

ДВУЛИКИЙ ПОРТРЕТИСТ АЛЕКСЕЙ ГОЛЪЯНОВ

май 2018

фото
СОЮЗ
#10

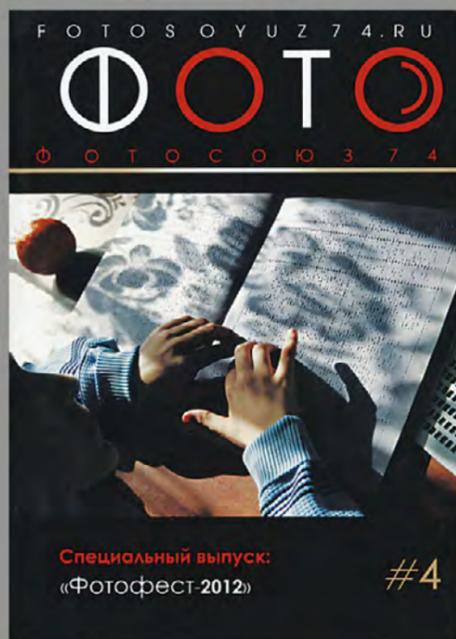
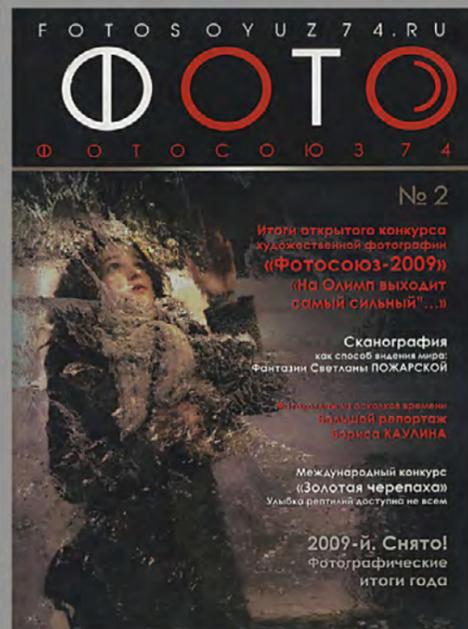
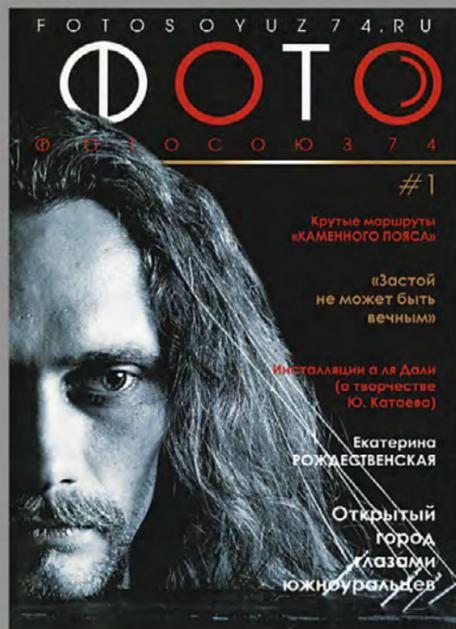
74

Итальянское кино
в объективе
Анджело Фронтони 26

Фотослужба
«Коммерсантъ»: секрет успеха 16

Цифровой
Борис
Каулин 96

ФОТО
ФЕСТ
2017

ВСЕ КРАСКИ ФОТОМИРА

Сначала три цитаты — прямая речь трех героев этого номера. «Сегодня мне очень приятно вновь увидеть на выставке страницы журнала, вернуться к лучшим мгновениям моей жизни». Это слова Даниэлы Мразковой, чешского критика и теоретика фотографии, куратора международных выставок, человека, несколько десятилетий редактировавшего знаменитый журнал «Revue fotografie», у которого и в Советском Союзе было множество читателей и авторов. Страницы журнала ожили на одной из экспозиций челябинского Фототеста-2017. Даниэла Мразкова была гостьей фестиваля, увидела старых друзей — знаменитых челябинских фотомастеров Сергея Васильева и Евгения Ткаченко, обрела новых.

«Нам нужно снимать хорошо каждый день. На такое не всякий способен. В идеале фотограф должен уметь все, владеть всеми жанрами. Настоящих универсалов мало». Это прямая речь другого гостя Фототеста-2017, директора фотослужбы издательского дома «Коммерсантъ» Павла Кассина. Он привез на челябинский фестиваль экспозицию эталонной репортажной фотографии, поделился мыслями о том, каким должен быть сегодня настоящий фотопрофессионал.

«Фотография для меня открыла колоссальные возможности, позволяя не только изучить предметный мир, но и погрузиться в беспредметный, открыть для себя другие измерения жизни... Но сегодня я нахожусь на пути к человеку». Это слова молодого фотографа из маленького уральского города Коркино Анастасии Чикановской. Интересно, как ее поиски своего пути соотносятся с исканиями еще одного героя этого номера, испанского фотохудожника Валентина Гонсалеса, который от фотографии «человеческой», конкретной и даже коммерческой, перешел к чистой абстракции, стерев все грани между фотографией и живописью.

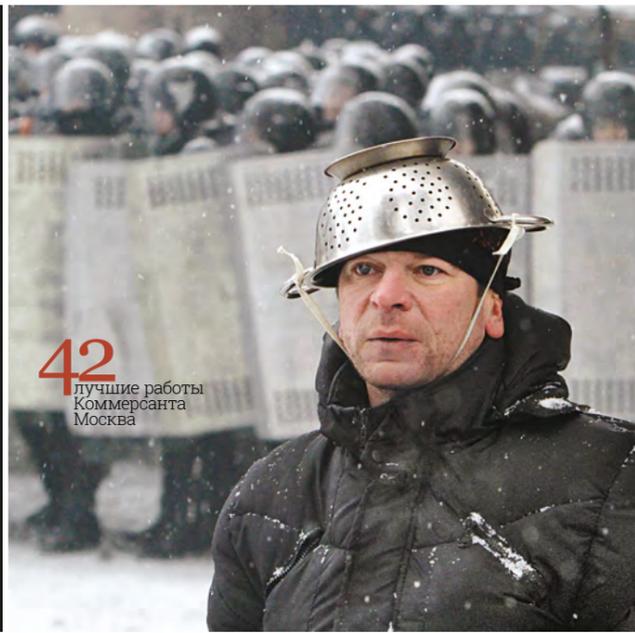
Вот только малая часть героев и сюжетов этого номера. В нем, пожалуй, не найдешь единой темы — скорее, это фотоотражение всего многообразия, всех красок мира. Разумеется, разные люди и разные фотографы видят этот мир каждый по-своему. Люди на портретах «создателя звезд» американца Марка Селигера совсем не похожи на фото-героев уральца Алексея Гольянова, хотя, казалось бы, и там и там — актеры. Но и актеры разные, и фотомастера. А Анджело Фронтони, подаривший челябинцам целую галерею портретов легендарных и пленительных звезд итальянского кинематографа золотого века (еще одна экспозиция Фототеста-2017 и еще один герой этого номера), тоже похож только на себя и свою прекрасную эпоху, о которой так ностальгически написала киновед Ольга Конфедерат.

Каждый из фотомастеров, представленных здесь (Борис Каулин, Александр Фирсов, Эдуард Кутыгин, Александр Петросян, Павел Глазков и другие), — особый. Но на наших страницах они, как представляется, сосуществуют в гармонии, воплощая полноту и многообразие мира. Честно говоря, очень хочется, чтобы именно так сосуществовали и остальные люди и страны. У них это пока не очень получается, но ведь нельзя утверждать, что это в принципе невозможно. Берите пример с фотографов!

Еще несколько слов о содержании этого номера. Как обычно, перед очередным Фототестом (в 2018-м его основные события пройдут в конце мая в городе Сатка и ее сказочных окрестностях) мы вспоминаем прошлогодний фестиваль. Подборка рассказов о его событиях и героях открывает этот номер «ФотоСоюза». А дальше — все краски фотомира: выставки, портреты мастеров, исторические публикации. Кстати, повод для исторических изысканий — несколько юбилеев этого года: столетие комсомола (наши фотопубликации отразят не только его расцвет, но и закат), 35-летие челябинского фотоклуба «Каменный пояс» и, наконец, первый скромный юбилей самого альманаха «ФотоСоюз», ведь номер, что вы держите в руках, десятый в его истории. Обложки предыдущих девяти — на странице слева.

