекательный мир, который постоянно развивается и расширяется. Основные аспекты фотографии включают в себя:

Свет и композиция: Освещение и расположение объектов в кадре имеют огромное значение для создания интересных и качественных фотографий.

Техника и оборудование: Знание работы с камерой, объективами, настройками и техническими аспектами фотографии является важным для получения высококачественных снимков.

Творчество и стиль: Фотография также - это средство самовыражения. Она позволяет фотографу передавать свои идеи, чувства и видение через изображения.

Для того, чтобы понять как фотография взаимодействует и трансформируется для решения конкретных задач в графическом дизайне, необходимо дать его краткую характеристику.

Что же такое графический дизайн? Графический дизайн - это процесс создания визуальных коммуникаций с использованием различных элементов, таких как текст, изображения, цвета, формы, шрифты и пространство. Это искусство комбинирования этих элементов с целью создания визуально привлекательных и информативных композиций для передачи определенного сообщения или идеи. Графический дизайн использует графические элементы, такие как текст, изображения, цвет и форма, для создания визуальных коммуникаций в рекламе, маркетинге, упаковке, веб-дизайне и других областях [6].

Основные аспекты графического дизайна включают в себя:

Типографика: Использование шрифтов, размеров букв, расположения текста для создания удобочитаемых и эстетических композиций.

Изображения и иллюстрации: Использование фотографий, иллюстраций, рисунков или графики для дополнения текста и улучшения визуального восприятия сообщения.

Цветовая палитра: Выбор определенных цветов и их сочетаний для создания определенной атмосферы, выделения информации или вызова определенных эмоций у зрителя.

Макет и композиция: Работа с расположением элементов на странице или экране для создания гармоничного и привлекательного дизайна.

Брендинг и идентичность: Создание логотипов, фирменного стиля и графических элементов, которые помогают идентифицировать бренд или компанию.

Цифровая графика: Использование компьютерных программ для создания изображений, композиций, иллюстраций, анимации и других визуальных элементов. Это включает в себя работу с графическими редакторами, трехмерной графикой, анимацией и дизайном интерфейсов.

Результаты. Графический дизайн используется в различных областях, таких как реклама, маркетинг, веб-дизайн, упаковка, издательская деятельность, создание логотипов, и играет важную роль в том, как мы воспринимаем и взаимодействуем с информацией вокруг нас.

Широкий спектр задач графического дизайна и их специфика изменил подход и использование фотографии, в классическом понимании этого вида деятельности. И здесь мы можем говорить о трансформации фотографии в фотографику, как симбиоз фотографии и графического дизайна. Она служит для расширения возможностей графического дизайна, его технических средств и, в конечном итоге, обогащение визуального языка и визуальной культуры [8].

В чем же особенности фотографики и что позволяет нам выделять ее в новый вид деятельности, несколько отличной от фотографии.

Фотографика термин смысл которого изменяется, и базируется на представлении о художественной реальности.

Проанализировав развитие фотографии можно выделить два основных направления, таких как в профессиональной фотографии и графическом дизайне.

Фотография в сути своей это фотография построенная на контрасте двух цветов: белого и черного и несодержащего полутонов. Данный термин в области фотографии определяет одну конкретную фотографическую технику, делающую фотографию максимально контрастной.

Если рассматривать фотографию в спектре техническом, то любая фотография напечатанная с применением специфичных приемов, таких как изогелия, соляризация, растривание, иодирование и других переходит из разряда обычного фото в разряд фотографии.

Также к фотографии относят, так называемую «фотографию без фотоаппарата», где тональная шкала имеет широкий диапазон. Эта техника названа «техникой фотограмм». Данная техника включает в себя непосредственную работу со светотенью, когда снимки предстают образцами абстрактной графики или живописи.

Техника изогелии, изобретенная в 30 годах XX века Витальдом Ромера дала возможность применять тоноразделитель при печати фотографии. Такой способ позволял печатать с негатива контратипов с различной контрастностью изображения. Итоговый снимок получается разделенным по тону.

Такая техника как «эффект Собатье» очень схожа с псевдосоляризацией. Это выполнение пропечатки позитивов в негативном изображении, а также негативы и позитивы в одной снимке. Такие приемы как рельефное и силезтное изображение, съемка через полупрозрачный экран или сетку, получение графического эффекта с крупнозернистой фактурой.

Таким образом однозначно утверждение, что фотография это одна из областей профессиональной фотографии, обусловленная применением специальных техник при печати.

