

ИМАДЖИНАРИУМ,

или Что стоит за кадром

Клэр Розен

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6	Сны	
		психология творчества	84
1. <i>Об искусстве</i>	9	Природа художника	
цель искусства	12	Преодоление препятствий	
сильные кадры	16	Обретение уверенности	
Анатомия изображения		здоровье	98
путь художника	22	Режим питания, депрессия и микробиом	
Художественное видение		Счастье	
Психе		Прогулки и физические упражнения	
Истоки творчества		КАК ПИТАТЬ ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО	108
Области интереса		Практика	
цели деятельности	51	Неудачи	
Выявление целей		Время	
РЕЗЮМЕ	60	Рабочее пространство	
		Записи	
		сообщество художников	124
2. <i>Стиль жизни художника</i>	62	Сотрудничество	
основные положения	64	Ученичество	
УПРАВЛЯЙТЕ жизненным опытом	66	Наставники	
ищите источники вдохновения	68	Образование	
поиск источников вдохновения		РЕЗЮМЕ	130
Искусствознание и современное искусство		3. <i>Управление временем</i>	132
ПРОНИКНОВЕНИЕ в бессознательное	72	ДВИЖЕНИЕ VS ПРОГРЕСС	134
Интуиция		Умение сказать «нет»	
Освоение бессознательного		ПРОДУКТИВНОСТЬ	138
Медитация		Планирование дня	
		РАБОТА, КОТОРАЯ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАС	148
		РЕЗЮМЕ	152

4. Превизуализация	155	ПЛАН СЪЕМКИ	220
КАК ЗАПУСТИТЬ ИДЕЮ	156	ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ	222
ДИВЕРГЕНТНОЕ МЫШЛЕНИЕ	158	РЕДАКТИРОВАНИЕ Как выбрать тот самый кадр	
СВОБОДНЫЕ АССОЦИАЦИИ	160	ПОСТОБРАБОТКА	232
Генерация случайных идей		РЕЗЮМЕ	236
МОЗГОВОЙ ШТУРМ	164		
Не бойтесь невероятных идей			
Полезные советы			
Избегайте буквализма			
АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ	172	6. Зрительское восприятие	238
ДОСКИ НАСТРОЕНИЯ	176	ПОДАЧА	242
ПРЕВИЗУАЛИЗАЦИЯ	178	КРИТИКА И ОТЗЫВЫ	244
РАЗВИТИЕ ЗАМЫСЛА	180	ЦИКЛЫ РАБОТ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ	246
РЕЗЮМЕ	185	ЗАКАЗЫ/ЗАДАНИЯ	250
		ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ: ЧТО МЫ ОСТАВЛЯЕМ ПОСЛЕ СЕБЯ	254
5. Создание фотографий	187	РЕЗЮМЕ	257
ПОДГОТОВКА	190	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	258
Организация			
РЕСУРСЫ И ИХ ПОИСК	195		
Взаимовыгодные сделки			
Синхроничные события			
Смета			
ФОРМИРУЕМ КОМАНДУ	208		
Изложение замысла			
График съемки, чек-листы, листы вызова			
ПЛАН В, С И D	218		

ВВЕДЕНИЕ

Каждый, кто хоть раз в жизни пытался что-то создать, испытывал и тревогу, и радость, которые неизменно сопровождают творческий процесс: ощущал неустойчивость творческого порыва, искал вдохновение, испытывал мучительное разочарование, когда все шло не так, как запланировано, и переживал момент, когда замысел и исполнение сливаются в законченном произведении. Я открыла для себя фотографию, когда была совсем юной и училась в Бард-колледже в Саймонс-Роке*. Фотография наделила меня собственным голосом. Художественные произведения, которые возникли в результате, определили мою жизнь и меня как личность. В своей книге я надеюсь поделиться тем даром, которым стал для меня процесс творчества и создания фотографий, и опишу путь, ведущий к длительной и приносящей удовлетворение творческой практике.

