

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций
Факультет журналистики

На правах рукописи

ГРУЗДЕВА Анна Юрьевна

Цвет как элемент авторского стиля в медиафотографии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению «Журналистика»
(творческий проект)

Научный руководитель –
старший преподаватель,
А.И. Беленький
Кафедра медиадизайна и информационных технологий
Очно-заочная форма обучения

Вх. № _____ от _____
Секретарь ГАК _____

Санкт-Петербург
2016

Содержание

Введение	3
Глава I. Цвет и его роль и значение в искусстве	5
1. Цвет	5
1.1. Цветовая гармония и эффекты цвета.....	7
1.2. Цвет в живописи.....	9
1.3. Иконы	10
1.4. Цвет в рекламе.....	11
1.5. Цвет в кинематографе.....	11
2. Цветная фотография.....	14
2.1. История возникновения цветной фотографии	14
2.2. Отказ от цвета	16
2.3. Цвет из чёрно-белого	17
2.4. Инфракрасная фотография	18
3. Цвет как элемент композиции фотографии.....	19
4. Цветовые модели	20
5. Обработка.....	22
5.1. Instagram.....	24
5.2. Проекты, посвященные цвету в фотографии.....	25
5.3. Вывод.....	26
Глава II. Анализ цвета в медиафотографиях	28
1. Eye-tracking-исследование	28
2. Фотографы	30
2.1. Алекс Уэбб.....	30
2.2. Георгий Пинхасов	31
2.3. Дэвид Алан Харви	32
2.4. Гарри Груйер.....	34
2.5. Уильям Эгглстон	37
2.6. Стив Маккари	37
2.7. Сергей Михайлович Прокудин-Горский.....	38
3. Вывод	39
Заключение.....	41
Список литературы	43
Приложения	46

Введение

Актуальность исследования связана с тем, что авторская стилистика цветной фотографии мало изучена.

Объектом исследования является цвет в медиафотографии.

Предмет исследования – использование цвета в медиафотографии на примере работ семи фотографов: Стив Маккари, Алекс Уэбб, Сергей Михайлович Прокудин-Горский, Георгий Пинхасов, Гарри Груйер, Уильям Эгглстон, Дэвид Алан Харви.

Цель данной работы: исследовать использование цвета в медиафотографии (на примере работ вышеназванных фотографов).

Для достижения цели были сформулированы следующие **задачи**:

- 1) дать определение понятию цвет;
- 2) изучить теоретическую базу вопроса использования цвета в медиапространстве; проанализировать методы обработки фотографии (с помощью графических редакторов Adobe, приложения Instagram);
- 3) проанализировать и классифицировать работы выше названных фотографов;
- 4) провести опыт с прибором для отслеживания движения глаз SMI Red-M с частотой 60 Hz и проанализировать данные.

Основные методы исследования, примененные в процессе работы: обобщение, контент-анализ, сравнение, экспертное интервью, лабораторный опыт, классификация.

Эмпирическую базу исследования составляют отдельно взятые фотографии, монохромные и цветные, сделанные вышеназванными фотографами.

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды специалистов в области цвета в живописи и фотографии И. Иттена, И.В. Гёте, П. Косенко, Л.Ф. Артюшина и других.

Структуру работы составляют введение, теоретическая глава, в которой дано определение цвета, рассмотрено использование цвета в рекламе и кинематографе, дана историческая справка о появлении и развитии цветной фотографии; практическая глава включает в себя анализ фотографий вышеназванных фотографов, анализ данных прибора для отслеживания движения глаз; заключение, в котором сделаны выводы по проделанному исследованию.

Глава I. Цвет и его роль и значение в искусстве

1. Цвет

Роль цвета в жизни и деятельности общества велика: он используется в промышленности, искусстве; цветом лечат (цветотерапия), цвет используют как условное обозначение (красный – стой, зелёный – иди), как символ (цвета флага) и мн. др. Представление о цвете менялось на протяжении веков, оно также отличается у разных культур. Поэтому дать единственно верное определение затруднительно.

Существует мнение, что цвет – это характеристика предметов:

«Цвет – это одно из свойств объектов материального мира, воспринимаемое как осознанное зрительное ощущение. Тот или иной цвет «присваивается» человеком объектам в процессе их зрительного восприятия.»¹

Большинство исследователей определяют цвет как субъективно воспринимаемый человеком свет:

«Цвет – ощущение, воспринимаемое мозгом, когда свет определённой яркости и конкретной длины волны попадает на сетчатку глаза. Обычный дневной свет (белый свет) состоит из спектра цветов, каждому из которых свойственна собственная длина волны. Диапазон этих значений можно приблизительно разделить по убыванию длины волны на семь полос – красную, оранжевую, жёлтую, зелёную, голубую, синюю и фиолетовую.»²

«Цвет – это ощущение, которое возникает в сознании человека под воздействием на его зрительный аппарат электромагнитного излучения с длиной волны в диапазоне от 380 до 760 нм. Эти ощущения могут быть

¹ Большая Советская Энциклопедия – 3-е изд., 1969-1978

² Научно-технический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://gufo.me/content_naukteh/cvet-8281.html (режим доступа – свободный, дата обращения 6.03.2016)

вызваны и другими причинами: болезнь, удар, мысленная ассоциация, галлюцинации и пр.»³

«Цвет есть элементарное явление природы, которое раскрывается чувству зрения, обнаруживается, подобно всем прочим, в разделении и противоположении, смещении и соединении, передаче и распределении и т.д., и в этих общих формулах природы лучше всего может быть созерцаемо и понятно»⁴

«Цветы происходят от света для того должно прежде рассмотреть его причину, натуру и свойства вообще; потом оных происхождение исследовать»⁵

«Цвет – это жизнь, и мир без красок представляется нам мёртвым. Цвета являются изначальными понятиями, детьми первородного бесцветного света и его противоположности – бесцветной тьмы. Цвет – это дитя света, и свет – его мать. Свет, как первый шаг в создании мира, открывает нам через цвет его живую душу.»⁶

«Восприятие цвета может частично меняться в зависимости от психофизического состояния наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться при усталости и т.д.»⁷

«Для возникновения цвета необходим свет и мрак, светлое и тёмное, – свет и не-свет.»⁸

Впервые электромагнитный спектр на семь цветов разбил Исаак Ньютон, однако это деление достаточно условно.

Существует два вида понятия «цвет»: локальный цвет – окраска предметов; и обусловленный цвет – цвет, создаваемый освещением.⁹ Цвета

³ Френкель А., Шадрин А. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика. – М.: Август-Борг, 2005. – С. 10

⁴ Гёте И.В. Учение о цвете. – М.: Кругъ, 2012. – С. 55

⁵ Ломоносов М.В. Слово о происхождении света. – СПб.: Императорская Академия Наук, 1756.

⁶ Иттен И. Искусство цвета. – М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2015.– С. 10

⁷ Там же.

⁸ Там же. С. 57

⁹ Артюшин Л.Ф. Цветная фотография. – М.: Искусство, 1986. – С. 3

могут отличаться тоном, контрастом, насыщенностью, светлотой. Цвета делят на ахроматические (тон) (чёрный, белый и их смеси) и хроматические (оттенки цвета) (зелёный, красный и др.).

1.1. Цветовая гармония и эффекты цвета

Каждый человек может назвать то или иное сочетание цветов гармоничным или дисгармоничным, основываясь на собственном опыте, вкусе, настроении и т.п. Однако цветовую гармонию можно рассматривать как объективную закономерность.

Существует такое явление, как последовательный контраст: если некоторое время смотреть на красный квадрат, потом закрыть глаза, то возникнет зелёный квадрат (и наоборот). Наше зрение порождает дополнительные цвета (в цветовом круге пары дополнительных цветов располагаются напротив друг друга).

Обратим внимание на другой опыт: на цветной фон накладываем близкий по светлоте серый квадрат поменьше. Мы увидим, что на синем фоне серый квадрат будет казаться оранжево-серым, на красном – зеленовато-серым и т.д. Каждый цвет придает квадрату свой дополнительный оттенок. Это называется симультанным контрастом.

Вероятно, оба опыта описывают естественную потребность достичь равновесия.

По законам физики, если из цветового спектра изъять какой-либо цвет, а остальные цвета собрать вместе с помощью линзы, то мы получим дополнительный к изъятому цвет. И наоборот, цвет, смешанный со своим дополнительным цветом на цветовом круге, образует белый цвет.

Физиолог Э. Геринг развивал теорию цветового зрения и доказал, что мозгу и глазу требуется средний серый цвет, иначе они теряют спокойствие.

Если мы посмотрим на белый квадрат на чёрном фоне, а потом посмотрим в сторону, то увидим чёрный квадрат – остаточное изображение.

Опять же, это стремление к восстановлению цветового равновесия. Однако, если смотреть на средне-серый квадрат на средне-сером фоне, то остаточное изображение не появится, потому что средне-серый соответствует состоянию равновесия, необходимому глазу.