8
Даниэла
Мразкова
Чехия

42
лучшие работы
Коммерсанта
Москва

94
фотообложки
еженедельника
«Комсомолец»

«ТРАКТОР» НА ПОДЪЕМЕ
ХОККЕЙНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

84
Александр
Фирсов

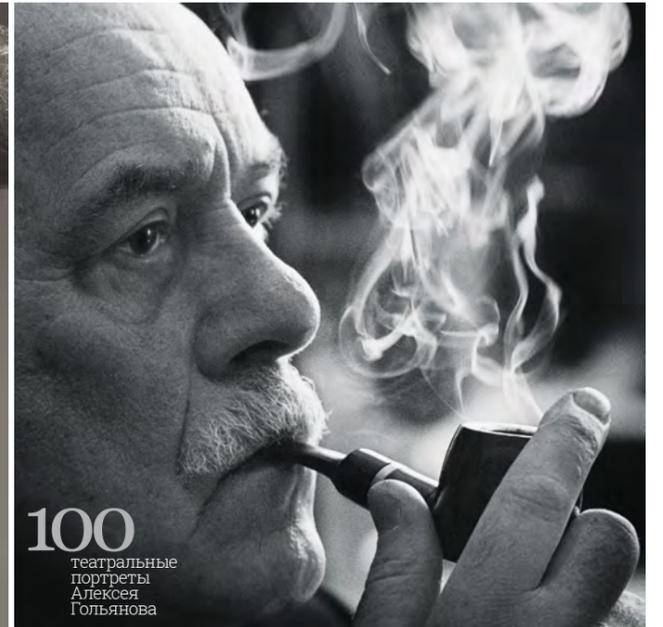
28
Анджело
Фронтони
Италия

64
Равиль
Кильмамаатов
Башкортостан

94
Femina
Photo

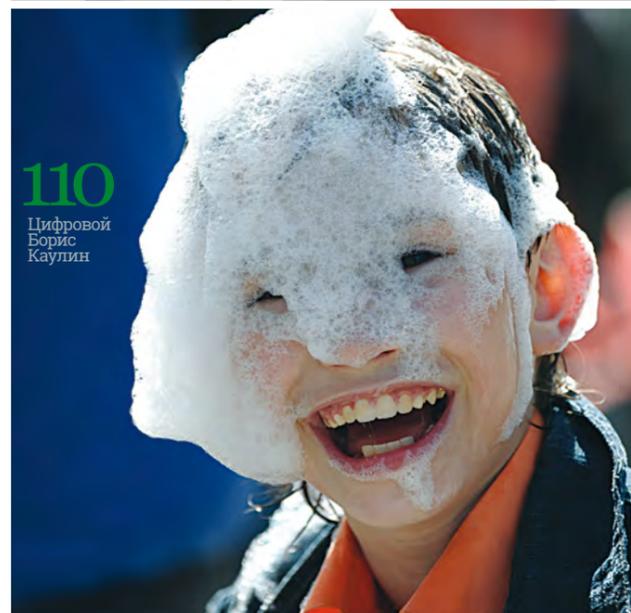
100
театральные
портреты
Алексея
Гольянова

72
Александр
Петросян
Санкт-
Петербург

80
История
с фотографией.
Комсомолец
не просто
возраст

110
Цифровой
Борис
Каулин

120
Фантазии
Марка Селигера
Нью-Йорк

аким он запомнился его организаторам, участникам и зрителям?

Все началось с неофициальной «пресс-бродилки» по выставкам, куда гостей пригласил организатор фестиваля, директор Государственного исторического музея Южного Урала, председатель Челябинского отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский. Выступая в роли проводника, он рассказал об «изюминках» фестиваля.

Изюминки, надо заметить, были весьма аппетитные: выставка «Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони», любезно предоставленная консульством Италии, экспозиция «Война и мир» издательского дома «Коммерсантъ» с великолепными репортерскими снимками, выставка-ретроспектива журнала «Revue Fotografie», совместный проект «Башкортостан глазами друзей» Челябинского и Башкирского региональных отделений Союза фотохудожников России, экспозиция «Человек и природа», посвященная Году экологии и составленная из лучших снимков хозяев и гостей фестиваля.

Самое трогательное впечатление от первого дня Фотофеста — встреча ветеранов челябинской фотожурналистики с Даниэлой Мразковой, редактором чешского фотожурнала «Revue fotografie», подругой, соратницей и доброй «фотомамой» (так нежно окрестил ее председатель Башкирского отделения Союза фотохудожников России Рамиль Кильмамамов). Даниэла Мразкова, руководившая легендарным журналом в начале 70-х, встретила в Челябинске с Сергеем Васильевым и Евгением Ткаченко, которые почти полвека назад были гостями ее редакции в Праге. Пользуясь случаем, шеф-редактор челябинского фотоальманаха «ФотоСоюз.74» Владимир Спешков вручил госте свежий номер, а Даниэла Мразкова пообещала, что внимательно изучит его.

Фестиваль получился максимально открытым и демократичным — как по форме, так и по содержанию. На выставках и творческих встречах было много новых молодых лиц. На открытии присутствовали лучшие журналисты Челябинска.

Что касается программы Фотофеста, то она порадовала широтой географии и близостью к народу. Все представленные на выставках работы были интересны и понятны самым неискушенным гостям фестиваля, с художественной фотографией знакомым лишь понаслышке. Сюжет, динамику, красоту тела и прочие очевидные непреходящие ценности оценили все.

Впрочем, эксперименты и эстетические провокации в программе фестиваля тоже присутствовали. За «фотографический андеграунд»

отвечали Анжела Шефер и Игорь Амелкович, в чьих работах дух эстетического бунтарства особенно был заметен. Их совместный творческий вечер состоялся в совершеннейшем «подполье» — в дебаркадере музея. Слайд-шоу сопровождалось дымным видеорядом и необычной музыкой, студентки хореографического факультета ЧГИК танцевали, одновременно катая по полу чугунные шары — словом, творческая встреча превратилась в целый спектакль, который стал поводом для дискуссии, где на повестке дня стоял вопрос: «Эрос и Танатос — союз нерушимый или случайная связь?», а в роли третейского судьи выступал драматург и поэт Константин Рубинский.

Каждый фестиваль сентябрьский день дарил участникам интереснейшие встречи с гостями Фотофеста. Директор фотослужбы новостей издательского дома «Коммерсантъ» Павел Кассин, питерский фотограф Александр Петросян, работающий в «Коммерсанте», Даниэла Мразкова, натуралист Павел Глазков (Санкт-Петербург), Марина Маковецкая (Москва), Азерчин Мурадов (Баку), Эдуард Кутыгин (Курган) — интерес к ним был огромен, творческие встречи с ними собирали полный зал и проходили очень живо, бодро, а иногда веселье просто било через край — как в случае с Александром Петросяном и Павлом Глазковым.

Но веселье весельем, а главным событием Фотофеста стало подведение итогов фотоконкурса «Экология Южного Урала», приуроченного к Году экологии в России. В номинации «Красота и уязвимость природы» сразу три участника набрали равное количество баллов: Сергей Гивиряк, Владимир Мельников и Игорь Лагунов.

В номинации «Свободная тема» первое место досталось Ирине Бондаренко за работу «Разбитый натюрморт», второе место — Валерию Луценко за «Падение», третье место — Александру Теплякову за «Ветер в степи». Приз зрительских симпатий в номинации «Красота и уязвимость природы» получил Анатолий Донеико за снимок «Так каждый день». Первое место по результатам зрительского голосования в номинации «Свободная тема» занял Сергей Москвин со своей работой «Горы Южного Урала». Победителем конкурса зрителей был признан Евгений Прокофьев.

Фестиваль удался. Впереди — открытая дорога и новые горизонты. Организаторы благодарят всех, кто внес свою лепту в это значимое событие и подарил Челябинску прекрасный праздник.

Юрий Богатенков

Даниэлла
Мразкова.
1970-е годы

ОДНАЖДЫ ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Как Фотофест-2017 вернул журнал «Revue fotografie» на Южный Урал, а Даниэлу Мразкову в ее юность

текст Юрий Вишня

Люблю жизненные истории, занимательные, с хорошим концом, которые, возвращая в прошлое, неожиданно становятся весьма интересными не только их непосредственным участникам, но и тем, кто соприкоснулся с ними сегодня. Подобное случилось в Челябинске на очередном международном фотографическом празднике, который приобрел известность и популярность уже далеко за пределами области.

Сам был в восторге, когда на пресс-показе, предшествующем официальному открытию Фотофеста-2017, на выставке-ретроспективе чешского фотожурнала на одном из планшетов увидел снимок Сергея Васильева, сделанный в пражской редакции в 1970 году. На нем — Евгений Ткаченко, сегодня признанный мастер фотографии, журналист, а тогда человек молодой, блестящее будущее которого еще впереди. Сколько с того времени произошло...

— У журнала «Чехословацкое ревю фотографии», — начал неспешный рассказ Сергей Григорьевич Васильев, — мы, челябинские любители фотографии — члены городского фотоклуба, еще с шестидесятых годов теперь уже прошлого века учились многому, развивали свое фотографическое видение.

Всегда мечтал побывать в этой редакции. И мечта сбылась. В 1970 году международная выставка «Интерпресс-фото» проходила в Праге, и Союз журналистов СССР организовал группу советских фотокорреспондентов для поездки на открытие этой выставки во главе с Мариной Бугаевой — главным редактором отечественного издания «Советское фото». Сразу замечу, что принимали нас на берегах Влтавы так, как никогда и нигде ранее: встречи, экскурсии, интересные поездки. И вот в один из дней, а были мы там неделю, с Евгением Ткаченко, Вячеславом Ветлугиным, фотокором крупнейшей газеты опорного края державы — «Уральский рабочий», Мариусом Баранаускасом из Вильнюса, предварительно договорившись с пражанами, пришли в редакцию.

Основатель и первый главный редактор «Фоторевю» — Вацлав Йиру, авторитетнейший теоретик искусства светописи, человек, который открыл в этой области немало талантов. Он очень много сделал для того, чтобы в мире узнали работы советских мастеров, можно сказать, проложил им дорогу к известности. И познакомиться с коллективом его единомышленников, окунуться в атмосферу издания нам удалось.