Творческое мышление и воображение складываются в комплексный базовый навык, который оказывается полезным в разных сферах деятельности. Это умение помогает решать новые задачи и улучшать существующие решения. Творческие усилия не ограничены областью искусства, они предпринимаются в любой сфере, требующей осознанных действий. Многие из идей, которые в этой книге рассматриваются на примере фотографии, можно применить в творческих исканиях другого рода, а также в повседневной жизни. Творческий подход к решению повседневных вопросов и преодолению обыденных трудностей откроет перед вами множество возможностей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Редко существует только один способ сделать что-то. В фотографии, как и в жизни, следуя *своим* курсом, вы выбираете самый надежный путь к долгосрочному успеху. Вместо рассказа о том, как сделать такие же фотографии, как у меня, делясь на скорую руку разными приемами и уловками, я опишу в этой книге другой принцип мышления. Он заключается в целостном взгляде на *собственные* работы с целью ввести творчество в повседневную жизнь, а также в готовности экспериментировать. Какие-то советы подойдут вам, а какие-то — нет. Возьмите на вооружение то, что будет работать в вашем случае, а остальное оставьте без внимания.

* Частный университетский колледж в штате Нью-Йорк, США. Пер. ред.

Мои подсказки взяты из различных источников, в том числе из собственного опыта. Где это возможно, я даю ссылки на источники, чтобы вы могли глубже изучить ту или иную тему.

Эта книга не про технику. Многие считают, что они уже освоили искусство фотографии в тот момент, когда поняли, как управляться с фотоаппаратом, светом и соответствующими компьютерными программами.

Освоить оборудование очень важно, чтобы обрести свободу самовыражения, не скованную пробелами в технических знаниях. Но притягательной фотографию делает именно то, как и что она *рассказывает*. Вот почему речь в этой книге пойдет о создании притягательных снимков через генерирование идей, развитие замысла, превизуализацию, подготовку к съемке, формирование условий для плодотворного творческого процесса и технику решения задач.

Ваша главная цель — представить себе такие фотографии, которые вам глубоко небезразличны, настолько, чтобы вы сделали все необходимое для их создания. Зачастую это непросто. Потребуется время и усилия, и здесь нет легких путей. Но это того стоит.

06

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИСКУССТВЕ

: ЦЕЛЬ ИСКУССТВА

СИЛЬНЫЕ КАДРЫ
Анатомия изображения

ПУТЬ ХУДОЖНИКА
Художественное видение
Психе
Художественные истоки
Области интереса

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выявление целей

РЕЗЮМЕ

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ЦЕЛЬ ИСКУССТВА

С самых истоков цивилизации искусство выражало идеи своей эпохи, воплощая в себе ее повседневность, ее надежды и страхи. И хотя искусство не является необходимым условием выживания человечества, это не просто блажь. Создание и понимание красоты — это неотъемлемый метафизический опыт человечества, проявления самой человеческой сути.

Искусство <...> напоминает нам о том, кто мы есть на самом деле, или даже о том, кем мы должны быть.

А жизнь <...> это то, что открывается нам, когда мы замедляемся, позволяя

КРАСОТЕ

окружить нас.

Когда мы приветствуем то, что находится прямо перед нами, и верим, что оно достойно нашего внимания.

*Но чтобы это произошло и жизнь наконец открылась нам, нас нужно приостановить, отвлечь от наших мелких хлопот и направить
НА БЛАГОРОДНЫЙ ПУТЬ.*

Джефф Гоинс*.

Чудесная мука красоты (Зачем нам искусство)

В своей книге «Жизнь в искусстве» Марк Гетлейн пишет о задачах современных художников.

Создавать НЕПРИВЫЧНЫЕ версии привычных объектов.

Запечатлеть и увековечивать.

Придавать НЕИЗВЕСТНОМУ осязаемую форму.

Придавать чувствам осязаемую форму.

Освежать восприятие и помочь видеть мир

ПО-НОВОМУ.

* Американский писатель, оратор и специалист по распространению информации.

Прим. Г.

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Для художника творчество — это способ познания окружающего мира.

Оно позволяет нам изображать, толковать, высвечивать, отторгать, ставить под сомнение, прославлять любое проявление жизни, которое притягивает или завораживает нас, —

ОТ НЕЗАУРЯДНОГО ДО САМОГО ОБЫДЕННОГО.

Есть две причины, по которым я делаю фотографии. Во-первых, благодаря творчеству в мою жизнь входят новые люди, места, открытия, становясь частью головокружительного приключения, во время которого мир моего воображения воплощается в конкретных образах. Процесс визуализации скрытой, внутренней жизни, когда я изучаю психологическую подоплеку тех или иных концепций, оказывает на меня терапевтическое воздействие. Делая фотографии, я познаю мир, вырабатываю отношение к нему и отыскиваю свое место в нем.