Нейтральный серый цвет соответствует состоянию психофизического равновесия. Один и тот же серый цвет можно получить из смеси чёрного и белого, из трёх основных цветов, синего, жёлтого и красного, а также из дополнительных цветов, если они содержат в себе основные цвета и если смешать их в правильной пропорции.

Таким образом, можно сказать, что цвета являются гармоничными, если их смесь представляет собой нейтральный серый цвет.¹⁰

Цвет существует в пространстве, у него всегда есть фон, фактура, поэтому восприятие цвета зависит от контекста. Наукой о цвете занимались М. Шеврель, И. Иттен, Д. Альберса и др.

М. Шеврель описывал три закона контраста: синхронного, последовательного и смешанного. Например, два цвета, если они расположены рядом на цветовом круге, способны окрашивать друг друга в свой комплементарный оттенок, то есть жёлтый придаст зелёному фиолетовый оттенок. Контрастирующие, дополнительные цвета в разумных пропорциях, наоборот, способны дополнять друг друга, делать более сочными и чёткими.¹¹

Иттен выделял несколько видов контрастности: по цвету, по насыщенности, по площади цветных пятен, контраст светлого и тёмного, холодного и тёплого, контраст дополнительных цветов, симультанный контраст.¹² Он также создал двенадцатичастный цветовой круг, в котором «каждый цвет имеет своё неизменное место, а последовательность имеет тот

¹⁰ Там же. С. 20-24

¹¹ Шеврель М.-Э. О законе одновременного контраста цветов. – Париж, 1839 [Электронный ресурс]. Доступен на: URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1103235> (режим доступа – свободный, дата обращения 19. 03. 2016)

¹² Иттен И. Искусство цвета. – М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2015.– С. 35

же порядок, что в радуге или в естественном спектре»,¹³ в котором цвета, расположенные напротив друг друга являются дополнительными.

В феврале 2015 г. в интернете активно обсуждался цвет платья¹⁴, снимок которого был выложен на Tumblr пользователем под ником Swiked. Люди разделились на два лагеря: те, кто видел платье бело-золотым и те, кому оно казалось сине-черным. Некоторые сначала увидели платье в одной цветовой гамме, а потом в другой. Как позже выяснилось, когда опубликовали другой снимок этого платья, правыми оказались вторые, – которые видели его – платье – всё же тёмным. Объяснить, почему люди видели один и тот же снимок по-разному, удалось. Те, кто видел платье светлым, прежде всего обратили внимание на фон и приняли контровой свет за солнечный, поэтому посчитали, что платье находится в тени, а значит, светлые участки должны приобрести голубоватый оттенок. А якобы золотистый цвет остался без анализа и был воспринят как данность. Их оппоненты, настаивавшие на том, что платье скорее тёмное, наоборот, смотрели на тёмные участки, и, помня об эффекте, когда чёрный цвет при ярком освещении выглядит коричневым или золотистым под определённым углом, совсем не анализировали при этом светлые части, которые им казались синими.¹⁵

Этот феномен доказывает относительность восприятия цвета.

1.2. Цвет в живописи

Создавая картину, художник уделяет цвету наибольшее внимание. Необходимо не только знать, в каких пропорциях смешивать краски, чтобы добиться нужного оттенка, но и понимать, какой эффект получается от

¹³ Там же. С. 34

¹⁴ См. приложение, илл. 3

¹⁵ Платье раздора [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <https://tjournal.ru/p/dress-logic-problem> (режим доступа – свободный, дата обращения 22.04. 2016)

нахождения рядом нескольких разных цветов. Законы смешения красок отличаются от законов оптического смешения.

Палитра художника гораздо шире, чем количество красок. Из одного цвета можно извлечь множество звучаний, из смешения красок – ещё больше. Способ нанесения краски (плотное, рыхлое) и созданный им рельеф – также источник обогатить цветовые возможности.¹⁶

Художник создает красивые цветовые сочетания, однако это не главное в живописи. Так же как не имеет значения, правильно ли на картине изображены свет и тень, пропорции. Важно, чтобы образ был выразителен. «Себастьян» Тициана выразителен «трагическим звучанием глухих красных отблесков» и «цельностью цветового языка»;¹⁷ выразителен красный цвет в позднем творчестве Рембрандта. Выразительность, как и чувство прекрасного, основано на эмоциональном опыте, и не поддается объяснению.

1.3. Иконы

Считается, что каждый элемент иконы имеет смысл. Важной деталью является и цвет. Например, фон икон чаще встречается золотой или белый. Эти цвета в византийской традиции считались самыми «высокими». Белый цвет рая, икона с белым фоном повествует о происходящем в раю; золотой – цвет святости, вечности; с золотом Писание сравнивает мучеников. На канонических иконах не встречается серый цвет, потому что это смешение белого и черного цвета, цветов рая и ада, добра и зла, а эти категории несовместимы. Красный цвет можно трактовать по-разному: это цвет крови, символ жертвы Христа, поэтому люди, изображенные на иконах в красных одеждах – мученики. Но также красный – символ Воскресения, победы

¹⁶ Волков Н. Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1985. – С. 64

¹⁷ Там же. С. 76

жизни над смертью. Красный фон на иконе – торжество вечной жизни. Синий и голубой – цвета неба, мудрости и вечного мира.¹⁸

1.4. Цвет в рекламе

Цвет вызывает у человека определенные ассоциации и реакции, поэтому его используют в рекламе для достижения определенных эффектов.

Например, красный цвет используют для привлечения внимания и для побуждения к действию (покупки); красные логотипы используют: телеканал CNN, компании Adobe и Canon, его также применяют для обозначения скидок. Зелёный цвет связан со здоровьем (аптеки, клиники), но он также используется в других сферах («Сбербанк» и «Таксовичкоф»), потому что является спокойным и ненавязчивым. Синий цвет считается универсальным почти для любой сферы, он привлекает внимание, но не так агрессивен, как красный; его используют социальные сети Facebook, «ВКонтакте», Twitter; синий ассоциируется с надежностью, это также цвет неба, поэтому его использование авиакомпаниями «Аэрофлот», UTair, KLM и др. обосновано и уместно.

Не существует единственно правильного выбора цвета для рекламы, логотипа. Цвет в рекламе работает вкуче с другими составляющими (слоган, шрифт). Например, красный цвет тревожен и агрессивен, кажется неподходящим для авиации, тем не менее его использует авиакомпания Emirates.

1.5. Цвет в кинематографе

Цвет в кинематографе — это комплексное и сугубо индивидуальное для каждой картины решение. Он сочетает в себе и особенности плёнки, и

¹⁸ VII Вселенский собор (787 г.) [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/vselenskie-sobory/7_13 (режим доступа – свободный, дата обращения 12. 03. 2016)

работу со светом, и отдельные общие «проходные» приёмы, и постобработку.¹⁹

Цвет в кино появился задолго до цветной плёнки. В первой четверти XX в. чёрно-белую плёнку тонировали и вирировали (придавали плёнке определённый оттенок, полностью или частично), использовали цветные фильтры. Однако ручную раскрашивать плёнку пробовали еще в конце XIX в. – короткометражный «Танец Лои Фуллер» был снят в 1894 г. и раскрашен спустя два года; он считается первым цветным фильмом, сохранившимся до наших дней. Потом Ж. Мельесом было снято 14-минутное «Путешествие на Луну» (1902 г.); фильм также раскрашен вручную покадрово. В чёрно-белом фильме «Броненосец «Потёмкин» (1925 г.) С. Эйзенштейна вручную раскрашен только флаг в кульминационной сцене.

С 1933 г. применялась система «Текниколор» – на плёнку наносились три частичных цветных изображения. Через 20 лет её вытеснила трёхслойная позитивная плёнка.²⁰

Постепенно режиссёры переходят на цветную плёнку. Фильм М. Антониони «Красная пустыня» выделяют как один из самых необычных цветных фильмов того времени. Картина разнообразна по цветам, однако можно выделить всего четыре основных цвета (красный, чёрный, белый, жёлтый), на которых строится драматургия и которые выражают психологические состояния героини. «В «Красной пустыне» цвет несет самостоятельную эстетическую нагрузку. Он «играет» не только в связи с предметом, но и как бы сам по себе.»²¹

Многие режиссёры стали использовать цвет для подчеркивания эмоциональной составляющей. Например, фильм И. Бергмана «Шёпоты и

¹⁹ Размышления о кино и фотографии. Часть 4: Цвет в кинематографе [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://dmitry-novak.livejournal.com/82136.html> (режим доступа – свободный, дата обращения 20.04.2016)

²⁰ Садуль Ж. Всеобщая история кино. Т.3 – М.: Искусство, 1982 – С. 216

²¹ Андрей Тарковский. Беседа о цвете [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Colour.html> (режим доступа – свободный, дата обращения 20.04.2016)

крики» (1972 г.) весь снят в красно-чёрно-белых цветах и лишь в конце фильма зритель видит зелёный. А. Тарковский в фильмах «Зеркало» (1974 г.) и «Ностальгия» (1982 г.), наоборот, подчеркивал значимость сновидений отсутствием цвета, снимая их чёрно-белыми.

Для обозначения виртуального мира в картине «Матрица» (1999 г.) братьев Вачовски применён зелёный цвет.