Итак, вернемся почти на пятьдесят лет назад, в редакцию «Revue Fotografie». Здесь мы

Revue Fotografie

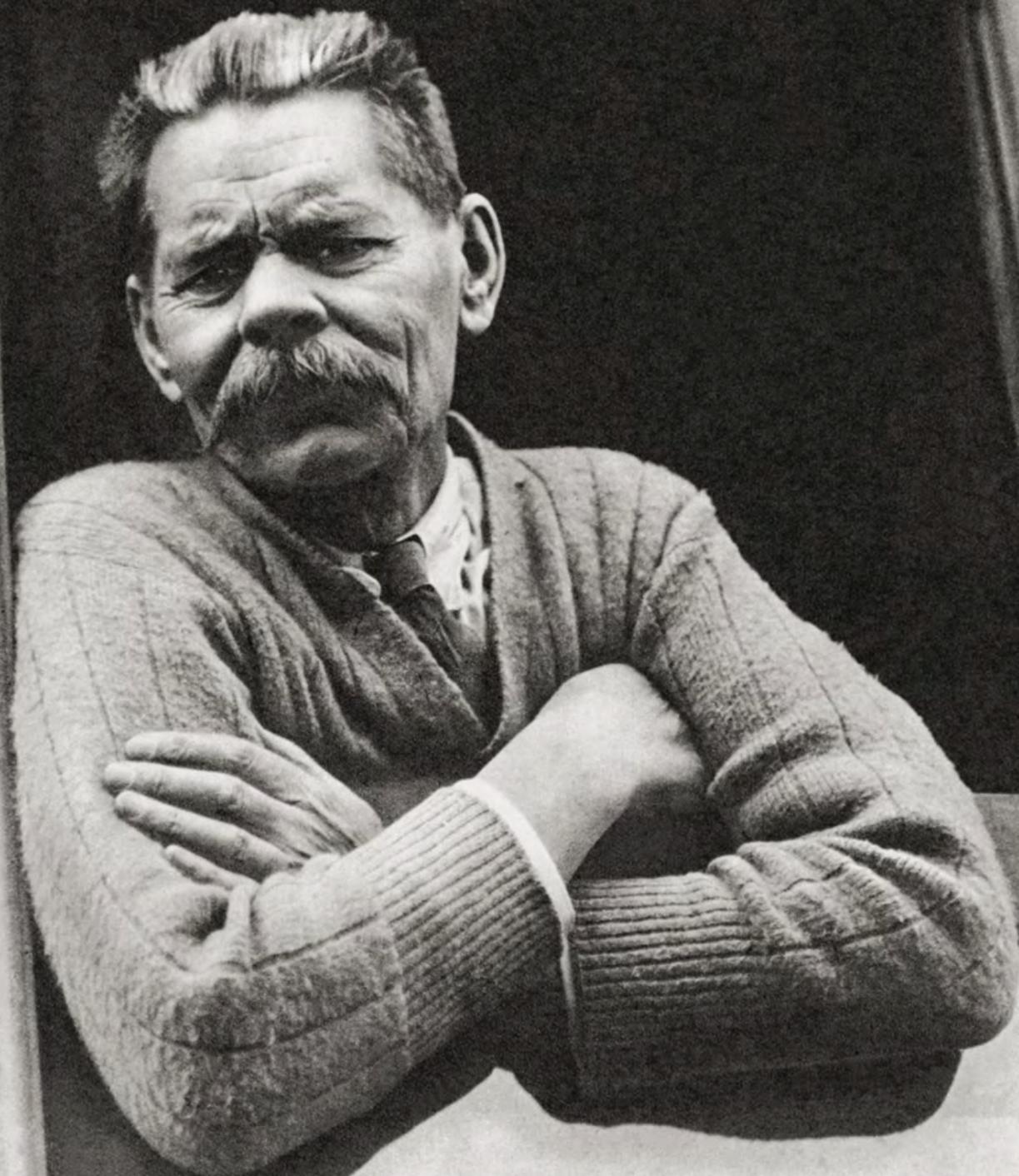

Fotografie

Журнал художественной и прикладной фотографии «Revue fotografie» (первоначальное название «Фотография Fotografie») издавался совместно СССР и Чехословакией с 60-х по 80-е годы, выходил ежеквартально. Тираж – сорок тысяч экземпляров. Концепция издания, заложенная первым редактором Вацлавом Йиру, – знакомство с творчеством фотохудожников из разных стран, статьи о мастерстве, разнообразные рекомендации профессионалам и любителям. Считался одним из лучших мировых журналов, посвященных фотографии. Позже Даниэла Мразкова, специалист в области фотоискусства, сменившая Йиру на его посту, продолжила традиционную направленность ревью, публикуя лучшие работы фотографов со всего мира, в том числе и из СССР, их биографии, обзоры галерей, выставок, книг.

Слава Штохл. Конец (вторая премия выставки «Человек и природа» в разделе «Крупная дичь»). Прага, 1972 год

Макс Альперт
(персональная выставка в Праге
и Карловых Варах, 1973 год)
Максим Горький после приезда
из Италии. 1928 год

пробыли больше двух часов. Евгений Иванович беседовал, а я снимал, не думая тогда, что кадры эти когда-то станут историческими.

Но вот пришли другие времена. Журнал, как ни печально, закрылся. В 2015 году я поехал с детьми отдыхать в Карловы Вары. Перед этим нашел телефон Даниэлы Мразковой, которая сменила в свое время на посту главного редактора Йиру, созвонился с ней, но встреча не состоялась, потому что она в то время отдыхала в Греции.

В 2017 году, собираясь столицу Чехии, опять позвонил ей. Ну что за невезенье — она вновь укатила в любимую Грецию! К счастью, у нас пребывание в Чехии было довольно долгим. Решили с Даниэлой созвониться после ее отпуска и наконец-то встретиться.

И вот 1 июля, в субботу, поехали в Прагу: дочь, внуки со мной. Свидетсья решили в полдень на Староместской площади, у ратуши, под знаменитыми курантами, где собираются сотни туристов со всего света. Это, конечно, здорово. Но как мы в огромной толпе найдем друг друга?

С трудом пробрались через толпу, встали под часами. Волнуюсь, как будто на первое свидание пришел. Боже мой! Прошло сорок семь лет, как я ее узнаю?! Или она меня... Ведь может и не узнать! Стоим, и вдруг из толпы женщина прямо на меня бежит, улыбка на лице. Боже! Да она меня сейчас снесет! Распахнула руки: «Сергей!!!»

Так мы встретились. Свидание почти через полвека продолжилось в кафе, наверху, откуда вся площадь видна как на ладони. Сидели там около двух часов, как когда-то в редакции, дети пили чай, мы — что покрепче и, конечно, знаменитое пиво. Разговаривали, вспоминали. С негативов, что я в семидесятом году наснимал, отпечатал в Челябинске десятка полтора фотографий и привез с собой. Выложил их на стол. Даниэла и ее муж Владимир ахнули.

И вдруг... Не вдруг, конечно. Перед поездкой я Евгению Ткаченко позвонил, спрашиваю: «А если я приглашу Даниэлу на Фотофест?» Идея была принята, и от имени организаторов фестиваля, а у меня не было сомнений, что Владимир Богдановский поддержит инициативу, я взял на себя приятную миссию — пригласил Мразкову в Челябинск. Она, по-моему, не раздумывала ни секунды: «А почему бы нет?»

На другой день я дозвонился до Владимира Ивановича. Он очень обрадовался, поддержал мою идею и отправил ей официальное приглашение на наш международный фотофестиваль. Все фестивальные дни проводили с

ней. Она была нашим — и, разумеется, моим — главным гостем. Ее приезд создал чудесную творческую ауру. Прекрасную выставку по страницам журнал «Ревю фотографии» сделал Владимир Богдановский. Журналы, представленные в экспозиции, были из моей домашней библиотеки. Не зря я с 1959 по 1990 год собирал все номера. Сегодня это бесценная коллекция. Богдановский, просмотрев выпуски, отобрал наиболее интересные для челябинцев публикации, что и составило основу экспозиции, которую с огромным интересом восприняли и маститые, и молодые фотографы, многочисленные гости Фотофеста-2017.

Отмечу, что все ведущие фотографы, фотожурналисты, любители воспитывались в то время на публикациях журнала, советах, извлекаемых из его статей, которые были чрезвычайно полезны. Ну и гордились мы, что многие советские мастера публиковались на его страницах.

Вот такая история. Тираж журнала в СССР был 40 тысяч экземпляров — ничто на такую огромную страну. В Челябинске по договоренности с «Союзпечатью» я забирал все приходящие экземпляры, и они расходились у нас в городском фотоклубе. В последующие годы появилась возможность подписываться, и хотя были сложности, через фотоклуб мы организовывали коллективную подписку.

Пришло время побывать в малом выставочном зале первого этажа западной башни, где Даниэлу Мразкову встретили аплодисментами фотографы, журналисты, гости Фотофеста. И первые слова заслуженного деятеля фотоискусства были такими:

— Когда я летела на самолете, радовалась: наконец-то увижу Урал. Челябинск я знаю лишь по работам фотографов. Многие из них публиковались в журнале, посылали в редакцию свои снимки, письма.

Первые впечатления от экспозиции, ахи и охи... И вот слово вновь предоставляется гостье из Чехии.

— Уважаемые дамы, господа! Дорогие друзья! Позвольте мне сказать, что я признательна за внимание к журналу, который я редактировала почти сорок лет назад. И хотя я хорошо знаю, что журнал «Ревю фотографии» имел огромное значение для советской фотографии того времени, но не ожидала, что через столько

Весной 1968 года мы получили письмо, которое я никогда не забуду: «Дорогая редакция! Когда вас будут гнать в Сибирь, остановитесь у нас. Мы вас накормим, попьем вместе чаю...»