*Мы взращиваем
стремление, лежащее
в основе традиционной
функции искусства —
утвердить свой личный
смысл во вселенной,
которая, **вероятно**,
наполнена смыслами.*

—

ПИТЕР ЛОНДОН.
*Больше никакого
вторичного искусства:
пробуждение художника*

Во-вторых, когда снимки сделаны и опубликованы, они начинают взаимодействовать со зрителем. Я нахожу радость, выражая себя и общаясь с людьми через зрительные образы. Надеюсь, что мои снимки помогают убежать от повседневности — пусть даже только на мгновение, что они перемещают зрителя в причудливый мир, где все возможно.

Цель искусства – смыть с человеческой души пыль повседневной жизни.

—
ПАБЛО ПИКАССО

Задача этой главы — помочь вам отыскать корни ваших собственных интересов, подтолкнуть к размышлениям о том, что привлекает именно вас в занятиях фотографией и как это выявить в ваших работах.

Чем, какого рода опытом вы хотели бы наполнить свою жизнь?

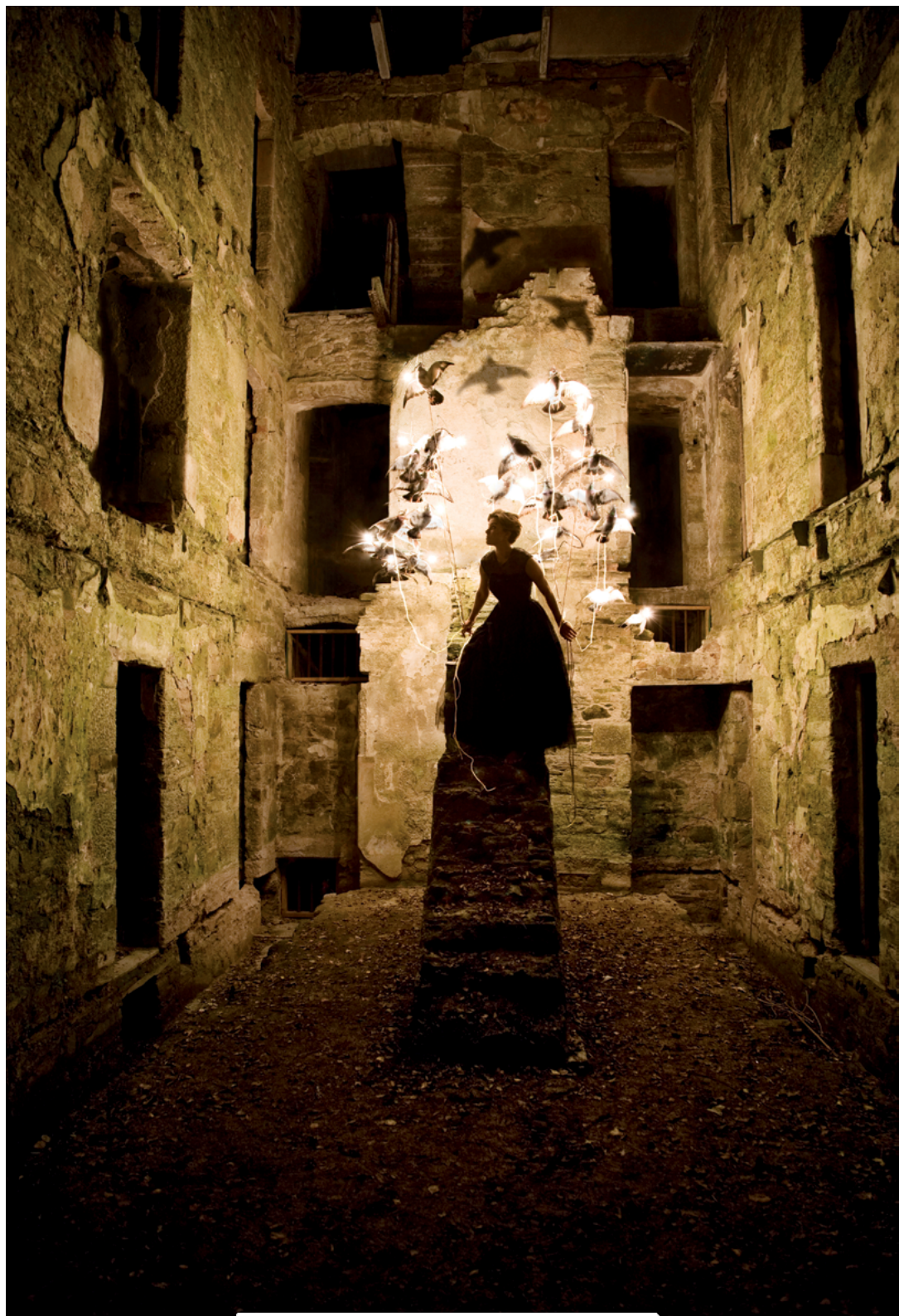
Каких людей вы хотели бы встретить?