В фильме М. Скорсезе «Авиатор» (2004 г.) в середине фильма можно наблюдать изменение цветов, что свидетельствует о некоем сюжетном переломе, а также обозначает смену эпох в повествовании картины.

«Эстетическая нагрузка — на действии, на отношениях персонажей, на их непосредственных эмоциональных проявлениях, на фактической среде, которая их окружает, на определенном состоянии природы. Цвет должен всему этому подчиняться и служить. Он должен сделать изображаемое более осязаемым, я бы сказал — осязаемым. Я подхожу к цвету как к элементу фактуры. Цвет и фактура бывают очень интимно связаны: в этом смысле мне кажется, что, например, для муарового шелка наиболее естествен красный цвет, а для хлопчатобумажной ткани — голубая краска. Когда желтеют и краснеют кленовые листья, то одновременно меняется и их фактура: тут цвет прямо выражает процессы, скрытые в фактуре! А цвет старого дерева, его полированной или шероховатой поверхности?»

По-моему, только в связи с фактурой, выявляя ее, цвет сможет передать состояние изображаемого, его «историю» и его «сиюминутность» так, чтобы зрителю казалось, что он ощущает это своей кожей.»²²

С появлением цифровой техники возможности обработки отснятого материала увеличились. Однако многие режиссёры, например, Д. Джармуш, продолжают снимать на плёнку, желая сохранить особые цветовые оттенки, присущие только плёнке.

²² Андрей Тарковский. Беседа о цвете [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Colour.html> (режим доступа – свободный, дата обращения 20.04.2016)

2. Цветная фотография

2.1. История возникновения цветной фотографии

Фотография – от др.-греч. «свет» и «пишу»; светопись.

Официально история фотографии начинается в 1826 г., когда появилось первое закрепленное на оловянной пластинке изображение, сделанное Жозефом Нисифором Ньепсом с помощью камеры-обскуры. Спустя 13 лет Луи-Жак Манде Дагер изобрел свой способ получения фотографического изображения на медной пластине и назвал его дагеротипия. Почти одновременно с ним Уильям Генри Фокс Тальбот предложил миру свой способ получения негативного фотоизображения и назвал его калотипией. Тогда же и появился термин «фотография», который независимо друг от друга стали использовать два астронома – немец Иоганн фон Медлер и англичанин Джон Гершель.

Цветная фотография появилась спустя пару десятилетий: первый цветной снимок был сделан в 1861 г. Джеймсом Клерком Максвеллом по методу цветоделения. На снимке изображена ленточка из шотландки – тартановая лента.²³ Лента была снята последовательно через три фильтра: красный, синий и зеленый.²⁴

Открытие сенсibilизаторов, веществ, повышающих чувствительность серебряных соединений к лучам различной длины волны, в 1873 г. немецким фотохимиком Германом Вильгельмом Фогем стало еще одним важным шагом в развитии цветной фотографии

Впоследствии француз Луи Артюр Дюко дю Орон запатентовал «трихромью» – способ получения цветного изображения посредством съёмки негативов через зеленый, фиолетовый и оранжевый светофильтры, позитивную печать на тонких пластинах желатины, сенсibilизированной раствором калиевого хромпика с добавлением углеродных красителей

²³ Карцев В.П. Максвелл. – М.: Молодая гвардия, 1974. – С. 192-195

²⁴ См. приложение, илл. 1

аддитивных цветов: красного, жёлтого и синего, и наложение трёх пластин для получения полноцветного изображения²⁵. В 1877 г. дю Орон создал цветную панораму французского города Ажен, один из самых известных снимков в истории фотографии, полученную субтрактивным методом цветового синтеза (биохроматный процесс).²⁶

В 1878 г. на Всемирной выставке в Париже дю Орон представил коллекцию среднеформатных желатиновых «фотохромий» (цветных фотографий).

Вклад в цветную фотографию внес и Шарль Крю, в 1867 г. подав заявку на изобретение устройства «для записи и воспроизведения в цвете форм и движений», а позже опубликовал труд под названием «Общее решение проблем цветной фотографий» (*Solution générale du problème de la photographie des couleurs*), в котором, независимо от Дюко дю Орона так же описал процесс, названный последним «трихромией».

Вскоре появились прототипы фотоматериала на гибкой основе, фотоплёнки. Поначалу изготовление таких материалов не имело коммерческого успеха, однако с изобретением Эдисоном 35-мм киноплёнки²⁷ производство стало налаживаться.

Одна из самых популярных цветных плёнок Kodachrome появилась в продаже в США в 1935 г. и просуществовала 75 лет. В то же время появились плёнки немецкой компании Agfa, спустя десять лет – советские Sovcolor. Все первые цветные плёнки были обрабатываемыми, или слайдовыми, то есть позитивное изображение получалось непосредственно на фотоматериале, на который произвелась съёмка.

²⁵ Louis Ducos du Hauron [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.savigny.org/spip.php?article130> (режим доступа – свободный, дата обращения 16.04.2016)

²⁶ См. приложение, илл. 2

²⁷ Вопросы и ответы. Фотоплёнка [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.zenitcamera.com/qa/qa-filmtypes.html> (режим доступа – свободный, дата обращения 16.04.2016)

С начала 2000-х плёнку начали вытеснять цифровые фотоаппараты. Отсутствие расходных материалов и быстрое получение изображений позволили цифровым фотоаппаратам занять лидирующее место на рынке фототехники.

Однако нельзя сказать, что сейчас плёнка не востребована. Многие профессиональные фотографы продолжают снимать на аналоговый носитель; фотолюбители экспериментируют с плёнкой, желая получить на изображении особые, плёночные цвета.

2.2. Отказ от цвета

С появлением цвета в фотографии появилась возможность запечатлеть окружающую среду такой, какой её видит человек. Однако не все фотографы положительно относятся к цветной фотографии.

Вот что о цветной фотографии говорил Анри Картье-Брессон: «Я делал цветную фотографию только в тех странах, где у меня не оставалось выбора, когда мне говорили: «Если фотографии не будут цветными, то мы не сможем их использовать». Это был компромисс, но я справлялся с задачей плохо, потому что не верю в цветную фотографию.»²⁸ Причина нелюбви Картье-Брессона к цветной фотографии крылась в том, что, по его мнению, цвет невозможно было передать точно. Даже если бы техническая проблема была устранена, он продолжал бы снимать чёрно-белые кадры, потому что считал цвет не имеющим никакого значения в репортаже.

«Чёрно-белая фотография – определённая условность.»²⁹

«Часто говорят, что чёрно-белая фотография выразительнее цветной. <...> Главное достоинство чёрно-белой фотографии – это недосказанность, которая и делает её столько привлекательной.»³⁰

²⁸ Интервью с Анри Картье-Брессоном [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://photo-monster.ru/books/read/intervyu-s-anri-karte-bressonom.html> (режим доступа – свободный, дата обращения 16.04.2016)

²⁹ Лапин А. Фотография как. – М.: Издатель Л. Гусев, 2004. – С. 156-157

Однако не всегда загадочность чёрно-белой фотографии уместна. Судья международного конкурса World Press Photo Дональд Вебер, участвовавший в судействе в 2015 г., отмечал, что работы, присланные на конкурс, в большинстве своём состоят из фотоштампов и клише, одним из которых является перевод снимка в ч/б. «Если история, переведёна в ч/б, то она обычно рассказывает о чём-то «серьёзом» или «общественно значимом». Чёрно-белую палитру редко (если вообще когда-нибудь) используют для рассказывания легкомысленных историй – она автоматически символизирует «серьёзную проблему». Если используют цвет, то истории обычно повествуют о разных диковинках, странностях и донкихотском поведении людей.»³¹

2.3. Цвет из чёрно-белого

Получить цвет на тех снимках, где его изначально не было, можно тем же способом, что применяется в кинематографе: снимок можно раскрасить. Раньше их раскрашивали вручную акварелью, масляными красками и цветными карандашами, потом – с помощью графических редакторов, но получившиеся цвета не являлись достоверными.

В 2012 г. началась разработка алгоритма SolarGreen по восстановлению реального цвета из чёрно-белых снимков. Автор алгоритма Илья Смирнов объясняет: «Фотография - физический объект. Это предполагает физические свойства, следовательно это подразумевает частичную потерю этих свойств со временем или при сканировании. В ходе тестирования нашего способа не один раз сталкивался с фото, которые совершенно не поддавались алгоритму. Основные факторы здесь: исходное качество снимка, система проявки (как

³⁰ Там же.

³¹ Член жюри World Press Photo – о самых заезженных штампах в фотографии [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/opyt/seks-smert-i-razvaliny.html?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_content=weber&utm_campaign=FB_post (режим доступа – свободный, дата обращения 16.04.2016)

именно проявляли), редактирование снимка (было ли применено тем фотографом, который мог, например, решить усилить контрастность в 6 раз) и разрешение файла скана.»³² Таким образом, с помощью этой программы, становится возможным увидеть реальный цвет предметов прошлого.