Вильгельм Михайловскис (Латвия) Композитор Раймонд Паулс. (Revue fotografie 87/4)

Даниэла Мразкова и Сергей Васильев

Фото Игоря Лагунова

лет в Челябинске будет выставка, посвященная журналу и что я буду на ее открытии. Спасибо Сергею Васильеву, Владимиру Богдановскому. Я признаюсь, что «Ревю фотографии» было моей огромной жизненной любовью. Благодаря русским, грузинским, литовским читателям Советского Союза. Между ними и редакцией возникло чувство любви, доверия. Читатели присылали нам тысячи фотографий, сотни писем. Но далеко не все они касались творчества. Читатели, например, писали: «Дорогая редакция! У нас родилась дочь!», «Дорогая редакция! Мы получили квартиру», «Дорогая редакция! Я женился!»

В период так называемой «чешской перестройки», весной 1968 года, мы получили письмо, которое я никогда не забуду: «Дорогая редакция! Когда вас будут гнать в Сибирь, остановитесь у нас. Мы вас накормим, попьем вместе чаю...» В августе 68-го наступило трудное время для редакции, для журнала. Но советские читатели, читатели из других стран нас морально поддерживали.

Тогда очень важной стала поездка чехословацких журналистов в Среднюю Азию. Мы были в Фергане вблизи китайской границы и вместе с коллегами сидели за столом, ужинали. И вдруг появилась на столе бутылка водки. За соседним столом сидели мальчики и улыбались нам. А один подошел и сказал: «Знаете, мы геологи, мы с Урала».

Это были наши читатели. Потом была еще не одна бутылка водки, и мы просидели до утра. А сегодня мне очень приятно вновь увидеть на выставке страницы журнала, вернуться к лучшим мгновениям моей жизни.

Воспоминания вновь нахлынули на Даниэлу в Музее фотографии Сергея Васильева «Гранд фото СВ», где почетный гражданин Челябинска, неоднократный победитель престижных мировых конкурсов устроил тожественный прием в честь Мразковой.

Как заметил Сергей Григорьевич, сотрудничество будет продолжаться, а в какой форме — время покажет. ■

Даниэла Мразкова родилась 26 марта 1942 года в Праге. Чешский критик, теоретик фотоискусства, куратор европейских фотографических проектов, многочисленных выставок мастеров объектива из разных стран. В течение ряда лет была шеф-редактором «Revue fotografie». Автор книг, в том числе посвященных 150-летию фотографии, периодам ее истории, творчеству чешских мастеров фотографии.

«КОММЕР САНТЪ»: СЕКРЕТ УСПЕХА

Директор фотослужбы знаменитого издательского дома Павел Кассин убежден, что газетный фотограф должен быть универсалом и уметь хорошо снимать каждый день

текст Виктория Олиферчук

...«Коммерсантъ» всегда был объектом моей журналистской зависти и ревности. Будучи гуманитарием, я не слишком увлекалась экономическими текстами, но фотографии!.. Они всегда потрясающие, даже если их снимали во время пресс-конференции или скучного заседания — такую работу скрытно, а чаще явно, ненавидят все фотографы, что, как правило, сказывается на конечном результате. А в «Коммерсанте» все было иначе. Поэтому фотовыставка этого издательского дома в рамках челябинского Фотофеста-2017 стала для меня одним из ярких событий.

«Война и мир»

Пятьдесят отличных фотографий. Крестный ход по Невскому проспекту: толпа с иконами и хоругвями наперевес, а на переднем плане — бабуля в футболке с Путиным во всю грудь. «Всемирные игры кочевников» — спортсменка делает стойку на руках, при этом умудряется держать ногами оружие предков — лук. Везде имеется явная или скрытая внутренняя драматургия.

— Ключевое место в экспозиции занимают украинские события и политика, когда война происходит внутри человека, — поясняет Павел Кассин, директор фотослужбы «Коммерсанта», прилетевший ради такого случая в Челябинск, — своих выставок издательский дом давно не проводил.

Может ли фотограф выражать свое отношение к происходящему или должен только констатировать?

— Хммм, по-разному, — пара секунд на размышление. — Фотограф приезжает по заданию редакции освещать событие, но если он человек мыслящий, творческий, увлекающийся, то фотография будет иметь авторский почерк.

Фотограф, фотохудожник, фотокорреспондент — в чем принципиальные отличия?

— Кроме арт-фотографии в журналистике есть три основных жанра. Action — Трамп упал с лестницы. News — Трамп встретился с Путиным. Ficers — репортаж о том, как Трамп докатился до жизни такой. Это разные стилистические приемы.

25 и 5

Фотослужбу «Коммерсанта» Павел Кассин возглавил пять лет назад, а вот журналистский стаж у него весьма солидный — больше 25 лет.

Иван Коваленко («Коммерсантъ»). Евромайдан. Беспорядки в Киеве. Противостояние участников акции в поддержку евроинтеграции Украины и сотрудников правоохранительных органов на улице Грушевского (фрагмент). 22 января 2014 года

Через год упорного труда я стал вполне рейтинговым фотографом. Не надо бояться работы. Золото может быть совсем не в том месте, где кажется

— До 1990-го я работал в газете «Московские новости» под началом Егора Яковлева, на тот момент он был советником Горбачева, а газета была рупором перестройки,— рассказывает гость.— В редакции было всего четыре фотографа, но мы умудрялись освещать события, происходящие не только в Москве, но и во всем СССР. Время было тяжелое: есть нечего, надеть нечего, если в гостинице была горячая вода — это чудо. Атмосфера в стране была особая: все пребывало в эйфории в ожидании чуда. Вся либеральная журналистика тогда сконцентрировалась в газете «Московские новости», творческий коллектив меньше ста человек, в котором работали очень талантливые люди, тот же Андрей Васильев, который впоследствии одиннадцать лет возглавлял «Коммерсантъ», Виталий Третьяков, создатель «Независимой газеты». Жизнь была потрясающе интересная,— ностальгические нотки зазвучали в монологе.— В 90-м меня заметили и пригласили в немецкий журнал «Der Spiegel». Это очень серьезное издание: если главный редактор поднимал телефонную трубку, то канцлер ФРГ всегда был для него доступен. В немецком журнале я проработал восемнадцать лет, затем какое-то время был китайским корреспондентом в России, три года преподавал в МГУ, а потом пришел в «Коммерсантъ». Фотослужба «Коммерсанта» одна из трех крупнейших, наравне с фотохроникой ТАСС и РИА «Новости».

Охота за головами

Одно из самых скучных занятий, как считают многие фотографы,— работа на пресс-конференциях. Статичная мизансцена не дает возможности сделать яркий снимок. В некоторых редакциях считают, что «говорящие головы» — это скучно, неинтересно, предпочитают отправлять на такие съемки практикантов — дескать, профессионалу там делать нечего.

— Это все вранье! — не согласен Павел Касин.— Вопрос профессионализма. Когда я пришел в «Коммерсантъ», я общался со старшим бильдредактором Юрием Дьяконовым: «Хочу с вами работать. — С удовольствием, но у нас нет таких денег... — Неважно. — Хорошо. Будешь снимать говорящие головы: суды, прессухи? — Буду. Отдайте мне все барахло, что никто не хочет снимать». И начал работать. Оказалось, это интересно: неглупые люди говорят много умных вещей, и когда ты слу-

шаешь и понимаешь, о чем говорят, тогда понимаешь, и как снимать нужно. Через год упорного труда я стал вполне рейтинговым фотографом. Не надо бояться работы. Золото может быть совсем не в том месте, где кажется.

Сейчас женщины активно пошли в фотографию. У вас среди подчиненных есть дамы?

— Раньше женщин-фотографов было меньше. А сейчас очень интересные авторы встречаются. Наш фотокорреспондент Кристина Кормилицына получила приз World Press Foto за снимок, сделанный после похорон Фиделя Кастро. Очень хорошая, кинематографичная работа. Ирина Бужор отлично снимает светскую хронику, которую я реанимировал. Одно время ее подзабыли. Ирина регулярно снимает разные тусовки, презентации фильмов и прочее. Сейчас это очень рейтинговая рубрика, мы начали расширяться, освещать Каннский кинофестиваль, Московский. Думаю, пора бы и на Венецианский съездить, в Нью-Йорк на Неделю моды. Это, между прочим, очень популярно, и многие смотрят.

Чем женская фотография отличается?

— От какой? Это все комплексы творческих импотентов. Как и поэзия. Она либо есть, либо нет. Так и с фотографией: какая разница, кто ее делал? Сейчас женщина может быть жестче и смелее мужчины.

Больше лифтов хороших и разных

Вы застали советское время, работали в постсоветском пространстве. Когда было проще?

— В советское время были десятки фотографических школ: «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Литературная газета», «Чешское фото», «Советское фото», которое, кстати, много лет возглавляла дочка Сусллова (М. А. Суслов, секретарь ЦК КПСС до 1982 года.— В. О.). Тогда были другие возможности благодаря финансированию государства. Попасть в команду, иметь хороший аппарат и не наладить профессиональную жизнь не мог только кретин. Советская система понимала важность фотографии для истории. К тому же фотография самодостаточна: в отличие от создателей кино фотограф делает работу один. Сейчас российская фотография активно развивается, и в регионах довольно много крепких фотографов, которые имеют международное признание. На последнем конкурсе «World Press Foto — 2017» случился настоящий триумф российских фотографов, среди которых масса авторов из регионов. Так

Кристина Кормилицына («Коммерсантъ»). Москва. Торжественный марш, посвященный легендарному параду 7 ноября 1941 года на Красной площади. 7 ноября 2016 года

вот, сейчас катастрофически не хватает таких школ и социальных лифтов по всем направлениям, и Путин совершенно правильно делает, что двигает молодежь.