Фотография в сфере графического дизайна имеет несколько другое понимание. Наряду с графикой и типографикой она относится к основополагающим художественным средствам, используемым дизайнером-графиком. К фотографии можно отнести любой результат графического дизайна, например: книжку, плакат, постер, афишу, билборд, листовку, упаковку, если основой художественного приема является фотоизображение. Фотография это часть графического дизайна, художественная деятельность, а также средство [9].

Фотография может быть названием предмета в области обучения дизайном, название специальности, а может быть указанием на технику исполнения, того или иного художественного исполнения как графического дизайна, так и профессиональной фотографии. Придя к такому выводу можно подчеркнуть два смысловых аспекта, образующих основы понимания фотографии, как виду художественно-проектной деятельности, а конкретно к графическому дизайну. Являющимся основным средством созданием тиражируемых произведений. Она сфокусирована на применении всего спектра способов фотографии, таких как черно-белой, цветной, документальной или искусственно приобработанной специальными техниками. Как результат она не связана ограничениями и принуждением к работе, исключительно в классической «манере» печати. За выведением фотографии как области графического дизайна следует понимание, что на нее распространяется та же специфика восприятия, применяемая в области графического дизайна. Хотя графический дизайн является областью художественной деятельности, тем не менее принципиальное отличие от таковой состоит в том, что это не искусство ради искусства.

Отделение профессии дизайнера-графика это естественное следствие возникшей экономической ситуации, являющийся предпосылкой возникновения дизайна как такового.

При поиске дизайнером-графиком изобразительного решения при создании того или иного предмета профессиональной деятельности например: плаката, журнальной обложки,

постера и если выбор падает на фотографию, то принцип работы фотографа и дизайнера-графика в корне отличается.

Если сравнить подход фотографа и дизайнера к решению творческой задачи с применением фотографии мы поймем что это два принципиально разных принципа. Дизайнер использует фотографию имея точное видение результата, которого он добивается, выбирая ту или иную фотосъемку. Сюжет, условные характеристики, заданная цветоколористика, масштаб «предмета» задают условия для достижения нужной цели. В графическом дизайне фотографика подчинена заданному дизайнером направлению по достижению определенных целей, как социальных так и коммерческих. Производство фоторафики, применяемые в графическом дизайне, даже будучи в полноценном произведении фоторафического искусства служит целям «рекламы». Тогда как фотограф-художник применяет фотографику скорее как средство усиления определенных эмоциональных характеристик фотопроизведения.

Различные методы «механической» обработки фото также являются определенными художественными приемами в фотографии. Такими как: кадрирование, мультиплицирование, зеркальная симметрия, а также все виды монтажа, коллажирование. Интерес к фотографии повышался прямопропорционально становлению ее как таковой частью различных авангардных течений в искусстве. В частности журнальный дизайн, фэшн индустрия, театральные афиши и киноплакаты получили так называемый эмоциональный толчок после применения фото как средства исполнения.

Различные фототехники в искусстве, в частности в направлении авангарда (1910-1930 гг.) превратили фото из непосредственно констатации документальных фактов в средство творческого самовыражения. Огромное влияние на дизайн того времени оказали экспрессивные «рейографы» Мана Рея, парадоксальные коллажи дадаистов, Рауля Хаусмана, Джона Хардфилда, Георга Гросса, а также эксперименты конструктивистов Александра Родченко и Эль Лисицкого и функционалиста Ласло Мохой-Надя. Их объединяет подход к осуществляемым трансформациям: из исходной так называемой базовой фотографией, путем различных «манипуляций», создается новая форма. Названные приемы являются частью композиционной организации и принципом построения изобразительного пространства[10].

Следовательно мы получаем основные вехи и этапы, а также области применения фоторафики.

Еще одна область применения фоторафики в рамках станковой графики. При этом важно отметить, что искусство как таковое и дизайн проявление одной и той же эстетики, при этом несущее в себе множество существенных отличий.

Экспозиции графики наглядно демонстрируют моду на две новые графические техники. Одна из них шелкография, а именно сериография, и фотографика. Между этими двумя направлениями есть определенная взаимосвязь. Большинство фоторабот на выставках выполнено в технике шелкографии, она же в свою очередь является техникой печатной графики. Фоторабота выполненная в технике шелкографии непосредственно приобрела признаки присущие графике. Фотоизображение перешло на бумагу и фактуру краски. Хотя это наиболее явный метод трансформации, тем не менее специфичные приемы непосредственно шелкографии как таковой накладывают на производство фотографии свои, присущие только ей характеристики. Шелкография дала возможность вносить в фотографию элементы графики, не только путем специфичных приемов печати и механической обработки фото, но и непосредственно рукой художника-декоратора или дизайнера-графика.