2.4. Инфракрасная фотография

Человеческий глаз способен воспринимать световые лучи только определенном диапазоне, но с открытием английским астрономом У.Гершелем в 1800 г. инфракрасного (ИК) излучения, у людей появилась возможность узнать, что находится за видимым спектром. Первые инфракрасные фотографии были опубликованы лишь спустя век после открытия Гершеля, в 1910 г., в журнале Century Magazine. Популярность среди фотолюбителей этот вид съёмки получил спустя более двух десятилетий, когда инфракрасную плёнку стали выпускать такие производители, как Ilford, Kodak, Agfa. Также появилась и киноплёнка, использовавшаяся для создания эффекта дня-ночи, ярким примером которого является фильм 1941 г. «Невеста наложенным платежом» (The Bride Came C.O.D.). Для получения инфракрасного снимка можно использовать не только плёнку; существуют специальные светофильтры на объективы.

Цвет объектов на снимках зависит от их свойства отражать или поглощать ИК-излучение: вода и небо получаются чёрными (поглощают), а облака и листва – белыми (отражают); это явление носит название Вуд-эффект.³³

³² Цвет из чб [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://tema.livejournal.com/2121586.html> (режим доступа – свободный, дата обращения 16.04.2016)

³³ См. приложение, илл. 4

3. Цвет как элемент композиции фотографии

«Композицией называется объединение отдельных элементов изображения в единое художественное целое, выразительно раскрывающее идею произведения».³⁴

Композиция – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению цельность и единство, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника; связан с распределением фигур и предметов в пространстве, установлением соотношения объёмов, света и тени и пр.³⁵

К элементам композиции в фотографии относят: ракурс, место и точка съёмки, формат кадра, перспектива, глубина резкости и др.

К задачам композиции Л.Ф. Артюшин относит: выразительное изображение характерных черт объекта путем создания акцентов и контрастов; достоверное отражение события или сюжета путем выявления перспективы, формы и фактуры предметов, а также цветности освещения; привлечение внимание зрителя.³⁶ Для осуществления поставленных задач фотограф может использовать светофильтры, различные объективы, осветительные приборы.

Если говорить о композиционных средствах выразительности фотографии, связанных с цветом, то можно назвать такие понятия как:

- цветовой и световой контрасты – визуальные отличия окраски предметов и цветности освещения и расположение этих предметов в кадре;
- колорит – совокупность цветовых качеств, их взаимосвязь, согласованность оттенков и контрастов, обеспечивающих цветовое единство снимка;³⁷ цветовой тон

³⁴ Артюшин Л.Ф. Цветная фотография. – М.: Искусство, 1986. – С. 41

³⁵ Левандовский С. О сюжете и композиции. – М.: Художник, 1981, №4. – С. 58-61

³⁶ Там же. – С. 42

³⁷ Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.: Икар, 1993. – С. 115

изображения. Колорит снимков на открытом пространстве зависит в большей степени от освещения, в то время как при съёмке в помещении он зависит от окраски самих предметов;

- цветовой ритм – закономерное чередование одноцветных предметов, чем можно подчеркнуть статичность форм или, наоборот, создать иллюзию движения.

4. Цветовые модели

Цветовая модель создает систему координат, в которой устанавливает соответствие между цветом и цифровым значением.

«Цветовое пространство – множество цветов, которое способна представить цветовая модель.»³⁸

RGB (Red, Green, Blue) – это цветовая модель, описывающая синтез цветов для цветовоспроизведения путем добавления цвета к чёрному (аддитивная модель). При смешении трёх основных цветов получится белый цвет. Такая модель используется преимущественно в технике (в мониторах, принтерах и в интернете используется стандарт sRGB, созданный совместно компаниями Hewlett-Packard и Microsoft в 1996 г. для унификации использования RGB,³⁹ в телевизорах со стандартом PAL применяется цветовая модель YUV, для SECAM – YdbDr, NTSC – YIQ), а также при печати (используется цветовое пространство ProPhoto, или ROMM – Reference Output Medium Metric, разработанное для фотографических

³⁸ Под капотом цвета. Часть первая [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <https://habrahabr.ru/sandbox/100631/> (режим доступа свободный, дата обращения – 12.04.2016)

³⁹ A Standard Default Color Space for the Internet – sRGB [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html> (режим доступа свободный, дата обращения – 12.04.2016)

материалов компанией Kodak на модели RGB⁴⁰). Впервые аддитивную модель предложил использовать Джеймс Максвелл в 1861г.⁴¹

В CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key color), в отличие от модели RGB, цвета получаются путём вычитания из белого первичных цветов (субтрактивная модель). Обладает меньшим цветовым охватом. Используется в полиграфии, но полученный цвет зависит от характеристик красителей и бумаги и др. факторов.

Существуют цветовые модели, задающие соответствие между цветами, воспринимаемыми человеком на устройствах вывода и хранимыми в памяти. Система, построенная на отклике трёх видов рецепторов сетчатки глаза человека, ответственных за цветное зрение, называется LMS (long, middle, short wavelength). Однако для измерения цвета использовалось пространство XYZ, созданное в 1931 г. Международной комиссией по освещению (International Commission on Illumination – CIE) и являвшееся эталонной моделью для других цветовых моделей, пока в 1958 г. не была предложена модель Lab, разработанная Ричардом Хантером⁴². В пространстве Lab значения светлоты (L) и тона и насыщенности отделены; хроматическая составляющая задана координатами а (в диапазоне от зелёного до красного) и b (от синего до жёлтого). Пространство Lab нашло широкое применение в обработке изображений. Следует отметить, что первым создал цветовую систему с тремя координатами Альберт Манселл в начале XX в. и состояла она из цветового тона, светлоты и насыщенности. Эта система используется до сих пор, например, в судебной медицине и в геологии.⁴³

⁴⁰ Keep up with the latest in Photography [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <https://luminous-landscape.com/understanding-prophoto-rgb/> (режим доступа свободный, дата обращения – 12.04.2016)

⁴¹ Иофис. Е.А. Синтез цвета. Фототехника: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С.

⁴² CIE International Commission on Illumination, Recommendations on Uniform Color Spaces, Color-Difference Equations, Psychometric Color Terms, Supplement No. 2 to CIE Publication No. 15, Colorimetry, 1971 and 1978.

⁴³ The Munsell Color System A Practical Description With Suggestions for Its Use by T. M. Cleland [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.applepainter.com> (режим доступа свободный, дата обращения – 14.04.2016)

Также известны цветовые модели RYB (Red, Yellow, Blue) (используется в изобразительном искусстве), PMS (Pantone Matching System) (разработана в американской фирмой Pantone Inc в середине XX в., цвета напечатаны в специальном каталоге, применяется в полиграфии; ежегодно Pantone выбирает цветовой символ, цвет года), RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung) (разработанный в 1927 г. немецкий стандарт, используется в дизайне, промышленности и др. сферах), HSL (Hue, Saturation, Lightness) (где цветовым координатами является тон, насыщенность и светлота), NCS (Natural Color System) (шведская система, в которой используются противоположные цвета: белый, чёрный, красный, жёлтый, зелёный и голубой; широкое применение в промышленности) и др.

5. Обработка

Известно, что необработанное изображение с камеры выглядит тусклым и малоконтрастным. Поэтому важным компонентом в создании фотографии является обработка.

«Инструменты, которые мы используем, всего лишь помогают или, наоборот, мешают нам получить желаемый результат. Но определяется он не инструментами, а видением фотографа – его визуальным опытом, художественным вкусом и пониманием того, чего именно он добивается от картинки. В гораздо меньшей степени на качество изображения влияет уровень владения теми или иными программами, т.к. именно фотограф принимает решения в процессе обработки, опираясь на свой собственный вкус.»⁴⁴

Обработка снимка происходит всегда: при съёмке на цифровую камеру цвета получаются ещё более блёклыми, чем необработанное изображение, поэтому сама камера их немного исправляет, происходит обработка по умолчанию. При печати плёночных кадров два разных человека на

⁴⁴ Косенко П. Живая цифра. – М.: Тримедиа Контент, 2013. – С.187-188

одинаковом оборудовании получают разные результаты, то есть сдавая плёнку на проявку в фотолабораторию, заказчик получит не просто проявленные и распечатанные кадры, они будут обработаны по определённым алгоритмам автоматически или по усмотрению сканировщика, а разные плёнки тоже регистрируют изображение по-разному, цвета на плёнке искажены. Однако это – результат тщательного исследования в области цветовосприятия и работы с эмульсией инженеров и специалистов в области цвета. Каждая плёнка разработана под определённые условия съёмки, они отличаются цветопередачей, контрастом, зернистостью, цветовой температурой и мн. др. параметрами.

Способов обработки аналоговых снимков значительно меньше, чем цифровых. Большая часть того, как будет выглядеть итоговый кадр зависит от используемой плёнки.

В настоящее время фотографы, снимающие на цифровую камеру, способны получить готовое обработанное изображение в считанные минуты. Для этого, помимо фотокамеры и компьютера, необходимо иметь хотя бы одну программу обработки снимков. Их выбор достаточно широк, но большей популярностью пользуется платный графический редактор Adobe Photoshop, первая версия которого появилась в конце 1980-х гг. Существуют следующие инструменты цветокоррекции: кривые, уровни, смещение каналов, тон-насыщенность, баланс цветов, яркость-контраст и др.