Как вы оцениваете челябинский Фотофест?

– Очень высокий уровень работ, может, не всегда ровный, но некоторые снимки просто отличные.

Как вы считаете, кто-то из конкурсантов мог бы работать в «Коммерсанте»? И кстати, как много желающих поработать у вас?

– Обращаются часто, присылают портфолио. Проблема в чем? Работа в редакции специфична и требует профессионализма. Это не значит, что любители снимают хуже, нет. Любитель может хоть десять раз быть победителем World Press Foto, а нам нужно снимать хорошо каждый день. На такое не всякий способен. В идеале фотограф должен уметь все, владеть всеми жанрами. Настоящих универсалов даже среди профи мало.

Живучесть на передовой

На сегодняшний день «Коммерсантъ», пожалуй, самый успешный коммерческий проект новой России.

Павел Кассин – директор фотослужбы издательского дома «Коммерсантъ» с 2013 года. Более 25 лет работает в социально-политической журналистике. Фотокорреспондент газеты «Московские новости», журнала «Der Spiegel» (ФРГ), агентства «Синьхуа» (КНР). Освещал важнейшие события в стране и мире. Лауреат российских и зарубежных премий, автор и участник многих фотовыставок и книгоиздательских проектов. Автор курса по фотоделу для факультета телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова

В чем успех «Коммерсанта»?

– После перестройки появилось бизнес-общество. И «Коммерсантъ» первым предложил новое качество информации: это издание, которое связано не только с экономикой, но и с политикой, поэтому газету «Коммерсантъ» дополнили журналы «Власть» и «Деньги». Подписчики получали необходимый качественный набор информации, который помогал принимать решения.

Каким должен быть фотограф «Коммерсанта»?

– Во-первых, он должен любить свое дело. Во-вторых, иметь вкус, интеллект, понимать момент происходящего события, иметь интуицию. Когда что-то произошло, а ты не успел, пеняй на себя. Например, встреча двух президентов, которую снимают сто фотографов, но лучший снимок — у одного. Яркий пример: Дмитрий Азаров, который с 2000 года снимает Путина. Его фотографии стали фирменным брендом «Коммерсанта». И еще одно необходимое качество фотокорреспондента знаете какое? Живучесть!

Что может помешать сделать хороший снимок?

– Как говорил Капа: «Если у вас не слишком хорошая фотография, значит, вы были не слишком близко». К сожалению, он погиб — подорвался на mine. Фотограф должен быть на передовой ■

Дмитрий Корогаев («Коммерсантъ»). Москва. Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 4 мая 2014 года

Александр Петросян
«Коммерсантъ», Санкт-Петербург
Праздник разговения. Ураза байрам.
Верующие во время праздничного
намаза.
28 июля 2014 года

Иван Коваленко («Коммерсантъ»). Киев. Участники флешмоба «Проезд в метро без штанов». 12 января 2014 года

Глеб Щелкунов («Коммерсантъ»). Москва. Балет «Вторая деталь» на музыку Тома Виллемса в постановке Уильяма Форсайта Пермского театра оперы и балета показан в рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко (фрагмент). 18 февраля 2014 года

МЫ ТАК ЛЮБИЛИ

Выставка Анджело Фронтони «Viva Italia» подарила ностальгическую встречу с богами и богинями золотого века итальянского кинематографа

текст Ольга Конфедерат
репрофото Валерия Жирохова

...Меня поймут те, кто насвистывал мелодию Армандо Тровайоли в особенно лирические минуты. Те, кто насвистывал Нино Рота, поймут тоже. Хотя выбор названия для статьи — это отсылка именно к Тровайоли и к итальянскому фильму, тронувшему российских зрителей моего поколения сердечной ностальгией, — «Мы так любили друг друга» Этторе Сколы.

Дело в том, что с итальянским кино для многих из нас связаны первые романтические переживания, первый опыт любовной психологии и первый спазм, как молния пронзивший неокрепшую душу в момент экранного поцелуя Нино Манфреди и Сенты Бергер («Операция “Святой Январий”», 1966). В разное время на протяжении пубертатного периода и деятельной юности мы учились, удивлялись и эмоционально обогащались благодаря фильмам «Самая красивая», «Рокко и его братья», «Семейный портрет в интерьере», «Невинный» Лукино Висконти, «Ночи Кабирии» и «Амаркорд» Феллини, «Затмение» и «Профессия — репортер» Микеланджело Антониони, «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли, «Конформист» Бертолуччи, «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми и «Брак по-итальянски» Витторио де Сика, «Народный роман» Марио Моничелли, «Хроника объявленной смерти» Франческо Роззи, «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений» Эллио Петри (политический фильм, но — боже! — какой там Жан-Мария Волонте!)... И даже такие простые радости, как комедии с Челентано и Корбуччи, оставили неизгладимый след.

Так что да, фильм Этторе Сколы 1974 года «Мы так любили друг друга», попавший в советский прокат в восьмидесятые, отозвался в наших сердцах предчувствием печали. Эпоха шла к концу.

В 2017 году по России прокатилась выставка Анджело Фронтони, штатного сет-фотографа киностудии «Чинечитта» в годы послевоенного экономического бума, предпочитаемого фотографом Голливуда и «Плейбоя» в 1960–70-е, мастера фотографического pin-up, отснявшего, пожалуй, всех женских звезд мирового коммерческого кинематографа — от юной Джинны Лоллобриджиды до Моника Беллуччи — в полном цвету. Выставка была представлена и в Челябинске — в Государственном историческом музее Южного Урала — на Международном фестивале фотографии «Фотофест».

Пятьдесят шесть выставочных образцов выбраны из 546 тысяч снимков, сделанных Фронтони за 45 лет работы в кино. По словам по-

Анджело Фронтони
Лаура Антонелли.
1970 год

четного консула Италии Роберто Д'Агостино, «выставка фотографий Фронтони в полной мере отражает креативность, присущую итальянцам». По словам продюсера Элизабетты Брусколини, «мало кто из фотографов приближался к женщинам с таким энтузиазмом, любовью и гением, возвеличивая их чувственность и открывая тайные настроения».

Красивее всех сказал Франко Дзеффирелли: «Площадка съемок его фотографий похожа на гору Олимп, населенную богинями; посещение ее оставляет воспоминания о глубоких чувствах, родившихся во время этого неповторимого путешествия, которые наполняют твой ум и твоё сердце».

В том смысле, что божественный блеск кинематографа золотой эпохи наполняет пленку Фронтони столь же интенсивно, как свет солнца и софитов.

Перечень кинематографических селебритиз, отснятых Фронтони, можно начать, но трудно закончить. Софи Лорен, Джейн Фонда, Лесли Кэрон, Анни Жирардо, Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Лайза Миннелли, Раф Валлон, Ингрид Бергман, Шарлотта Рэмплинг, Лив Ульман, Ханна Шигулла, Настасья Кински, Ануэ Эме... Съемочные площадки Росселлини, Висконти, Феллини, Дзеффирелли, Пазолини, Вертмюллер, Рози, Леоне, Годара, Вадима, Феррери, Люмета... Проще было бы сказать, что весь европейский и лучшая часть американского кинематографа за 45 лет их существования задокументированы его фотокамерой.

В 1990 году вышла фотокнига Анджело Фронтони «I miei nudi celebri» и в течение пяти лет была переиздана во многих европейских странах под названиями «Movie star portraits. The naked celebrities», «Étoiles Dévoilées», «Magic Women».

Менее известна работа фотографа в музыкальном бизнесе. Он оформил семь виниловых изданий популярных итальянских певцов эпохи диско, позже переизданных в цифровой версии и трансформированных в видеоклипы, смонтированные из фотографий Фронтони. В их числе «Love is a holiday» Памелы Пратти (1989) и «Artide Antartide» Ренато Зеро (1981, 1991, 2010).

Но нас больше занимает кино

Но нас больше занимает кино

Здесь надо объяснить, в чем состоит работа сет-фотографа. Он входит в состав съемочной группы и обеспечивает документаль-

ную и промоутерскую сторону съемок. Фото для прессы, репортажи, промосъемки, фотообразы для афиш, корпоративные и фестивальные события. Эталонные фото актеров в костюмах и гриме для детальной сверки на протяжении целого дня или нескольких недель работы над эпизодом. Фиксация мизансцены для протокола: как «разведена», какой «точкой» кончилась актерская сцена. Фиксация мизансцены с нескольких ракурсов помимо той, что заняла кинокамера: быть может, найденная фотографом точка зрения окажется намного интереснее, чем та, которую выбрали режиссер и оператор.

Но самое важное: сет-фотограф создает образ фильма, который становится посредником между зрителем и экранным произведением и продлевает наше общение с любимым фильмом даже тогда, когда сам фильм недоступен. Особенно важно это было в те времена, когда не существовало цифровых записей, пиратских трекеров и личных видеотек. Когда не было YouTube'a, где самые обильные минуты любимого фильма изъяты из полутора- или трехчасового действия и могут быть сброшены на мобильник ради спасения души в аду общественного транспорта.