В результате подобных манипуляций исчез барьер между художником и фоторафией, отчуждающий фотографию как слепо копирующую и неимеющее художественную ценность изображения.

Область шелкографии сериография позволяет получить нерастрированный оттиск. Сериография, как таковая, это наложение слоев краски путем трафаретного печатания. Популяризация техники сериографики произошла такими художниками 60-х годов 20 века,

как Энди Уорхол, Джаспер Джонс и Роберт Индианс. Филигранная способность развернуть цвет по огромному спектру оттенков предала фотографическим работам этих художников эффект живописных проведений.

Мы рассмотрели возможности фотографии, ее историю, методы, инструменты и средства, которые используются в графическом дизайне для выполнения поставленных перед ним задач. Как эти задачи расширяют сферу использования фотографии, изменяют плоскость её восприятия, преломляя через призму поставленной перед графическим дизайном творческой необходимостью. Все это позволяет нам говорить о трансформации фотографии в фотографику, как неотъемлемой части графического дизайна.

Подытоживая сказанное, можно сказать что фотографика играет важную роль в графическом дизайне, поскольку визуальные элементы, такие как фотографии, являются основой многих дизайнерских проектов. Фотографии могут быть использованы для создания ярких и убедительных композиций, а также для передачи эмоций, настроения и сообщений. Они могут быть использованы в веб-дизайне, рекламе, печатных материалах, упаковке продукции и многих других областях, чтобы придать проекту визуальную привлекательность и уникальность. Кроме того, фотографии могут быть обработаны и изменены с помощью различных графических инструментов, чтобы соответствовать определенным концепциям дизайна.

Однако графический дизайн не стоит особняком в системе общего развития единого информационного поля. Он является важнейшей частью языка визуального восприятия и визуальной культуры в целом.

Его роль в визуальной культуре трудно переоценить. Так он помогает создавать и распространять информацию, идеи и концепции с помощью визуальных элементов. Графический дизайн используется для создания логотипов, упаковки продуктов, рекламных материалов, книжных обложек, журналов, веб-сайтов, а также в кино, телевидении и других медиа.

Графические дизайнеры помогают формировать визуальное восприятие аудитории, используя цвет, композицию, шрифты и графические элементы для того, чтобы вызвать определенные эмоции, передать информацию и создать узнаваемый стиль. Они также участвуют в создании культурных продуктов, афиш, буклетов, книг, арт-проектов и многого другого, влияя на визуальный облик культуры и общества в целом [5-6].

Графический дизайн формирует имидж брендов, марок, музыкальных групп, кинокомпаний, архитектурных объектов и других культурных явлений. Он помогает переносить и сохранять культурные ценности, традиции и историю, а также создавать новые визуальные концепции, способствуя развитию визуальной культуры.

Что же такое визуальная культура и какова ее роль в нашей жизни. Почему так важна взаимосвязь фотографии, графического дизайна и визуальной культуры.

Визуальная культура относится к изучению и анализу визуальных объектов и средств выражения, таких как картины, скульптуры, фотографии, кино, реклама, дизайн, архитектура и прочие визуальные искусства. Она охватывает теорию и практику визуальных искусств, исследует их влияние на культуру, общество и человеческий опыт. Изучение визуальной культуры позволяет лучше понять визуальные образы, символику, богатство и разнообразие культурного наследия, а также современные тренды и визуальные коммуникации [5].

Визуальная культура представляет собой способ анализа и интерпретации визуальных знаков и символов, которые влияют на восприятие и понимание окружающего мира. Это включает в себя изучение визуальных аспектов искусства, медиа, рекламы, моды, дизайна, архитектуры и других областей, чтобы понять их роль в формировании культурных ценностей и идентичности.

Таким образом визуальная культура является междисциплинарным полем, которое объединяет искусствоведение, культурологию, социологию, психологию и другие научные дисциплины для изучения визуальных явлений и их влияния на общественную жизнь. Она играет важную роль в современном обществе, помогая нам понять, как визуальные явления

формируют наше восприятие и опыт мира, а также как они отражают и влияют на культурные и социальные процессы.