Также фирма Adobe Systems выпускает продукты, которые также могут пригодиться в работе фотографа: программы для каталогизации изображений (Lightroom, Photomechanic), для векторной графики (Illustrator), для вёрстки (InDesign) и др.

В отличие от Photoshop, конвертер RPP (Raw Photo Processor) распространяется бесплатно. Фотограф Павел Косенко отдаёт предпочтение именно этой программе. Помимо того, что ее разрабатывали не программисты, а фотографы, и, соответственно, предпочтение отдается эстетике, П. Косенко выделяет и другие преимущества: корректные баланс

белого, манипуляции с контрастом, управление «чёрной точкой», минимальное вмешательство в исходную информацию RAW-файла, наличие плёночных профилей и др.⁴⁵

Редактор GIMP (GNU Image Manipulation Program) распространяется свободно. В нём присутствует стандартный набор инструментов цветокоррекции, фильтров и пр.

5.1. Instagram

Почти у каждого владельца смартфона установлено приложение Instagram. Оно позволяет загружать снимки прямо с телефона, обрабатывать их и делиться ими со своими подписчиками. В частности, «Инстаграм» предлагает более двадцати фильтров, в том числе имитирующих эффект плёнки; изменить уровень яркости, контраста, насыщенности, цветовой температуры и др. В этом приложении каждый, кто находил обработку снимков в графических редакторах слишком затруднительной, смог улучшить свои снимки более простым способом. Однако Instagram это прежде всего социальная сеть, и обработка снимков теми или иными пользователями не всегда встречает положительные отзывы.

«Я правда считаю, что лучшее изобретение человечества последнего времени — это Instagram. Пользователи, подобно микроорганизмам, создают невероятной красоты паутину. Но если взять самые популярные фотографии, то станет понятно, что никакой художественной ценности они не имеют, эти «топы», как сахарные приманки, привлекают вульгарное восприятие. Но есть и другие полюсы, несущие настоящие ценности, но их не так много, как и людей, способных их оценить. Телефон становится индикатором владельца — через него мы имеем потрясающую возможность выстроить картину мира. Нам интересна эта паутина, кто мы, сколько нас, как она будет видоизменяться. Что такое мир, держащий в руках айфон? Как он

⁴⁵ Косенко П. Живая цифра. – М.: Тримедиа Контент, 2013. – С. 190-195

перегруппировался? Кто к кому присоединился? Для антрополога это бесценная информация. Как бесценной информацией является сама фотография. Земля превращается в нарциссирующий кристалл, который каждую секунду сканирует себя и создает архив собственного существования.»⁴⁶

«На мой взгляд, Instagram и другие популярные программы обработки фотографий для мобильного телефона (такие как Hipstamatic, ScratchCam, ShaktPhoto и др.) интересны не столько своими возможностями, сколько тем, что их появление отражает потребность в эстетических цветовых решениях, в том числе у массового потребителя.»⁴⁷

5.2. Проекты, посвященные цвету в фотографии

Выставка из собрания Московского дома фотографии «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» включает в себя около сотни раскрашенных работ русских фотографов конца XIX – начала XX в., таких как П. Павлова, А. Родченко, Г. Петrusова и др., и демонстрирует зарождение развитие цвета в отечественной фотографии. С середины XIX в. фотографии раскрашивали вручную масляными и акварельными красками. В первой четверти XX в. становится популярен фотомонтаж, который активно использует цвет и становится «визуальным оружием». Фотография того времени становится документом эпохи, историей России, по которой можно проследить, как менялась жизнь в стране. Выставка проводилась в России и за рубежом в 2016 г.⁴⁸

Выставка цветных фотографий Эллиотта Эрвитта проходила в Москве в 2015 г. Эрвитт известен прежде всего своими чёрно-белыми остроумными

⁴⁶ Лучшие фотографы страны. Георгий Пинхасов [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/photo-best-pinhasov/> (режим доступа свободный, дата обращения – 14.04.2016)

⁴⁷ Косенко П. Живая цифра. – М.: Тримедиа Контент, 2013. – С. 166

⁴⁸ «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» – выставка в Музее Модерна (Самара) [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.museum.ru/N62138> (режим доступа свободный, дата обращения – 14.05.2016)

снимками, в то время как широкой публике мало известны его цветные кадры. «Цветная фотография описательна, в то время как черно-белая дает возможность для интерпретаций», – говорит сам Эрвитт. На съёмке у него всегда было две камеры: одна с чёрно-белой, другой – с цветной плёнками. Цветные снимки Эрвитта менее театральны и ироничны и распознать на них «почерк» мастера сложнее.⁴⁹

5.3. Вывод

Большинство исследователей сходятся в определении цвета как ощущения, возникающего в мозге, в результате попадания света определённого диапазона на сетчатку глаза.

Цвет используется во многих сферах человеческой жизни: промышленность, кинематограф, живопись, фотография и мн. др. Изучением цвета занимались: Л. да Винчи, И. Ньютон, И. В. Гёте, И. Иттен и др. Однако до сих пор нельзя считать цвет до конца изученным. Каждый цвет вызывает определённые ассоциации, эмоции, поэтому в каждой сфере к его выбору относятся особенно тщательно.

В фотографии цвет – один из ключевых художественных приёмов. Более полувека люди снимали на цветную плёнку, пока не появились цифровые фотоаппараты, которые ускорили процесс получения готового изображения, однако это очевидное преимущество не вытеснило плёнку. Люди по-прежнему делают аналоговые фотографии, несмотря на дороговизну процесса, потому что хотят получать на своих снимках особый плёночный цвет, который является результатом тщательного исследования в области цветовосприятия.

Возможности обработки цифровых снимков широки, существует множество графических редакторов, вроде Adobe Photoshop, в которых

⁴⁹ Цвет Эллиотта Эрвитта на Красном Октябре [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://lumiere.ru/exhibitions/archive/id-177/> (режим доступа свободный, дата обращения – 14.05.2016)

можно произвести цветокоррекцию, а также набравшее популярность мобильное приложение Instagram, в котором существует возможность наложить на снимки порядка двух десятков фильтров за пару секунд, что, по мнению П. Косенко свидетельствует о потребности пользователя в «эстетических цветовых решениях».

Глава II. Анализ цвета в медиафотографиях

1. Eye-tracking-исследование

Первое, что воспринимает человек, смотря на фотографию – композиция. На первом этапе восприятия человек неосознанно зрительно выделяет яркие пятна, далее содержание изображения подвергается анализу.

В монохромном варианте сформированные цветом композиционные центры уступят место свету и тени.

С помощью программы Photoshop снизим детализацию снимков Стива Маккари и Гарри Груйера с помощью инструмента «размытие по Гауссу» так, чтобы остались цветовые и световые пятна. Получим то изображение, которое человек видит на первом, неосознанном этапе. Если в цветном варианте на снимке Стива Маккари можем наблюдать два крупных красных цветовых пятна и одно менее яркое пятно на дальнем плане⁵⁰, то в монохромном варианте первый план снимка, как и дальний план, уступили среднему плану, на котором наблюдаем тёмное пятно⁵¹. На цветном снимке Гарри Груйера по центру расположено красное пятно на синем фоне, что почти полностью перетягивает внимание⁵². На чёрно-белом изображении красный и синий, близкие по тону, слились и стали совсем неконтрастными; тёмные детали, наоборот, стали более явными: фигуры справа, сверху, две фигуры слева и их тени⁵³.

Для данной работы было решено провести исследование с прибором для отслеживания движения глаз, чтобы проверить, как меняется восприятие цветного и монохромного изображения и соответствует ли оно предположениям, описанным выше.

⁵⁰ См. приложение, илл. 5

⁵¹ См. приложение, илл. 6

⁵² См. приложение, илл. 7

⁵³ См. приложение, илл. 8

В рамках исследования применяли прибор для отслеживания движений глаз SMI Red-M с частотой 60 Hz. Девятиэтапная калибровка проводилась единожды перед экспериментом. Для проведения эксперимента использовалась среда Python с библиотеками Psychopy. Были отобраны цветные снимки авторства Стива Маккари и Гарри Груйера. Снимки были переведены в монохром. Каждый цветной снимок был показан в течение шести секунд группе из десяти человек, каждый монохромный снимок – другой группе из десяти человек. Выборка респондентов – гомогенная (однородная): мужчины и женщины в возрасте 21-27 лет, всего в исследовании приняло участие 20 человек. На представленных в приложении снимках синей линией обозначена траектория движения глаз, чем светлее линия, тем ближе к концу пробы.

Данные прибора для отслеживания глаз показали, что в 100% случаев на цветном снимке Стива Маккари яркий красный зонт на первом плане привлек внимание зрителей.⁵⁴ На чёрно-белом снимке 20% респондентов совсем не обратили на него внимание.⁵⁵ Вероятно, зонт всё же привлек внимание остальных 80% испытуемых по причине его расположения на первом плане.

