

П.В. ЛОНТАНИ

Преподаватель, Британская Высшая Школа Дизайна

e-mail: lee-ne@mail.ru

P.V. LONTANI

Lecturer, British Graduate School of Design

e-mail: lee-ne@mail.ru

СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАММА В ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

MODERN PHOTOGRAM IN THREE-DIMENSIONAL ELEMENTS OF ENVIRONMENTAL DESIGN

Фотограмма как технология и художественный прием в XXI веке находит применение в объемных элементах средового дизайна. Возможность реализации заключается в технологиях прямой фотограммы или печати через промежуточный носитель. В статье рассмотрены примеры объемных средовых объектов с использованием фотограммы, систематизируются технологические методы, их особенности и влияние на конечный результат.

Photogram as a technology and artistic technique in the XXI century is used in three-dimensional elements of environmental design. The possibility of implementation is the technology of direct photogram or printing through an intermediate vehicle. This article describes examples of three-dimensional environmental objects using a photogram, systematizes technological methods, their features and impact on the final result.

Ключевые слова: фотограмма, средовой дизайн, объемные элементы с фотограммой, бескамерная фотография.

Keywords: photogram, environmental design, three-dimensional elements with photogram, camera-free photography.

Начиная с конца 1830-х годов, когда Уильям Генри Фокс Тальбот (William Henry Fox Talbot), получил первые «бескамерные снимки»,

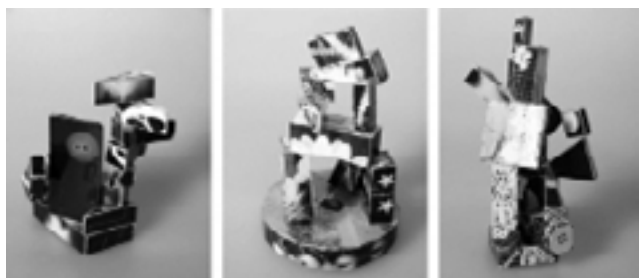

Рис.1. Задание
«Photogram sculpture».
Работы студентов

фиксируя ботанические образцы, технология фотограммы и ее применение получали все более широкое распространение. Из инструмента науки фотограмма трансформировалась в самостоятельный художественный язык и, в дальнейшем, получила распространение в области графического дизайна [1]. К началу XXI века эксперименты с фотограммой и носителями, на которых она может быть зафиксирована, привели к появлению предметов и материалов, позволяющих использовать подобные изображения в интерьере не только в качестве арт-объектов, но и в качестве буквальных предметов дизайна, таких как обои, скатерти [2] и прочее.

Однако все данные примеры имеют общую черту. Они представляют собой фотохимические изображения на плоскости [3]. Но возможность использования фотограммы как средства визуальной выразительности на объемных формах различных функций также вызывает большой интерес и становится актуальной.

Например, в учебной программе департамента искусств (Central Art Program) Вифлеемской Центральной Школы (Bethlehem Central High School) в Делмаре, штат Нью-Йорк [4], существует задание для студентов под названием «Скульптура из фотограммы» (Photogram Sculptures). Автором данного задания является преподаватель школы Мариэль Мартин (Marielle Martin). Выполняя это задание, учащиеся склеивают объемные формы из выполненных на бумаге фотограмм и создают объемные композиции из них [5]. На примере данных учебных работ демонстрируется, что фотограмма выступает средством, способствующим выявлению характера объемной формы, в одних случаях, или приводит к ее подавлению, визуальной трансформации (рис. 1).

В 2010 году Лондонская студия Glithero, основанная двумя дизайнерами — англичанином Тимом Симпсоном (Tim Simpson) и Сарой

Рис. 2. Студия Glithero. Светильник Blueware

Рис. 3. Студия Glithero. Ваза Big серии Silverware

ван Гамерен (Sarah van Gasteren) из Нидерландов, создала серию предметов под общим названием Blueware (рис. 2).

В серию вошли керамические плитки, керамические светильники и вазы [6]. Все эти предметы выполнены из фаянса с нанесением фотограмм в технике цианотипии на поверхность. В качестве материала для создания изображений были выбраны засушенные растения и цветы — в этом выборе дизайнеров видится отсылка к первым «ботаническим» фотограммам Уильяма Генри Фокса Тальбота.

После успешной серии Blueware в 2012 году дизайнеры студии Glithero продолжили эксперименты с объемной фотограммой и создали коллекцию Silverware — вазы из фоточувствительного фарфора, в состав которого входят серебряные соли, позволяющие создать на поверхности высококачественную детальную фотограмму [7] (рис. 3).