Выводы. В заключении, надо сказать и о роли фотографии и ее влиянии на формирование визуальной культуры. Фотографика имеет большое влияние на визуальную культуру, поскольку фотографии являются неотъемлемой частью нашей культуры, включая рекламу, моду, журналистику и многие другие области. Фотографии могут вызывать эмоции, передавать информацию и, порой, даже изменять общественное мнение [10]. С развитием технологий и социальных медиа мы имеем доступ к огромному количеству фотографий. Это приводит к тому, что намного больше людей начинает интересоваться фотографией и использует ее для самовыражения и коммуникации [11]. Также фотографика влияет на стандарты красоты и моды. Стандарты женской красоты, например, менялись на протяжении истории, частично благодаря фотографии. Фотографии моделей используются для создания идеала красоты, который может оказывать давление на женщин, чтобы они соответствовали этому идеалу. Кроме того, фотографии могут использоваться для передачи информации об окружающем мире. Они могут быть использованы для документирования истории, чрезвычайных ситуаций и культурных событий. Таким образом, фотографика является важным компонентом визуальной культуры и оказывает значительное влияние на нашу жизнь и восприятие мира вокруг нас.

Фотопроекты, исследования, курсы и публикации о фотографии помогли развивать визуальное образование. Фотографика стала неотъемлемой частью массовой культуры, и ее роль в визуальной культуре продолжает расти.

Литература

1. Ленгфород Майкл. 2008. Библия фотографии. с.290. Издательство Эскмо
2. Стори Д. 2005. Цифровая фотография. Трюки. 100 советов. с.319. Издательство Питер
3. Фримен Д. 2006. Новое полное руководство по фотосъемке. с.287. Издательство АСТ Астрель
4. Савчук В.В. 2005. Философия фотографии. с.256. Издательство Петерб. Ун-та
5. Арнхейм Р. 1974. Искусство и визуальное восприятие. с.391. Издательство Прогресс. Москва.
6. Луптон Э. 2013. Графический дизайн от идеи до воплощения. с.184. Издательство Питер
7. Смикиклас М. 2014. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изображений. с.152. Издательство Питер
8. Мартин Б. 2014. Брюс Ханнингтон. Универсальные методы дизайна. с.208. Издательство Питер
9. Лаптев В.В. 2018. Русская инфографика. с.399. Издательство С. Петерб. Политехнического Ун-та
10. Сальникова Е.В. 2017. Визуальная культура в медиа среде. Современные тенденции и исторические экскурсы. с. 900. Издательство Прогресс-Традиция
11. Зинченко В.П. 2018. Восприятие и визуальная культура. с.599. Издательство Центр гуманитарных инициатив

References

1. Lengforod Majkl. 2008. Bibliya fotografii. s.290. Izdatel'stvo Eskmo
2. Stori D. 2005. Cifrovaya fotografiya. Tryuki. 100 sovetov. s.319. Izdatel'stvo Piter
3. Frimen D. 2006. Novoe polnoe rukovodstvo po fotos"emke. s.287. Izdatel'stvo AST Astrel'
4. Savchuk V.V. 2005. Filosofiya fotografii. s.256. Izdatel'stvo Peterb. Un-ta
5. Arnhejm R. 1974. Iskusstvo i vizual'noe vospriyatie. s.391. Izdatel'stvo Progress. Moskva.
6. Lupton E. 2013. Graficheskij dizajn ot idei do voploshcheniya. s.184. Izdatel'stvo Piter
7. Smikiklas M. 2014. Infografika. Kommunikaciya i vliyanie pri pomoshchi izobrazhenij. s.152. Izdatel'stvo Piter
8. Martin B. 2014. Bryus Hanington. Universal'nye metody dizajna. s.208. Izdatel'stvo Piter

9. Laptev V.V. 2018. Russkaya infografika. c.399. Izdatel'stvo S. Peterb. Politekhniçeskogo Un-ta
10. Sal'nikova E.V. 2017. Vizual'naya kul'tura v media srede. Sovremennye tendencii i istoricheskie ekskursy. c. 900. Izdatel'stvo Progress-Tradiciya
11. Zinchenko V.P. 2018. Vospriyatie i vizual'naya kul'tura. c.599. Izdatel'stvo Centr gumanitarnyh iniciativ

Məqaləyə istinad: Aliyev P.N. Fotoqrafika u vizual'naya kul'tura. Elmi Əsərlər/Scientific works, AzMIU, s.18-24, N1, 2024

For citation: Aliyev P.N. Photography and visual culture. Elmi Əsərlər/Scientific works, AzUAC. p.18-24, N1, 2024

Redaksiyaya daxil olma/Received 18.09.2023

Çapa qəbul olunma/Accepted for publication 18.12.2023