

Музыкальные инструменты как объект фотографической репрезентации

В статье рассматриваются выразительные и технические средства, используемые фотографами для создания визуального образа музыки. Особое внимание уделено анализу образов музыкальных инструментов в сериях фотоснимков, созданных для продвижения концертов Берлинского филармонического оркестра, Гамбургского филармонического оркестра. Приводятся примеры использования символического и абстрактного подходов к репрезентации музыкальной идеи, изображенных на фотоснимках музыкальных инструментов.

The article deals with photographs of musical instruments, expressive and technical means used by photographers to create a visual image of music. Particular attention is paid to the analysis of images of musical instruments in a series of photographs created to promote concerts of the Berlin Philharmonic Orchestra, the Hamburg Philharmonic Orchestra. Examples of the use of a symbolic and abstract approach to the representation of a musical idea in photographs of musical instruments are given.

Введение. Музыкальные инструменты являются объектами, которые изображаются на фотографии, и это вполне объяснимо: они достаточно часто используются в рекламных материалах, дизайне веб-сайтов музыкальной тематики, декоре интерьеров, на афишах выступлений музыкальных коллективов и т. п. Профессиональные снимки музыкальных инструментов, созданные с использованием реквизита, выразительных возможностей освещения, кадрирования и других технических возможностей, а также художественной обработки фотографии, зачастую становятся настоящими произведениями искусства.

Музыкальные инструменты являются важными культурными артефактами, наделенными широким спектром значений и возможностей. Созерцание музыкального инструмента либо музыканта, исполняющего мелодию, способно вызывать положительные эмоции и музыкальные ассоциации. «Благодаря своему присутствию и издаваемым звукам музыкальные инструменты обладают особой спо-

собностью трансформировать сознание» [1, с. 3].

Красота инструментов, характеризующихся аутентичностью, широким разнообразием форм и тембров, и, в отличие от других инструментов, изобретенных человеком, развивавшихся «...путем очень медленной инвариантной модификации» [2, с. 77], издавна привлекала внимание творцов разных видов искусства. Давние и богатые традиции изображения музыкальных инструментов характерны для визуального искусства, в котором они могут выступать как в качестве символов, так и передавать информацию о музыке, служить визуальной репрезентацией музыкальной реальности. Искусство фотографии продолжает эти традиции, добавляя новые смыслы в иконографию музыкальных инструментов.

Если изображения музыкальных инструментов в традиционных видах изобразительного искусства достаточно подробно изучены, то феномен фотографической репрезентации музыкальных инструментов с точки зрения искуст-

введения практически не освещался. Косвенное рассмотрение особенностей изображения музыкальных инструментов на фотопортретах музыкантов содержится в книге Д. Журковой [3], которая исследует бытование классической музыки в современной массовой культуре. Практикующий фотограф Д. Петерсон в качестве одного из способов изображения музыкальной идеи на фотографии рассматривает фотографирование музыкальных инструментов [4]. С. Секер, анализируя обложки альбомов классической музыки в цифровую эпоху, демонстрирует примеры применения цифровых технологий для преобразования фотоизображений музыкальных инструментов [5, с. 167]. Таким образом, изучение вопросов фотографической репрезентации музыкальных инструментов представляет собой актуальную тему искусствоведческих исследований.

Цель статьи – проанализировать особенности фотографической репрезентации музыкальных инструментов в творчестве современных европейских фотографов.

Основная часть. Музыкальный инструмент, запечатленный на фотографии сам по себе, вне связи с фигурой исполнителя, может восприниматься также как наглядный образ самой музыки. По мнению современного философа Ф. Альперсона, занимающегося вопросами музыкальной эстетики, «...изображение музыканта, играющего на своем музыкальном инструменте, кажется, лежит в основе того, что мы подразумеваем под музыкальной практикой; и идея музыкального инструмента кажется центральной для нашего понимания музыкального искусства. (...) Все остальные мысли о музыке паразитически или метафорически основаны на этой идее» [6, с. 37]. Фотографическая репрезентация музыкальных инструментов благодаря новейшим изобразительным техникам позволяет по-новому интерпретировать образы музыкальных инструментов, расширяя возможности восприятия музыкального искусства.