На цветном снимке Гарри Груйера внимание 90% испытуемых было распределено равномерно по трём частям снимка: левая, с контрастными фигурами, центральная, с ярким красным пятном, и правая, также с контрастной фигурой.⁵⁶ На чёрно-белом снимке внимание 40% зрителей с красного пятна на цветном изображении сместилось влево на контрастные фигуры в чёрно-белом варианте; также взгляд падал на контрастные фигуры по верхнему и правому краям кадра.⁵⁷

Траектории взгляда испытуемых на чёрно-белый и цветной снимки отличаются. Зрителей, вероятно, начинает интересовать композиция, игра

⁵⁴ См. приложение, илл. 9

⁵⁵ См. приложение, илл. 10

⁵⁶ См. приложение, илл. 11

⁵⁷ См. приложение, илл. 12

света и тени. В нашем испытании 20-40% зрителей не обратили внимания на те участки чёрно-белого снимка, которые привлекли их внимание в цветном варианте. В результате перевода снимка в монохром меняется композиционное построение снимка, меняется его восприятие в целом. Вероятно, эти данные могут быть другими, в зависимости от демонстрируемых снимков, количества испытуемых и некоторых других факторов.

2. Фотографы

Для исследования цвета как инструмента авторской стилистики были выбраны семь фотографов, которые общепризнано считаются мастерами цвета: Алекс Уэбб, Георгий Пинхасов, Дэвид Алан Харви, Гарри Груйер, Уильям Эгглстон, Стив Маккари и Сергей Михайлович Прокудин-Горский. В ходе исследования было просмотрено около 2500 снимков. Некоторые снимки разложены на цветовые палитры с помощью программы Adobe Color (используемое цветовое настроение: красочное).

2.1. Алекс Уэбб

«Мастер цветной уличной фотографии» родился в 1952 г. в Сан-Франциско.

Сначала Уэбб снимал на чёрно-белую плёнку, в конце 1970-х гг. перешёл на цветную. Цвет, по мнению Уэбба, лучше передаёт атмосферу, эмоции и создаёт иллюзию присутствия.

Работы Алекса Уэбба отличает многоплановость.

Обратимся к снимкам Алекса Уэбба. На илл. 13 можно наблюдать тёмные силуэты людей, сидящих спиной к окну, в которое светит солнце. Окно состоит из трёх цветных стёкол, создающих контраст дополнительных

цветов: красный, зелёный и жёлтый. Они словно делят изображение на три части. Людские силуэты на переднем плане дополняют контраст.

На илл. 15.1 также наблюдаем контраст голубого, белого и коричневого цветов. На снимке огромная роль отведена ритму: чередующиеся полосы голубого и белого на здании, причём разной ширины, вертикальные и горизонтальные, полосы на одежде детей, их местоположение. Стоит отметить, что если бы изображение было монохромным,⁵⁸ то ритм бы сохранился, однако исчезло бы ощущение гармонии, которое появляется при бело-голубом сочетании. Снимок имеет несколько планов, зрителю видны лица всех детей.

2.2. Георгий Пинхасов

Родился в 1952 г. в Москве.

«Самый большой комплимент, который я получил, был от человека, который высказался в прессе: «Все хвалят Пинхасова. А я до сих пор не могу понять, как человек умудрился объездить полмира и не показать ничего?!» Для меня это свидетельство того, что правила игры, которые я придумал, работают. Мне хотелось, чтобы человек, глядя на фотографии, не сразу понимал, где это происходит. <...> Мне интересна поэзия. Я оставляю информацию для других фотографов, которые иллюстрируют гиды. Я всё-таки иду от Тарковского, потому что считаю его своим прародителем. И именно у него я увидел в одном кадре такой клубок образов, объединенных общим переживанием: музыкальных, литературных, визуальных.»⁵⁹

Зачастую, чтобы понять, что изображено на снимках Георгия Пинхасова, приходится долго их рассматривать. Фотограф не гонится за сюжетом и «решающим моментом»; его внимание может привлечь особый

⁵⁸ См. приложение, илл. 15.2. Снимки доступны на: URL: <http://www.magnumphotos.com>

⁵⁹ Лучшие фотографии страны. Георгий Пинхасов [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/photo-best-pinhasov/> (режим доступа свободный, дата обращения – 14.04.2016)

свет, атмосфера. На илл. 16 и 17 сложно определить сюжет или место создания снимка, однако внимание привлекают детали, особые оттенки, тени. Изображение может остаться вовсе неразгаданным, все персонажи могут стоять спиной и зритель не увидит их лиц, однако на этих снимках это кажется неважным.

На илл. 18.1 мужчина является центральной фигурой кадра, но он отвернулся от камеры. Внимание зрителя привлекает глаз девочки с изображения на стене, на которое падает яркий свет, и фигура статуи Свободы. Рядом с ней – здания башен Всемирного торгового центра, они красные, как и рукав рубашки рядом стоящего мужчины и пятно в левой части кадра, и буквы на стене на заднем плане. Всё это создает некий ритм и настроение. Снимок был сделан задолго до терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, однако сейчас она приобретает некий тревожный смысл. Если сделать это изображение чёрно-белым⁶⁰, то, вероятно, снимок станет более спокойным.

«Фотография – способность не что-то повторить, а создать что-то новое, уникальное, внося в неё новую систему ценностей.»

2.3. Дэвид Алан Харви

Родился в 1944 г. в Сан-Франциско.

Снимал латиноамериканский мир.

На илл. 19.1 снимок, сделанный в Чили в 1987 г. первое, что привлекает внимание – это красные доски. Они, тень от них, ноги рядом стоящего мужчины, доски двери, бегущий мужчина – всё это создает ритм, фотография воспринимается динамичной, в том числе из-за наклона красных досок вправо, туда же направлено лицо стоящего мужчины, в ту же сторону бежит другой. Стоит отметить, что ритм исчезает, если сделать снимок

⁶⁰ См. приложение, илл. 18.2. Снимки доступны на: URL: <http://www.magnumphotos.com>

монохромным⁶¹. Красные доски близки по тону со стеной на фоне, поэтому в чёрно-белом варианте они сливаются. Однако важен не только ритм, но и контраст: синего и красного, светло-серой кофты стоящего и двери, на которую он облокотился, и более тёмных брюк и грязи на двери и темной бегущей фигуры. В монохромном снимке взгляд смещается в правую часть, в более темные цвета, на цветном же яркие пятна рассредотачивают внимание равномерно по снимку.

Обратимся к другому снимку Дэвида Алана Харви (илл.20). «Основой нестандартного цветового решения этого снимка является необычное и, судя по всему, разнотемпературное освещение ночных фонарей. Из-за этого снимок смотрится нереальным, кожа мальчика инопланетной, но фотография в целом – весьма выразительной. Колористическое решение этого снимка может показаться спорным, но вряд ли стоит спорить с тем, что цвета выглядят гармонично и именно они задуманы автором.»⁶² На данном снимке художественность выходит на первый план; достоверность цветов не столь важна. Глаз человека допускает самые разные вариации цвета. Например, лучи закатного солнца придают всему красноватый оттенок, однако нам не кажется это нелогичным. Прежде всего важна гармоничность цветов, поэтому даже при необычном освещении и неестественном цвете кожи снимки могут не вызывать недоверия. Вспомним снимок Алекса Уэбба⁶³, где кожа мальчика тоже не выглядит естественно из-за освещения, однако это не кажется дисгармоничным.

⁶¹ См. приложение, илл. 19.2. Снимки доступны на: URL: <http://www.davidalanharvey.com>

⁶² Косенко П. Живая цифра. – М.: Тримедиа Контент, 2013. – С. 106

⁶³ См. приложение, илл. 14

2.4. Гарри Груйер

Родился в 1941 г. в Бельгии.

«Цвет не должен восприниматься как некая добавка к изображению, он должен составлять его суть.»⁶⁴

«Один из немногих фотографов чёрно-белого документального агентства «Магnum», который не просто снимает в цвете, а снимает сам цвет, ставя его во главу угла.»⁶⁵

Первый фотопроjekt Груйера назывался «Телекадры» (1972 г.). Фотограф снимал экран телевизора, двигая при этом антенну так, чтобы получались необычные цвета.⁶⁶ Проект рассказывал про промывание телевизором мозгов. Цвет в данном случае показывает, что всё, о чём говорят на экране – может на деле оказаться совсем иным, что информация, как и цвета, искажена.

В 1969 г. Груйер отправляется в Марокко. Страна поразила фотографа своим колоритом. Это путешествие сыграло ключевую роль в его карьере. Именно за снимки, сделанные в Марокко, Гарри Груйер получил Kodak Prize.