Во времена Анджело Фронтони аура фильма расширялась и насыщалась благодаря фотоснимкам в журналах и газетах — обязательно специализированных. Советский поклонник кино ради них покупал довольно-таки кондовые книжки про кризис буржуазной культуры: наряду с цитатами из классиков марксизма-ленинизма там встречались снимки Вирны Лизи, Лауры Антонелли, Хельмута Бергера и других чарующих персон. Можно было подписаться на киножурналы ГДР, Польши, Болгарии, Венгрии. Там частенько перепечатывали снимки кинозвезд из «Stern», «Paris Match», «Playboy». Я, помню, получала польское «Kino» с полуголыми красотками Фронтони на задней обложке. Почтальоны сгибали журнал вдвое, чтобы пролез в почтовый ящик, и по щедро открытому бюсту Марианджелы Мелато или Анны-Марии Пьеранджели всегда проходила суровая складка.

Счастливики добивались до still films, то есть набора промокадров, входившего в комплект рекламной продукции к прокатному фильму.

Так мы и жили

Теперь понятно, как дороги нам все 546 тысяч негативов Анджело Фронтони и отдельно — те 56 снимков, что были выставлены на «Фотофесте-2017» в Историческом музее. Кинозвезд

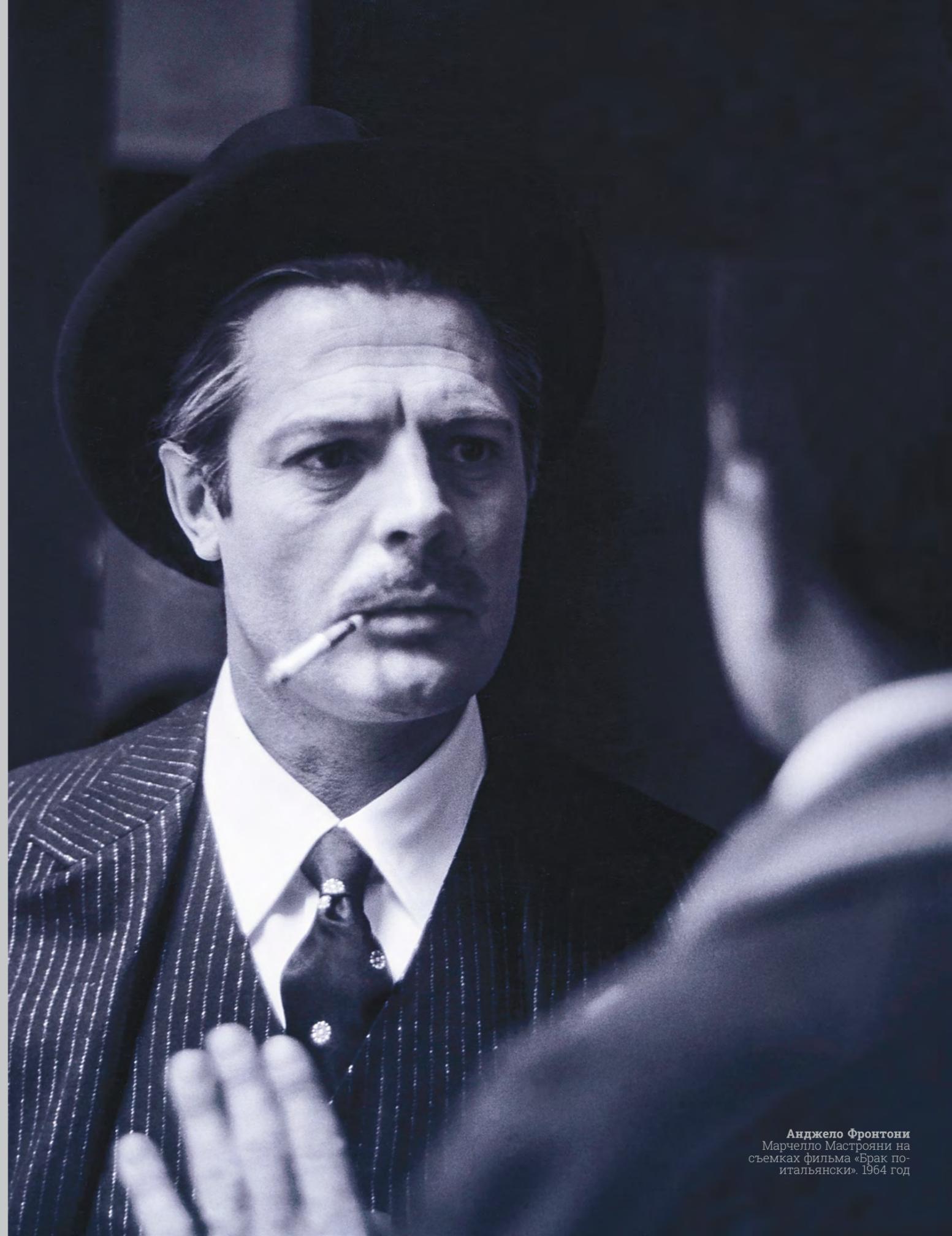

Анджело Фронтони Клаудиа Кардинале. 1967 год

Божественный блеск кинематографа золотой эпохи наполняет пленку Фронтони столь же интенсивно, как свет солнца и софитов

Анджело Фронтони Донателла Дамя, Федерико Феллини и Марчелло Матростяни на пробах к фильму «Город женщин». 1979 год

Анджело Фронтони
Марчелло Матростяни на
съемках фильма «Брак по-
итальянски». 1964 год

в эпоху золотого кинематографического века (1950–70-е) снимали многие. Если принимать во внимание только фотографические критерии, многие коллеги и современники Анджело Фронтони — Уго Мулас, Сандро Бечетти, Федерико Гаролла, Кьяра Самугео — оставили наследство не столь обширное, но куда более сложное в художественном отношении.

Но Анджело Фронтони мил нам по-своему. Его веселый стиль вообрал в себя потребительский оптимизм 1950-х, социальный оптимизм 1960-х и нежную эротику 1970-х. Мы так любили.

Его последняя работа, законченная в июне 2002-го, за две недели до смерти от сердечного приступа, — сессия с Софи Лорен для Дома Армани. С Софи его связывала сердечная и долгая дружба.

В отличие от названия фильма Этторе Сколы, «так» здесь имеет смысл не интенсивности, а качества любви. Эротический идеал нашего времени был бесконечно далек от экстазов и разочарований 1980–90-х: от садомазохистских иступлений «Основного инстинкта» и «Кереля», от трагизма «Обнаженного танго», от черной посткоитальной тоски «Жара тела», от экзистенциальных пустынь «Моего личного Айдахо». Разнообразные квір-вариации эротизма приходят в кино тоже в 1980–90-е. А эпоха Фронтони была эйфорически-весела, дружелюбна и мало интересовалась эротическими маргиналиями.

Охотнее всего Фронтони снимал актрис. В том числе Сильвану Мангано — протажниста фильмов Пазолини, Катрин Денев — ледяную звезду триллеров Поланского и сюрреалистических трагикомедий Феррери, Монику Витти — экзистенциалистскую музу Антониони, Шарлотту Рэмплинг — мазохиста-андрогина из фильмов Кавани и Паркера.

Но на его снимках все женские тела и лица приобретали одно общее лучисто-ласковое выражение, смоделированное еще в начале 1950-х в облике Мэрилин Монро.

Тому есть причина. Строгий социолог сказал бы, что мужской субъект европейской культуры, пережив травму Второй мировой войны, долго собирается с духом, прежде чем достойно ответить на новые вызовы жизни. В том числе — на гендерный и сексуальный вызов. Хотя последнее, возможно, не столь существенно, а, скорее, концентрирует в себе неуступчивость и глубину великого Вызова.

Но мы скажем так: плавные линии груди, округлость живота, не отполированного фитнесом до твердости дерева, наивные глаза и бесстыдные губы, легкие юбки, взлетающие ввысь от ветерка подземки, кошачья теплота, мягкость

спелого авокадо, тающая нежность земляники...

Словом, экранные богини 1950–70-х щедро давали все, ничего не требуя взамен. Не требуя от мужчины никаких усилий, в том числе усилий завоевания и обладания. Должно быть, поэтому кинематограф не нуждался в жестком сексуальном hard. Все было soft: мягко, как в полусне или мечтании.

На снимках Анджело Фронтони красавицы золотой кинематографической эпохи играют волнами волос, томно выдвигают коленку из-под простыни, призывно полуоткрывают губы, дразняще полускрывают грудь, виртуозно складывают лодыжки так, что и без того длинные ноги выглядят умопомрачительным произведением искусства, выплывают лебедиными шеями из страусовых боа, леопардовые бикини скользят с их божественных форм, мокрые блузки облегают их, как пена морская Афродиту. Элегантные шляпы в стиле Роя Хальстона 1950-х придают им волнующий аристократический шарм, а глубоководнокольчированные дискотечные платья и шорты из шелкового джерси от того же Хальстона 1970-х сообщают им жизнерадостную доступность. Все вместе, и все упоительно.

К мужчинам-актерам Фронтони относился не в пример спокойнее. Воздавал им должное, не более. Хотя Лукино Висконти приглашал именно его на свою виллу в Искья для фотосессий «ню» Хельмута Бергера.

Анджело Фронтони создал свой особенный стиль ню: откровенный, но не вульгарный, тщательно выстроенный в деталях и в освещении, но вместе с тем очаровательно-легкий. Классический — и склонный к резким эффектам. Актрисы доверяли ему свою карьеру и свой имидж. Его первой работой было портфолио 1957 года для Джини Лоллобриджиды, юной дебютантки в кино. Его последняя работа, законченная в июне 2002-го, за две недели до скоропостижной смерти от сердечного приступа, — сессия с Софи Лорен для Дома Армани. Он был доверенным лицом и советником Аниты Экберг, Урсулы Андерсс, а с Лорен его связывала сердечная и долгая дружба.