Материалом для создания изображений в этой коллекции послужили высушенные морские водоросли пролива Ла-Манш. Коллекция состоит из трех ваз — Round, Tall и Big. Каждая из них посвящена отдельному виду водорослей, и в этом виден намек на личность Анны Аткинс (Anna Atkins), одной из первых женщин-фотографов, и ее известную работу 1843 года «Британские водоросли: цианотипные оттиски (British Algae: Cyanotype Impressions)». Это альбом, один из экземпляров которого ныне хранится в Национальном музее СМИ в Бадфорде, в котором впервые были иллюстрациями даны изображения, сделанные на основе фотографической технологии [1].

Чтобы иметь возможность запечатлеть фотограммы на объемных керамических формах, дизайнеры студии Glithero разработали специальный вращающийся механизм, связанный с лампой. Он позволяет равномерно и всесторонне засветить объемный предмет и детально закрепить в виде изображения расположенные на его поверхности растения.

Рис. 4. Дейдрде Хоторн. Серия Sunprints

Созданные студией Glithero объекты и технологии позволяют говорить о решении важных задач при адаптации фотограммы к дизайн-проектированию и производству. На примере серий Blueware и Silverware продемонстрирована возможность не переноса, а буквального создания на поверхности сложной объемной формы изображения в технике фотограммы без промежуточного носителя. Следствием этого становится уникальность каждого таким образом созданного объекта. Фактически решается вопрос наличия оригинала и копий. Несмотря на тиражность производства объектов серий Blueware и Silverware, своей уникальностью они противопоставляются знаменитому утверждению Вальтера Беньямина о том, что технология обеспечит материальную идентичность между оригиналом и копией [8]. Отсутствие смежных носителей изображения также делает невозможной репродукцию или повторение единожды созданной фотограммы.

Скульптор из Северной Ирландии Дейдрде Хоторн (Deirdre Hawthorne) называет свои керамические работы с использованием фотограмм в технике цианотипии «отпечатками солнца» (Sunprints) [9]. Серия представляет собой декоративные нарочито рукотворные формы, каждая из которых выполнена в единственном экземпляре. Материалом для цианотипии и в этом случае послужили различные растения — папоротники, бутоны ромашек и маргариток, плющ, укроп, дикий чеснок и другие. Объекты из серии Sunprints неоднократно выставлялись в художественных галереях Чикаго, Сан-Франциско, Лондона и других (рис. 4).

Поскольку Дейдрде Хоторн позиционирует свои работы как объекты искусства, лишая их функции, подчеркивая уникальность ил-

люзией несовершенства формы и поверхности, естественным выглядит выбор в данном случае прямой цианотипии на фоточувствительную керамику без промежуточного носителя и альтернативных технологий, что, как и в работах студии Glithero, приводит к созданию уникального изображения в каждом случае.

Американская компания-производитель предметов среднего дизайна и декорирования интерьера Society6 в своей деятельности избирает путь массового производства и снижения стоимости продукции. При сотрудничестве Society6 с художниками Джессикой Галлант (Jessica Gallant) [10] из Канады и Зейкицей (Zeljica) [11] из Хорватии фотограмма стала одной из техник, в которой работают авторы. На основе созданных фотограмм Society6 производит портьеры, настенные часы, декоративные подушки и прочие предметы декора. Среди множества плоских объектов, печать на которых без ограничений формата и материала-носителя освоена с последней четверти XX века, выделяется особо один объемный объект — кофейные кружки двух размеров. Для решения задачи массового производства компания Society6 прибегла к оцифровке фотограмм и распечатыванию полученного изображения. На сегодняшний день существуют две технологии, позволяющие переносить изображение на керамическую основу через смежный носитель. Это технология термосублимации — накатывание распечатанного изображения под давлением пресса, либо техника горячей деколи — нанесение специальной напечатанной пленки керамических красок с последующим обжигом. Таким образом, возможно производство практически любого количества объектов. Стоит отметить, что в этом случае существуют определенные ограничения в выборе формы, на которую наносится изображение. Поскольку распечатка представляет собой плоский лист, то и перенос желателен на форму, которую этим листом легко обернуть, то есть цилиндр. Именно этот вариант и был выбран Society6 для производства кружек по фотограммам Джессики Галлант и Зейкицы. Также необходимо отметить, что при отсутствии прямой фотограммы на поверхности и появлении смежного носителя изображения для автора существенно расширяются возможности использования разнообразных материалов и предметов при создании фотограмм. Согласно классификации типов фотограмм Александра Пушкарева двухтоновая фотограмма, получающаяся при фронтальном освещении плоскости с разложенными на ней плоскими предметами, является самым первым простым видом «чистой» графики без полутонов и эффекта глубины. Именно этот