«Про Картье-Брессона у меня есть для вас в запасе занимательная история! Он терпеть не мог эти «штучки с цветом» в фотографии: для него все это имело отношение только к живописи. Но когда он пришел 30 лет назад на мою «марокканскую» выставку, он был заинтригован. Он подошел ко мне и сказал: «Вообще, это интересно, но вот это ведь не вполне белый, а тут вот у вас слишком красный цвет» — ну и все в таком духе. Но он был действительно очень заинтересован и даже прислал мне книгу про принципы цвета в живописи. А потом спрашивает: «Вы прочли эту книгу?», я говорю: «Да, конечно, но я же не живописец, знаете ли». Вообще, у него самого было именно художественное образование. И вот он вдруг говорит: «У меня есть

⁶⁴ Гости столицы: Фотограф «Магnum» Гарри Груйера [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend/112677-gosti-stolitsy-fotograf-magnuma-garri-gruyer> (режим доступа свободный, дата обращения – 28.04.2016)

⁶⁵ Там же.

⁶⁶ См. приложение, илл. 21

предложение, я бы хотел послать вам несколько своих отпечатков, а также пастель. Вы не могли бы раскрасить мои снимки?» Я опешил и отвечаю: «Ну, знаете, Анри, простите, но я не художник». Очень забавно вспоминать этот эпизод: он не любил цветную фотографию, но настолько заинтересовался моими работами, что захотел увидеть свои собственные снимки в цвете!»⁶⁷

В 1989 г. и в 2009 г. Гарри Груйер посещает Москву. О полученных снимках он говорил: «если проводить параллель с живописью, раньше я работал масляными красками, а здесь мне пришлось работать пастелью».

На илл. 22 один из снимков, сделанных в Москве. Фотография очень яркая, присутствует несколько оттенков красного и розового. Стоит отметить также ритмичность, создающуюся за счет складок на одежде и тёмных собак.

«Я не «фотограф-гуманист» — люди как таковые меня мало интересуют. Поэтому я не работаю с чёрно-белой плёнкой. Чёрно-белая нужна для портретов — она позволяет лучше приблизиться к человеку. Я, например, детей своих снимаю на ч/б с самого рождения. Снимая на цветную плёнку, ты думаешь, видишь и реагируешь уже совершенно по-другому. Меня в первую очередь притягивает «физика» места, а к ней ты ближе всего можешь подобраться при помощи цвета.»⁶⁸

«Для меня цвет — это не абстракция, не что-то, что добавляется «после» или придумывается в голове. Это нечто физическое, что связано с волнением, возбуждением, с чувственностью. Это не должно смотреться «раскрашенным», это должно быть... о, я не знаю, как это выразить!

Видите ли, я бельгиец, я воспитан на фламандской и голландской живописи. Я с раннего возраста ходил в музеи: полотна, которые я там видел, меня потрясали. Но цвет — это же не просто так, из головы, это страна и

⁶⁷ Гарри Груйер: «Я люблю чувствовать» [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.photographer.ru/cult/person/806.htm> (режим доступа свободный, дата обращения – 28.04.2016)

⁶⁸ Фотограф Гарри Груйер [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.interviewrussia.ru/art/fotograf-garri-gruyer-nu-pochemu-vam-vsegda-nuzhen-car-diktator-putin> (режим доступа свободный, дата обращения – 28.04.2016)

природа. Вот посмотрите на мои «Берега»⁶⁹. Это морские ландшафты, небо, облака... Есть что-то в нашей природе — это одновременно и особый цвет, и важность природных элементов, деталей. Плоская местность и облака.»⁷⁰

Груйер рассказывает, что с приходом цветной плёнки многие фотографы чувствовали неестественность чёрно-белой фотографии, а всю её языковую систему — бесполезной, однако освоить цвет им не удавалось сразу, снимки получались инфантильными, цвет на этих фотографиях ничего не выражал, часто разрушал форму, отчасти потому, что на будущий снимок изначально смотрели как на монохромный, отчасти — фотографы пытались подражать экспрессионизму в живописи. Но, например, натюрморты Ирвина Пенна созданы и сняты мастерски в студии, «под камеру». Однако цвет на улице не так сильно поддается контролю, как в студийных условиях.

«В течение последнего десятилетия ряд фотографов научился работать с цветом в более уверенной, естественной, но и в более амбициозной манере, — воспринимая его не как отдельную проблему (так 70 лет назад фотографы подходили к проблематике композиции), но как неотъемлемую часть окружающего мира — где синева и небо являлись одним целым. В лучших из ландшафтных снимков Элиот Портер (Eliot Porter) или уличных видов Элен Левит (Helen Levitt), Жоеля Мейеровица (Joel Meyerowitz), Стефана Шора (Stephen Shore) и других, цвет принимается как нечто внешнее и дополнительное; это не фотографии цвета, равно как и не фотографии форм, объектов, символов, событий, но фотографии опыта, который появился в результате переработки реальности с помощью фотоаппарата.»⁷¹

Гарри Груйер подходит к цвету осмысленно, анализируя взаимное расположение цветов.

⁶⁹ См. приложение, илл. 23. Снимки доступны на: URL: <http://www.magnumphotos.com>

⁷⁰ Гарри Груйер: «Я люблю чувствовать» [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.photographer.ru/cult/person/806.htm> (режим доступа свободный, дата обращения — 28.04.2016)

⁷¹ Путеводитель Уильяма Эгглстона [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.photographer.ru/cult/theory/811.htm> (режим доступа свободный, дата обращения — 30.04.2016)

2.5. Уильям Эгглстон

«Мир создан цветным. С этим ничего не поделаешь.»⁷²

«Пионер цветной фотографии» родился в 1939 в Теннесси, США.

Однажды он сказал своему другу, что ему нечего фотографировать, потому что в Мемфисе «всё уродливо», но друг посоветовал запечатлеть именно это уродство. Так появились снимки бензоколонок⁷³, рекламных вывесок, мусора, машин и др. Город на снимках Эгглстона выглядит брошенным, безлюдным. Цвета иногда встречаются мрачные и холодные.⁷⁴

Помимо работы с цветом, Эгглстон ищет необычные, нечеловеческие, ракурсы. Вероятно, не только, чтобы взглянуть на предметы по-новому, но и чтобы подчеркнуть, что никто в этой заброшенной местности не смотрит на вещи с высоты человеческого роста, – остались только бродячие животные.

2.6. Стив Маккари

Родился в 1950 г. в Филадельфии, США.

Снимал в горячих точках и в странах третьего мира, поэтому внимание Маккари обращено на человека, на его культуру, характер, условия жизни.

Портреты, снятые Сивом Маккари, хочется разглядывать долго, на героях часто можно наблюдать пёструю одежду. Например, снимок мальчика⁷⁵ интересен контрастными цветами его одежды и очков; цвета неоднородны, на снимке присутствует множество оттенков синего, создающиеся складками одежды, её фактурой, светом и тенью. Это придает снимку глубину.

⁷² 27 июля 1939 года родился знаменитый американский фотограф Уильям Эгглстон [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?lng=1&hist_id=135 (режим доступа свободный, дата обращения – 30.04.2016)

⁷³ См. приложение, илл. 24.

⁷⁴ См. приложение, илл. 25

⁷⁵ См. приложение, илл. 27. Снимки доступны на: URL: <http://www.egglestontrust.com>

Пять фигур в парандже, снятые со спины,⁷⁶ контрастны, потому что их цвета – дополнительные. Даже при переводе изображения в чёрно-белое, контраст сохранился.⁷⁷ Стал заметнее ритм фотографии, создаваемый складками ткани, а также обувью, расположенной в ряд в верхней части изображения.

По мнению мастера, удачный подбор цвета в кадре не должен стать помехой или отвлекательным моментом снимка. Ведь удачное цветное фото может и должно оставаться удачным и в чёрно-белом варианте.⁷⁸

«Меня всегда привлекала темнота и виды со слабым освещением. Я редко фотографирую на ярком свете или днем. Я предпочитаю тенистые места с приглушенным светом, где чувствуются тончайшие контрасты в цветовой палитре, с освещением от магазинов, домов и уличных фонарей.»⁷⁹

2.7. Сергей Михайлович Прокудин-Горский

«Пионер цветной фотографии» родился в 1863 г. в Муроме, Владимирской губернии.

Исследует новую для своего времени область – цветную фотографию, патентует производство цветных диапозитивов, создаёт свой рецепт эмульсии с более точной цветопередачей. Оборудование для съёмки и демонстрации изображений Прокудин-Горский проектирует сам.

В 1909 г. Прокудин-Горский получил поддержку Николая II в желании запечатлеть в «натуральных красках» достопримечательности России и создать около 10 тыс. фотографий. Фотограф совершает поездки по Уралу, Сибири, Кавказу, Средней Азии и др. земли и создает уникальные снимки

⁷⁶ См. приложение, илл. 26.1

⁷⁷ См. приложение, илл. 26.2. Снимки доступны на: URL: <http://stevemccurry.com>

⁷⁸ Стив МакКари [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: http://phototour.pro/library/master/Steve_McCurry/ (режим доступа свободный, дата обращения – 06.05.2016)

⁷⁹ Интервью со Стивом МакКари [Электронный ресурс]. Доступно на: URL: <http://www.pkp.lv/ru/novosti/uncategorized/intervyu-so-stivom-makkarri-steve-mccurry/> (режим доступа свободный, дата обращения – 06.05.2016)

фабрик, монастырей, повседневной жизни населения страны. Снимки представляют из себя пластину с тремя расположенными друг под другом изображения, полученные с помощью светофильтров, – метод цветоделения, технически сложный, но снимки получались отличного качества.