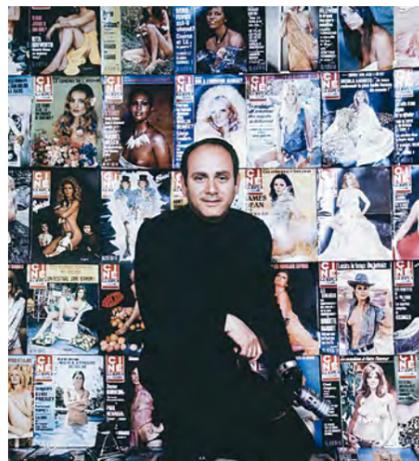
У него был особый талант находить среди толпы старлеток будущих кинодив. Его портфолио были залогом долговременной славы — настолько чутка была его камера к фотогени. Он привел в кино Аниту Экберг, Лизу Гастони, Вирну Лизи, Антонеллу Луальди, Сильву Кошину.

Итальянское кино многим обязано штатному сет-фотографу «Чинечитта».

У российских зрителей к нему особое чувство. Еще не зная его по имени, мы знали его работы по постерам и разворотам в киножур-

Анджело Фронтони Софи Лорен на съемках фильма «Брак по-итальянски». 1964 год

Анджело Фронтони.
(1.03.1929, Рим —
4.07.2002, Рим).
Итальянский
фотограф. Штатный
сет-фотограф студии

«Чинечитта» в 1960–80-е годы. Фотографию освоил самостоятельно. Начал работу в кино в 1957 году. Публиковался в крупнейших иллюстрированных журналах Европы и США, в том числе в «Stern», «Paris Match», «Sunday Times», «Photo», «Playboy». На протяжении своей карьеры был отмечен наградами Национальной федерации прессы. Работы Фронтони находятся в коллекциях Музея фотографии в Лозанне и музея фотографии и кино в Париже. В 1989 году выпустил книгу «Le mie dive» (Gremese Editore, 1989), ставшую бестселлером и переизданную во многих странах Европы. Умер от сердечного приступа. В 2004 году архив Фронтони приобретен совместно Национальным музеем кино в Турине и Национальной фильмотекой экспериментального центра кинематографии в Риме.

Анджело Фронтони
Джина Лоллобриджида
на съемках фильма
«Трюкач». 1968 год

АЗЕРЧИН МУРАДОВ: «НИКОН — ДА КАРАБИН — НЕТ»

Азербайджанский ученый-биолог
знает, как снять медведя
на альпийском лугу

текст Юрий Вишня

Экспозиция «Человек и природа», посвященная Году экологии, среди других выставок Фотофеста-2017 вызывала не меньший интерес, чем работы издательского дома «Коммерсантъ» или ретроспектива журнала «Revue Fotografie». Во-первых, тема охраны живой природы сегодня как никогда актуальна. А во-вторых, для тех, кто снимает флору и фауну, встреча со знатоками фотографической темы была весьма полезной.

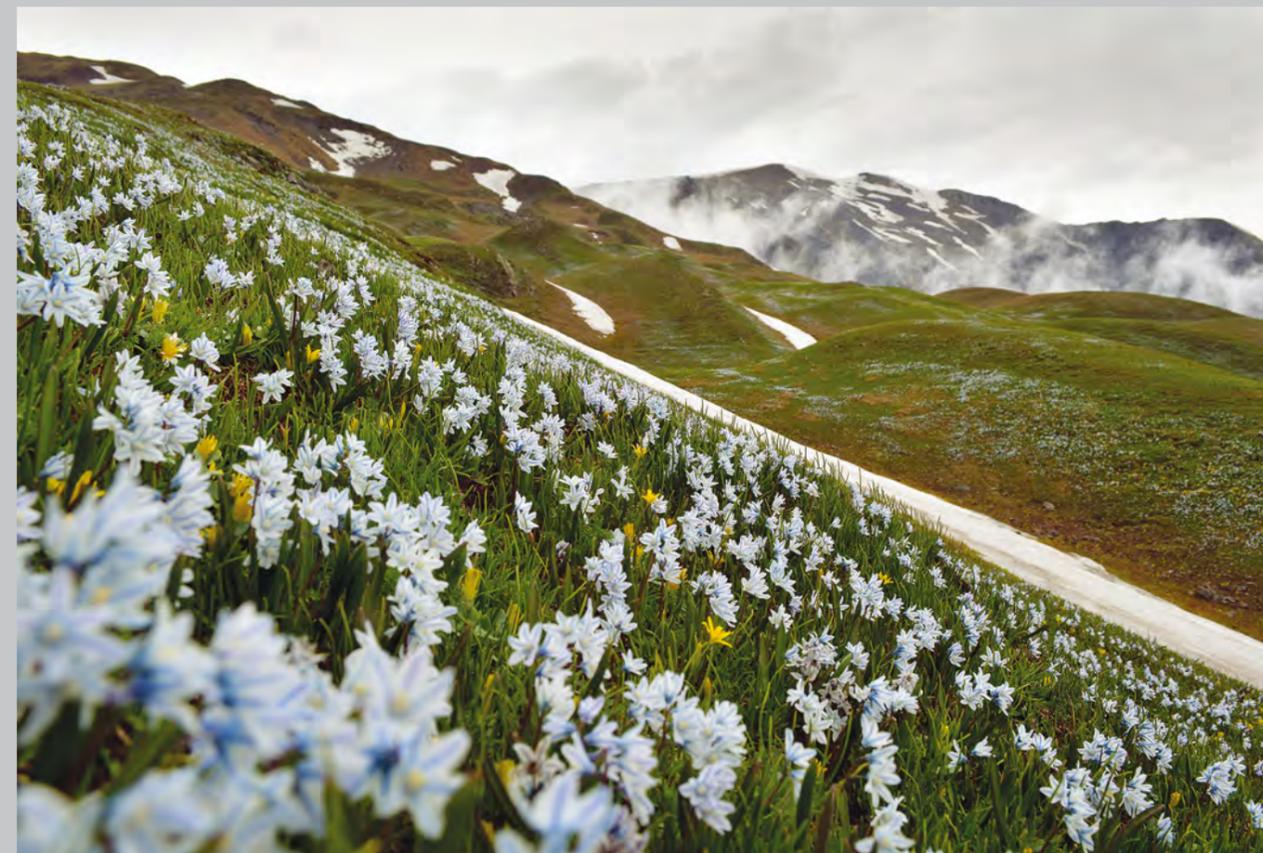
Один из специалистов в этой области — Азерчин Мурадов, ученый, диссертант Института зоологии Академии наук Азербайджана. Он на восьмом фотографическом форуме в Челябинске представлял общество фотографов своей республики.

Азерчин окончил Воронежский лесотехнический институт, и его первые шаги в профессии были связаны с лесозаготовками. Но очень скоро он понял, что не тем делом занимается. Его призвание не заготовка древесины, как оказалось, а охрана природы, приумножение ее богатств.

Отметим, что в Азербайджане тринадцать природных заповедников. Есть где развернуться молодому энергичному выпускнику вуза. И вот в 2004 году Азерчин становится директором старейшего в Азербайджане Закавказского заповедника. Но административные заботы ограничивают возможность заниматься научной, творческой работой. Поэтому Мурадов меняет руководящее кресло на должность заместителя директора по охране расположенного в Кахском районе Илисунинского заповедника. Основанный в 1987-м на небольшой территории, сегодня он занимает площадь более 17 тысяч гектаров. Вместе с заповедником в районе создали заказник, который в два раза больше заповедных лесов.

— Охраняемая природная зона в Кахском районе республики составляет почти треть его общей площади, — говорит Азерчин. — Здесь созданы все условия для успешной работы по сохранению природы, экосистемы, включающей в себя полупустыни, степи, предгорную часть, леса предгорий, горные леса, ущелья, высокогорье, альпийские луга.

— Работая в заповеднике, ученый без фотографии не обойдется, — продолжает Мурадов. — Сначала использовал фотографию только как документальное доказательство появления и существования в заповеднике новых видов, для фиксации проблем, изменения климатических факторов, их влияния на каких-то представителей флоры, фауны. Потом оценил ее художественные возможности. Они помогают показать красоту окружающей природы, которую мы охраняем, бережем для будущих поколений.

Азерчин Мурадов «Альпы» южных склонов Кавказа. 2016 год

Что касается научной деятельности гостя Фотофеста-2017, то диссертация Азерчина носит серьезное название — «Крупные хищники и копытные Илисуинского заповедника». Научная тема, однако, не закрыта.

— Продолжаю изучать все, что связано с их жизнедеятельностью. В том числе в поле моего зрения — проблемы существования этих животных рядом с человеком. Тема охватывает восемь видов.

Мурадов — автор и соавтор ряда научных статей, книг, в том числе о природном многообразии Африки и Южной Америки, которые министерством образования рекомендованы как учебники для вузов.

А чем занят сейчас ученый-фотограф?

— Работаем в рамках нескольких проектов восстановления природы. Один из них называется «Джейран». Небольшая популяция этих грациозных животных сохранилась лишь в Ширванском национальном парке. Мы решили на естественных ареалах джейранов восстановить их популяцию. В качестве координатора участвую в этом проекте. Отрадно, что несмотря на неблагоприятные климатические условия, сопутствующие переселенцам, они не только прижились на новом месте, но и принесли первое потомство.