тип изображения возможно получать при создании прямой фотограммы на объемной форме, что связано со сложностью использования в процессе большого разнообразия объемных предметов или разных сценариев засветки. Для создания следующего типа фотограмм в классификации Александра Пушкарева — многотоновой фотограммы, отличающейся широким диапазоном оттенков серого, необходимо использовать свойства предметов — степень прозрачности и объемность. Также созданию сложной многотоновой фотограммы способствует изменение угла падения света, частичное проявление фотоматериала или соляризация [12]. Работа с фотограммой на плоскости и последующим переносом ее через смежный носитель на объемную форму, в отличие от прямой фотограммы, позволяет использовать этот инструментарий для получения более сложных многотонных изображений. Это свойство демонстрируют кофейные кружки с фотограммами Зейкицы, в которых она использует объемные спиралевидные резинки для волос. С помощью объемных форм, разложенных на плоскости, автор получает более сложный глубокий тональный рисунок (рис. 5).

Рис. 5. Зейкица. Кружка Rings of fire

В кофейных кружках Джессики Галлант использованы провода и игровые приставки, характерный контур которых легко узнаваем. Это демонстрирует еще одну возможность, получаемую автором при работе на плоскости и использовании смежного носителя для переноса фотограммы на объемную форму. Появляется возможность масштабировать изображение. Так, устройство игровой приставки само по себе больше кофейной кружки, а в сочетании с клубком проводов больше в несколько раз. Однако, используя смежный носитель, возможно уменьшить изображение под нужный размер. В данном случае целесообразность использования смежного носителя заключается не столько в необходимости массового производства и снижения стоимости, сколько в возможности решения задач визуальной выразительности.

Задачу совмещения многотоновой фотограммы со сложной керамической формой, помимо прочих, поставили себе автор данной

статьи и художник Людмила Крутикова в 2015 году, работая над инсталляцией «Контакт без проникновения: начало» к выставке «Аллогамия: игра в пост-индивидуальность» в галерее А3 в Москве [13] (рис. 6).

Исследуя тему преобразования точки в плоскость и плоскости в объем в контексте принципиального развития материи, авторы приняли решение объединить техники, в которых работали до этого совместного проекта, и создать модульный средовой объект. Перенос многотоновой фотограммы на плоскости фарфоровых тетраэдров был осуществлен при помощи деколи. Таким образом, эта работа является примером использования возможностей объемной фотограммы не только в элементах средового дизайна, но и в актуальном искусстве.

В заключение можно отметить, что на сегодняшний день возможности фотограммы не исчерпаны. С появлением новых технологий открываются все более новые возможности поиска визуальных решений и их применения.

Рис. 6. Людмила Крутикова, Полина Лонтани. «Контакт без проникновения: начало»

Примечания:

1. *Rudnick Less*. The Photogram — a History. URL: <http://www.photograms.org> (дата обращения: 5.09.2019).
2. *Tableau tablecloth* by Droog. URL: <https://www.architonic.com/en/product/droog-tableau-tablecloth/1114128> (дата обращения: 15.09.2019).
3. *Лонтани П.В.* Дизайн в погоне за тенью (Актуальная фотограмма в рамках дизайн-проектирования) // Рамки профессии. Научно-практическая конференция, посвященная московскому дню дизайнера. Сб. материалов. М.: Перо, 2015.
4. *Bethlehem Central School District / Delmar, NY*. URL: <https://www.bethlehemschools.org> (дата обращения: 15.09.2019).
5. *Artsonia Art Gallery — Photogram Sculptures*. URL: <https://www.artsonia.com/museum/gallery.asp?project=604249> (дата обращения: 15.09.2019).
6. *Blueware Vases / Glithero*. URL: <http://www.glithero.com/blueware-vases> (дата обращения: 5.09.2019).

7. Silverware Vases / Glithero. URL: <http://www.glithero.com/silverware-vases> (дата обращения: 5.09.2019).
8. *Беньямин Вальтер*. Судьба и характер. М.: Азбука, 2019.
9. *Deidre Hawthorne*. Ceramics gallery. URL: <http://www.deirdrehawthorne.com/page11.htm> (дата обращения: 5.09.2019).
10. Tangled Coffee Mug by artbyjessicag. URL: https://society6.com/product/lets-play1459801_mug?sku=s6-9490092p30a27v199 (дата обращения: 7.09.2019).
11. Rings of fire Coffee Mug by Zeljkica. URL: https://society6.com/product/bf1404285_mug (дата обращения: 6.09.2019).
12. *Пушкарев А.Г.* Фотограмма в графическом дизайне: методическое пособие. М.: МЭИ, 2014.
13. *Людмила Крутикова, Полина Лонтани*. Контакт без проникновения: Начало. URL: <http://cultobzor.ru/2015/06/allogamia-gallery-a3/08-1521/> (дата обращения: 5.09.2019).