Благодаря своей особой пластичности и необычной, часто антропоморфной, форме (особенно это касается инструментов струнной группы) музыкальные инструменты придают фотографическим снимкам визуальную насыщенность, яркую зрелищность и притягательность. Апеллируя к зрению, фотографические снимки музыкальных инструментов или их характерных деталей в то же время активизируют у зрителя слуховую модальность, в чем и состоит цель фотографа, пытающегося создать визуальный образ музыки [3, с. 199]. Кроме того, контраст цветоцветовых форм композиции фотоизображения музыкального инструмента служит выявлению и подчеркиванию музыкальных свойств самого изображения. Фотограф Д. Петерсон следующим образом объясняет необходимость использования необычного освещения при фотографировании музыкальных инструментов: «Мы представляем музыку как нечто драматическое, поэтому драматическое освещение заставит нас переживать музыку, когда мы смотрим на инструменты, используемые для ее создания» [4]. В качестве иллюстрации применения выразительных возможностей освещения при фотографировании музыкальных инструментов может служить концертный снимок польского фотографа К. Грабовского, на котором изображена головка грифа контрабаса, как бы выступающая из темноты и освещаемая синим светом, что рождает ощущение таинственности, эфемерности музыкального искусства.

Удивительные фотографические работы, на которых изображено внутреннее строение классических музыкальных инструментов, создали немецкие фотографы А. Мерсва и М. Клуска в сотрудничестве с дизайнерами агентства «Scholz & Friends Berlin» для продвижения программы Берлинского филармонического оркестра, посвященной камерной музыке. Серия фотографий, объединенных общим названием «Ближе к классике» («Näher an der Klassik», 2009 г.), была выполнена с помощью макросъемки внутреннего простран-

ства различных инструментов: трубы, гитары, органа, контрабаса, саксофона, благодаря чему зритель может полностью погрузиться в иную реальность – «недра» музыкального инструмента, где происходит процесс создания музыкального звука. Благодаря использованию режима макросъемки и высокому уровню детализации фотоизображения музыкальных инструментов приобрели архитектурное измерение, а увеличенный размер каждого инструмента способствует созданию различных эмоций и ощущений. Так, на одном из макроснимков небесный свет пробивается через *f*-образные резонаторные отверстия контрабаса, освещая плавные изгибы полого пространства внутри инструмента, напоминающего внутреннюю обстановку уютного камерного концертного зала. Фотография духового механизма органа ассоциируется с бесконечным причудливым пейзажем, сформированным отражениями света от многочисленных металлических органичных труб. По замыслу авторов, такое построение фотографического изображения создает эффект сближения зрителя с музыкальными инструментами, «...к которым, предположительно, были причастны только мудрые мастера и практикующие музыканты» [7]. Визуально насыщенные фотоработы вызывают у зрителя ощущение сопричастности к таинству зарождения музыки, настраивают на более глубокое ее восприятие во время концерта.

Музыкальные инструменты как материальный объект также обладают художественной и эстетической ценностью, они не просто служат средством создания искусства, а играют существенную роль в процессе восприятия музыки. Их форма и звук оказывают завораживающее воздействие на слушателя. В творчестве современного румынского художника и фотографа А. Борда музыкальные инструменты предстают в виде сюрреалистических образов. Вдохновленный рекламной кампанией Берлинского филармонического оркестра, А. Борда создал серию впечатляющих фотографий, снятых камерой,

помещенной внутрь старых инструментов, таких как виолончель, гитара, контрабас, саксофон и другие. Сюрреалистический эффект был усилен использованием рассеянного дыма, а также игры света.

Фотографии на тему музыки находят широкое применение в сфере музыкальной индустрии для продвижения отдельных музыкантов, музыкальных коллективов и их продукции.