О чем вы хотели бы рассказать?

Что должно произойти после того, как ваши снимки будут опубликованы?

Отвечив на эти вопросы, вы зададите своей работе направление и сделаете свою художественную практику более сознательной

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

СИЛЬНЫЕ КАДРЫ

Мы живем в торопливое, насыщенное информацией время. Нас со всех сторон с головокружительной скоростью атакуют зрительные образы, так что привлечь внимание становится очень трудно. Поэтому и создавать зрительные образы довольно сложно.

Подумайте, какие снимки действительно впечатлили вас, поразили, как молния. Вероятнее всего, это не просто красивые или технически грамотные фотографии. Задумайтесь над тем, *что именно впечатлило или тронуло вас в этих изображениях? Что оставило послевкусие? Что очаровало?* Составьте список того, что вас действительно привлекает в художественных произведениях. Обращайтесь к нему, когда будете анализировать или редактировать собственные работы.

*Цель искусства — представить
не внешний вид вещей, а их внутреннее
значение.*

—

АРИСТОТЕЛЬ

Невыразимое

“Нечто”

делает изображение особым, *притягивает*, заставляет задуматься.

Обычно не производные, наглядные или буквальные, запоминающиеся фотографии несут оттенок загадки, они скорее нашептывают смысл, чем провозглашают его. Произведения, которые обращаются к ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ, затрагивают **общечеловеческие** вопросы и позволяют взглянуть на них по-новому. Кто я? Почему мы здесь? В чем смысл? Почему я так чувствую?

Подобные произведения проливают свет на коллективное и личное восприятие повседневных событий и сокрытых тайн жизни. Зачастую именно то, что на фотографии остается невысказанным и делает ее вылающей

[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

Запоминающиеся

кадры не отвечают на наши вопросы, напротив, они *задают* новые.

Это связано с тем, как наше сознание воспринимает мир. Нам хочется во всем разобраться, увидеть взаимосвязи, решить стоящие задачи и вникнуть в суть. Фотографию, которая вызывает подобного рода рассуждения и размышления, забыть непросто. Можно снова и снова возвращаться к такому снимку, и каждый раз он будет пробуждать интерес. Я не хочу сказать, что все зрительные образы должны обладать тем же весом, что и вопросы бытия, заключенные в них, или что они должны быть очень сложными. Напротив, даже самая простая фотография может оказать подобное воздействие. Вне зависимости от того, что на ней изображено, она должна вызвать у вас смех, слезы, размышления или чувство трепета — в общем, задеть за живое.

Существует множество рекомендаций, как сделать фотографию «технически грамотной», но указать, что делает фотографию интересной или значительной, гораздо труднее.

Гештальт (от немецкого «целое» или «форма») —

это понятие из теории визуального восприятия, которое подразумевает, что целое гораздо больше, чем сумма его частей. Взятые по отдельности, элементы изображения обладают ограниченным воздействием или потенциалом; успех фотографии определяется именно взаимодействием ее элементов.

Анатомия изображения

ОБЪЕКТ(Ы) ИЗОБРАЖЕНИЯ
*человек, животное,
предмет*

ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА И ПОЗА

**СТИЛИСТИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ**
*костюмы, укладка волос,
макияж, украшения*

ДЕКОРАЦИИ И РЕКВИЗИТ

ФОН / МЕСТО СЪЕМКИ

СВЕТ
*естественный,
студийный, смешанный*

**КОМПОЗИЦИЯ И УГОЛ
СЪЕМКИ**

НАСТРОЕНИЕ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

**ПОСТОБРАБОТКА
ФОТОГРАФИИ**

Все это следует учитывать
при создании снимка.
От каждого аспекта
зависит, насколько
успешной и визуально
интересной будет
фотография.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