На снимках Прокудина-Горского присутствуют пастельные и насыщенные цвета.⁸⁰

2.8. Экспертное интервью и видеопроект

В ходе данного исследования автор использовал метод экспертного интервью, результатом которого стал видеопроект. Интервью проводилось с нейрохирургом Владимиром Овсянниковым, изучавшим цвет с точки зрения медицины; с фотокорреспондентом Еленой Игнатъевой, снимавшей для «Невского времени» и др. изданий; с фотографом Государственного Эрмитажа Юрием Молодковцом; с бильдредактором журнала «Адреса Петербурга» Лолитой Крыловой; с фотографом-любителем Артёмом Урванцевым, снимающим в том числе и на плёнку. В видеоролике демонстрируются фотографии экспертов, которые их комментируют. Интервью проводились с целью исследования подхода к работе с цветом. В каждом конкретном случае цветовое решение принимается индивидуально.

Видео доступно на: URL: <https://yadi.sk/d/3ma5oSd9rm5Pe>

3. Вывод

Цвет в фотографии – один из ключевых выразительных средств. Существует большое количество фотографов, снимающих в цвете, но немногих из них называют мастерами цветной фотографии.

⁸⁰ См. приложение, илл. 28, 29. Снимки доступны на: URL: <http://prokudin-gorskiy.ru>

Цвет может служить разным целям в фотоискусстве. На фотографиях Стива Маккари, который снимает репортажи в разных частях земного шара, цвет подчеркивает характер персонажей, задает настроение сюжету. У Георгия Пинхасова может отсутствовать явный сюжет на фотографии, тогда главным героем кадра становятся цвета, их взаиморасположение, сочетание. К цвету можно подходить осмысленно, как Гарри Груйер, а можно пользоваться интуицией.

Проведенное с помощью прибора для отслеживания глаз исследования показало, что при переводе изображения в чёрно-белое, внимание зрителей в 20-40% случаев переключается, вероятно, на изучение композиции, света и тени.

Заключение

Цвет – это сложное, до конца не изученное понятие. Большинство исследователей определяют цвет как ощущение, создаваемое в мозге человека, а не как свойство объектов материального мира.

Цвету нашлось применение во многих сферах человеческой жизнедеятельности: промышленности, кинематографе, живописи, фотографии.

В фотографии цвет является одним из основных средств выразительности. Продолжительное время существовала аналоговая фотография, пока конкуренцию ей не составила цифровая. Однако плёнка по-прежнему существует и пользуется популярностью, потому что многие фотолюбители и профессионалы желают получать на своих снимках особый, присущий только плёнке, цвет. Десятки графических редакторов, таких как Adobe Photoshop, Lightroom, мобильное приложение Instagram предоставляют широкий спектр возможностей обработки изображения, в том числе цветокоррекция и наложение «плёночных» фильтров. Популярность последнего обусловлена, по мнению фотографа-колориста Павла Косенко, потребностью массового пользователя в эстетических цветах. Однако зачастую Instagram не соответствует этой потребности и говорить об эстетике не приходится. Широкая публика обрабатывает изображения на свой вкус, не считаясь с канонами цветопередачи.

С этим связана актуальность данного исследования. Авторский стиль в медиафотографии, проявляющийся в цветовых решениях, мало изучен.

На примере семи фотографов, общепризнанных мастеров цвета, таких как Сергей Михайлович Прокудин-Горский, Стив МакКари, Алекс Уэбб, Георгий Пинхасов, Уильям Эгглстон, Гарри Груйер и Дэвид Алан Харви, автор данного исследования проанализировал их подход в цветовому решению.

Также автор провел исследование с помощью прибора для отслеживания движения глаз, чтобы выяснить, меняется ли и как меняется траектория движения глаз, в зависимости от цветности или монохромности одного и того же изображения. Исследование показало, что восприятие снимка меняется: от 20 до 40% испытуемых не обратили внимания на монохромных снимках на те участки, на которые смотрели, когда снимок был цветным. Не исключено, что внимание зрителей привлекала композиционная модель снимка, игра света и тени и др.

Вероятно, результаты могут быть другими, более точными, если количество испытуемых увеличится и если демонстрировать большее количество снимков.

Список литературы

1. Артюшин Л.Ф. Цветная фотография. М.: Искусство, 1986. – 207 с.
2. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. М.: Икар, 1993 – 272 с.
3. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985. – 480 с.
4. Гёте И.В. Учение о цвете. М.: Кругъ, 2012. – 461 с.
5. Иофис. Е.А. Синтез цвета. Фототехника: Энциклопедия, 1981. – 312 с.
6. Иттен И. Искусство цвета. М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2015. – 96 с.
7. Карцев В.П. Максвелл. М.: Молодая гвардия, 1974. – 307 с.
8. Косенко П. Живая цифра. М.: Тримедиа Контент, 2013. – 283 с.
9. Краткий фотографический справочник. Под общ. ред. В. В. Пуськова. 2-е изд
10. Лапин А. Фотография как. М.: Издатель Л. Гусев, 2004. – 325 с.
11. Левандовский С. О сюжете и композиции. М.: Художник, 1981, №4
12. Френкель А., Шадрин А. Колориметрическая настройка монитора. Теория и практика. М.: Август-Борг, 2005. – 156 с.

Электронные источники

1. 27 июля 1939 года родился знаменитый американский фотограф Уильям Эгглстон. URL: http://www.photoisland.net/pi_hist_text.php?lng=1&hist_id=135
2. VII Вселенский собор (787 г.). URL: http://azbyka.ru/otechnik/Anton_Kartashev/vselenskie-sobory/7_13
3. Андрей Тарковский. Беседа о цвете. URL: <http://tarkovskiy.su/texty/Tarkovskiy/Colour.html>
4. Вопросы и ответы. Фотоплёнка. URL: <http://www.zenitcamera.com/qa/qa-filmtypes.html>

5. Гарри Груйер: «Я люблю чувствовать». URL: <http://www.photographer.ru/cult/person/806.htm>
6. Гости столицы: Фотограф «Магнума» Гарри Груйера. URL: <http://www.the-village.ru/village/weekend/weekend/112677-gosti-stolitsy-fotograf-magnuma-garri-gruyer>
7. Интервью с Анри Картье-Брессоном. URL: <http://photo-monster.ru/books/read/intervyu-s-anri-karte-bressonom.html>
8. Интервью со Стивом МакКари. URL: <http://www.pkp.lv/ru/novosti/uncategorized/intervyu-so-stivom-makkarri-steve-mccurry/>
9. Лучшие фотографы страны. Георгий Пинхасов. URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/photo-best-pinhasov/>
10. Научно-технический энциклопедический словарь. URL: http://gufo.me/content_naukteh/cvet-8281.html
11. «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» – выставка в Музее Модерна (Самара). URL: <http://www.museum.ru/N62138>
12. Платье раздора. URL: <https://tjournal.ru/p/dress-logic-problem>
13. Под капотом цвета. Часть первая. URL: <https://habrahabr.ru/sandbox/100631/> Путеводитель Уильяма Эгглстона. URL: <http://www.photographer.ru/cult/theory/811.htm>
14. Путеводитель Уильяма Эгглстона. URL: <http://www.photographer.ru/cult/theory/811.htm>
15. Размышления о кино и фотографии. Часть 4: Цвет в кинематографе. URL: <http://dmitry-novak.livejournal.com/82136.html>
16. Стив МакКари. URL: http://phototour.pro/library/master/Steve_McCurry/
17. Фотограф Гарри Груйер. URL: <http://www.interviewrussia.ru/art/fotograf-garri-gruyer-nu-pochemu-vam-vsegda-nuzhen-car-diktator-putin>
18. Цвет из чб. URL: <http://tema.livejournal.com/2121586.html>
19. Цвет Эллиотта Эрвитта на Красном Октябре. URL: <http://lumiere.ru/exhibitions/archive/id-177/>

20. Член жюри World Press Photo – о самых заезженных штампах в фотографии. URL: https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/opyt/seks-smert-i-razvaliny.html?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_content=weber&utm_campaign=FB_post
21. Шеврель М.-Э. О законе одновременного контраста цветов. – Париж, 1839. URL: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1103235>
22. A Standard Default Color Space for the Internet – sRGB. URL: <http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html>
23. CIE International Commission on Illumination, Recommendations on Uniform Color Spaces, Color-Difference Equations, Psychometric Color Terms, Supplement No. 2 to CIE Publication No. 15, Colorimetry, 1971 and 1978. URL: http://cie.mogi.bme.hu/cie_arch/kee/div1/tc148.pdf
24. Keep up with the latest in Photography. URL: <https://luminous-landscape.com/understanding-prophoto-rgb/>
25. Louis Ducos du Hauron. URL: <http://www.savigny.org/spip.php?article130>
26. The Munsell Color System A Practical Description With Suggestions for Its Use by T. M. Cleland. URL: <http://www.applepainter.com>

Приложения