Завораживающая красота линий, музыкальность и ритмичность изображения, ощущение звучания характерны и для фотоплакатов, рекламировавших концерты Гамбургского филармонического оркестра. В 2010 г. агентство «Jung Von Matt» разработало серию плакатов под общим названием «Изобразительное искусство» («Bildende Kunst»). Дизайнеры в конкретных визуальных образах воссоздали динамическую сущность музыки.

Движение, как отмечает выдающийся российский музыковед Д. К. Кирнарская, — «...главная “фигура” любой музыкальной картины: только оно, движение, делает музыкальное “полотно” едва ли не более правдивым, чем живописное» [8, с. 130]. Идея движения также стала основой творческой концепции немецкого фотографа Увэ Дуэттманна. Применяя длительную выдержку и светографическую технику для получения фотографического изображения, фотограф запечатлел траекторию движения оркестрантов и светящихся музыкальных инструментов в момент исполнения музыкальных произведений. Следы движения музыкальных инструментов, выбранных в качестве центрального образа плакатных снимков, воспринимаются как «визуальная формула» музыкального движения, отражая путь построения музыкального образа во времени. Так, например, визуальным воплощением четвертой части симфонической поэмы для оркестра «Римские сосны» (1924 г.) О. Респиги, представляющей движение марширующей армии по Аппиевой дороге, стали движения музыканта Франка Полтера в процессе исполнения ритмического остинато. Отличающиеся

динамизмом и минималистическим стилем, фотоплакаты Гамбургского филармонического оркестра оказывают сильное эмоциональное воздействие на зрителя.

Инновационная визуальная концепция музыкальной программы Берлинского филармонического оркестра 2020–2021 гг. была разработана агентством «Scholz & Friends», которое представило тепловизионные изображения инструментов оркестра в серии фотографий под названием «Тепло».

Дизайнеры берлинского агентства и фотограф Х. Шиндлер попытались создать уникальный фотообраз Берлинского филармонического оркестра, отражающий специфику музыкального искусства в сочетании с его физической энергией. Применяя традиционные методы фотосъемки, невозможно запечатлеть связь, возникающую между музыкантами и их инструментами, будь то выступление симфонического оркестра, струнного ансамбля или сольное исполнение. Для того чтобы визуализировать энергию, генерируемую при создании музыки и ощущаемую во время выступления музыкантов лишь на интуитивном уровне, дизайнеры обратились к современным достижениям науки: совместно с Институтом производственных технологий и прикладных исследований материалов имени Фраунгофера были получены тепловизионные изображения музыкальных инструментов. Благодаря своей особой эстетике фотографии позволили по-новому представить музыку, акцентируя внимание зрителя на ее физической данности. Физическая энергия – необходимый компонент музыкального исполнительства, поскольку при работе со звуком в процессе звукоизвлечения музыкант затрачивает ее значительный объем.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как рождается энергия в процессе музицирования, и где она особенно проявляется, инструменты Берлинского филармонического оркестра были сфотографированы до, во время и после музыкального исполнения. С помощью

современной тепловизионной камеры, улавливающей невидимое инфракрасное излучение, были созданы фотоизображения (так называемые термограммы), показывающие, какие области инструментов имели более высокие температуры в результате контакта с телом музыканта, давления, трения или вдыхания им воздуха. Образы музыкальных инструментов, окрашенных в различные градации цветов от холодных оттенков синего до «раскаленного» желтого, в зависимости от материала и температуры нагревания, впечатляюще передают интенсивность, с которой музыканты играют на своих инструментах, их колоссальный творческий труд, требующий не только эмоциональной, но и физической отдачи. Несмотря на отсутствие фигур музыкантов, запечатленных на фотоснимках, авторам удалось создать эффект их присутствия, особой экспрессии музыкального исполнения и «энергетики» музыкального искусства.

Еще один способ репрезентации музыки на фотографии основывается на использовании символического или абстрактного подхода. В своих работах для символического представления музыки фотографы нередко прибегают к изображениям музыкальных нот, а также отдельных графических знаков музыкальной нотации. Этот притягательный для фотохудожников образ несет в себе определенную смысловую нагрузку, поскольку нотная запись, представляющая собой «...визуальную запись услышанного или воображаемого музыкального звука или набор визуальных инструкций для исполнения музыки» [9], является одним из универсальных образов, напрямую отсылающих зрителя к идее музыкального искусства.

Образы нот, как символов музыкального искусства, широко представлены в жанре фогонатюрморта (фотонатюрморты с музыкальными инструментами и нотами). Кроме того, фотографы могут использовать компьютерные фоторедакторы для «дорисовки» нот, метод наложения изображений для создания различных фотографических эффектов.

Такая классическая техника фотографии, как светографика, часто применяется фотографами для абстрактного изображения музыкальной идеи: линии, создаваемые различными источниками света при фотосъемке на длинной выдержке, могут интерпретироваться как визуальный образ музыкального потока, рождаемого инструментом, либо придавать особую световую тональность снимку, благодаря чему достигается эффект музыкального звучания застывшего фотоизображения. Высокий уровень технического мастерства при использовании светового рисунка позволяет получить фотоснимки с уникальными нюансами художественной выразительности.

Заключение. Появление фотографии открыло новые возможности для взаимо-

действия музыки и визуальных искусств. Современные технические возможности фотографии позволяют создавать высокохудожественные снимки музыкальных инструментов, которые репрезентируют такие свойства музыки, как нематериальность, абстрактность, эфемерность, суггестивность. Кроме того, благодаря применению различных средств выразительности фотографии (например, освещения, ракурса, кадрирования, длинной выдержки, специальных эффектов и др.), а также в результате обращения к достижениям науки через образы музыкальных инструментов становится возможным передать на фотографии особую музыкальную атмосферу, визуализировать музыкальное движение, запечатлеть физическую энергию музыкального исполнения.

1. Doubleday, Veronica. Sounds of Power: An Overview of Musical Instruments and Gender / Veronica Doubleday // *Ethnomusicology Forum*. – 2008. – vol. 17, no. 1. – P. 3–39.
2. Лензон, В. М. О персонализации музыкальных инструментов в художественном творчестве / В. М. Лензон // *Вестник МГУКИ*. – 2015. – № 3 (65). – С. 75–80.
3. Журкова, Д. Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой культуре / Д. Журкова. – М. : Новое Литературное Обозрение, 2016. – 320 с.
4. Peterson, David. Representing invisible subjects: How to photograph music [Electronic resource] / David Peterson // *Digital Photo Secrets*. – Mode of access: <https://www.digital-photo-secrets.com/tip/6715/represent-invisible-subjects/>. – Date of access: 11.05.2021.
5. Seker, C. New Classics: The Analysis of Classical Music Album Covers' Digital Age Characteristics / C. Seker // *European Scientific Journal, ESJ*. – 2017. – № 13 (12). – P. 163–174.
6. Alpers, Philip. The Instrumentality of Music / Philip Alpers // *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. – February 2008. – Volume 66, Issue 1. – P. 37–51.
7. Kimberly. Inside The Music, Print Campaign By Mierswa-Kluska [Electronic resource] / Kimberly // GESSATO. – Mode of access: <https://www.gessato.com/inside-the-music-print-campaign-by-mierswa-kluska/>. – Date of access: 10.05.2021.
8. Кирнарская, Д. Классическая музыка для всех: Западно-европейская музыка от григорианского пения до Моцарта / Д. Кирнарская. – М. : СЛОВО / SLOVO, 1997. – 272 с.
9. Мазель, Л. А. Симфонии Д. Д. Шостаковича: Путеводитель / Л. А. Мазель. – М. : Сов. композитор, 1960. – 151 с.
10. Bent, Ian D. Musical notation / Ian D. Bent // *Encyclopedia Britannica* [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.britannica.com/art/musical-notation>. – Date of access: 11.05.2021.

Статья поступила в редакцию 23.06.2021