Каждую встречу с джейранами мы с коллегами фиксируем на фото- и видеоносители. Есть методика дистанционного изучения жизни обитателей заповедника. На звериных тропах мы устанавливаем фотоловушки, которые помогают отследить видовой состав крупных млекопитающих охраняемых территорий, численность, конкурентов в среде обитания и иную информацию, которая очень важна для выводов и планирования работы экологов.

— Перед нами стоит еще одна задача — восстановление популяции леопардов на Кавказе, — добавляет к сказанному Азерчин. — По примеру сотрудников Сочинского национального парка, где созданы условия для реабилитации леопардов в дикой природе, мы, используя опыт коллег, продолжаем это дело в нашей республике, должное внимание уделяем охране ареалов обитания зверя.

Когда мой собеседник уходит на полевые работы, например, для подсчета поголовья благородных оленей, то происходящие изменения в экологическом, биологическом и географическом плане он фиксирует на камеру. Все это — эпизоды научной деятельности.

А как же он совмещает это с творческим процессом?

— На встрече с гостями и участниками Фотофеста меня спрашивали: как удается сделать такие выразительные снимки животных в их среде обитания? В чем основа успеха? Отвечу: научные знания. Если вы имеете представление о биологии животных, их образе жизни, то считайте, что шансы сделать интересный кадр у вас значительно повышаются.

Без сомнения, профессиональные знания помогают Азерчину в этом. Он знает, когда, например, медведя можно сфотографировать на лесной опушке.

— Вот вижу, что на наших альпийских лугах созрела черника. Теперь целый месяц медведь будет питаться ей. И там, на северных склонах, где растет ягода, на верхней границе леса, я устрою «фотозасаду» на косолапого.

Но никогда не забываю, что бурый медведь — всеядный хищник, чрезвычайно опасный. При столкновении с человеком у него два варианта спастись: податься в бега или напасть. Дам совет на всякий случай. При встрече со зверем надо мгновенно оценить ситуацию и выбрать линию поведения. Нельзя теряться, кричать, махать руками, тем более убегать. Последнее — самое опасное. Встаньте на пень, поднимите над головой рюкзак, покажите зверю, что вы выше него. Раз больше, определяет зверь, значит, сильнее.

Но лучше не подвергать себя опасности, зная, что впереди особо охраняемая территория. Не следует туда заходить. Там не только хищник, но и олень может напасть на незадачливого фотографа.

Значит, отправляясь в маршрут, вы берете с собой карабин? Так, на всякий случай...

— Хоть у нас и есть оружие, я никогда не беру его с собой. Когда у тебя в руках карабин, ты надеешься, что сможешь его использовать. А когда его нет, то полагаешься на свой ум, способности, предполагаешь, что тебя может ожидать там, куда идешь. Я несколько раз, как говорится, нос к носу сталкивался в лесу с медведем, однажды между нами было расстояние метров десять-двенадцать. Но я не смотрел на него, делал вид, что занимаюсь своим делом, замер. Минут десять-двенадцать не двигались оба, а потом медведь отправился своей дорогой. И вот уже тогда я испугался. Мысль молнией промелькнула: ведь «миша» мог и напасть. А потом удивился в очередной раз: такой могучий зверь, вес килограммов двести, а боится человека.

Еще одна «фотоохотничья» байка. В мае отправился в горы снимать туров. В большом

Если вы имеете представление о биологии животных, их образе жизни, то считайте, что шансы сделать интересный кадр у вас значительно повышаются

Азерчин Мурадов Восстановленная популяция джейранов в Аджинохурской степи (фрагмент). 2017 год

стаде голов 150. Среди них огромные самцы-рогачи. «Позировали» они мне довольно долго, а потом враз снялись с места и убежали. Мой егерь говорит: «Смотрите, там что-то серое в скалах». Достал бинокль, вижу — медведь. Вот кто спугнул мой объект съемки. Подобрались к возмутителю спокойствия довольно близко. Меня зверь не чует. Ветер в мою сторону. Смотрю в бинокль — медведица, а рядом медвежата, трое. Делаю кадр за кадром, а потом решил показаться, чтобы зверь ушел. Увидела она меня и ходу, медвежата, естественно, за мамкой.

Удачные кадры получились?

— Я, когда снимаю, об удаче, о выставках не думаю. Просто, двигаясь по маршруту, постоянно фотографирую природу. И каждый раз знакомые места представляются мне по-разному. Некоторые кадры удовлетворяют. Люблю снимать в мае альпийские дуга, когда все цветет, шикарные ковры из разнотравья радуют глаз. Люблю «режимную» съемку, когда солнце скрылось, а ночь еще не наступила.

Первый фотоаппарат у Азерчина был производства Ленинградского оптико-механического объединения. В студенчестве владел он «Зенитом-Е», потом цифровыми пленочными камерами, а теперь в его руках профессиональный «Никон» с достойной оптикой, более компактные аппараты с трансфокаторами

Азерчин Мурадов. Родился 17 июля 1969 года в городе Гах Азербайджанской Республики. Окончил Воронежскую орден «Дружба народов» лесотехническую академию в 1992 году. Трудовую деятельность начал в Гахском лесхозе. Сейчас работает заместителем директора Иллисуинского заповедника. Член Общества фотографов Азербайджана. Диссертант Института зоологии при Академии наук республики. Автор научных работ, соавтор учебных пособий, специальный эксперт проекта «Экокоридоры», который осуществляется в рамках сотрудничества с Германией. Вице-президент Федерации воздушных и экстремальных видов спорта (FAIREX). Руководил научно-спортивной экспедицией, осуществившей восхождение на пик Ленина (Памир).

той же фирмы, чтобы всегда под рукой были.

— Коллеги по обществу фотографов республики часто просят: у нас техника на высшем уровне, давай снимаем у тебя в заповеднике. Желание их понятно. Но для этого нужно получить разрешение Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. А с этим очень строго. Не разрешается фотографов пускать сюда. Им проще попасть на территорию заказников, где сейчас много птиц, зверей и можно сделать замечательные кадры.

А я, пользуясь «должностным положением» в своем заповеднике, делаю порой редкие снимки. Мной фотография завладела окончательно. Куда ни иду — «Никон» со мной. Себя, конечно, не считаю фотографом-профессионалом. Достичь такого статуса можно, лишь отбросив все иные занятия, посвятив полностью жизнь этому делу. Я же отношусь к почетной категории фотографов-любителей, а удачно сделанные снимки живой природы — за это спасибо моей профессии.

— Повезло,— говорит Мурадов,— что меня пригласили принять участие в международном фотофестивале в Челябинске. Знакомство с такими корифеями фотографии, как Васильев, Ткаченко, Богдановский, Кассин, Петросян, воодушевляет, хочется работать и работать. Неизгладимое впечатление остались от встречи с Даниэлой Мразковой в музее «Гранд фото СВ» Сергея Григорьевича Васильева. Гостеприимство мэтра поразительное. Быть в кругу единомышленников, которые, как и я, хотят, чтобы мир сохранялся не только в фотографиях,— это ли не прекрасные мгновения жизни?

А о перспективах что сказать? Может, когда-нибудь и книгу напишу, поделюсь своими знаниями о съемках живой природы. А пока в качестве тренажа выкладываю свои работы в социальных сетях. Высказанные советы ценны для меня. ■

Николай Кувшинов Уральский пейзаж в старинном стиле (номинация «Свободная тема»). 2012 год

Владимир Мельников
Из жизни деревьев (фрагмент)
(конкурс «Человек
и природа»)

Сергей Гивиряк Среда выживания (конкурс «Человек и природа»). 2007 год

БАШКИРСКИЕ ФОТОГРАФЫ: ТВОРЧЕСКИЙ ГОД ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Об этом разговор с народным художником, заслуженным работником культуры РФ и РБ Рамилем Кильмаматовым

текст Юрий Вишня

О главной выставке

В череде событий обязательно есть одно, знаковое...

– В декабре 2016 года в Москве в галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» мы впервые представили столице масштабную фотовыставку «Открой Башкортостан». В экспозицию отобрали самые лучшие работы, сделанные мастерами России, Италии, Индии, Казахстана, Ирана, Турции в рамках акции «Башкортостан. Природа, человек, культура», которая проводится уже 28 лет. Организаторы выставки — Полномочное представительство Республики Башкортостан при президенте РФ, Госкомитет по предпринимательству и туризму РБ и Башкирское отделение Союза фотохудожников России.

Отмечу, что Московский метрополитен не случайно предоставил такую прекрасную выставочную площадку. Именно из нашей республики на строительство московского метро среди первых прибыл самый большой отряд добровольцев — пять тысяч человек. Поэтому выставка помимо всего — дань их памяти.

А основой экспозиции стали фотографии участников акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура», проводимой Союзом фотохудожников Башкирии ежегодно, и творческого состязания, объявленного в августе 2016 года, в котором участвовало пятьдесят профессионалов и любителей. Впервые в истории фотоконкурсов определить лучшие из лучших работ, отобранных на первом этапе, помогли звезды культуры, искусства, спорта, родившиеся в Башкортостане. А возглавил жюри председатель Союза фотохудожников России, летчик-космонавт Юрий Батурин.

Мой собеседник скромно умолчал, что он — один из победителей конкурса, наравне с уфимцем Андреем Пестрецовым и Олегом Машковцевым из Стерлитамака.

Одно событие догоняет другое

Но это не единственное важное событие в жизни башкирских фотографов в 2016/17 году. Они, например, приняли участие в Днях культуры Башкирии в Крыму, где открыли солидную выставку. А какие «домашние» мероприятия привлекли всеобщее внимание?

– В 2016 году челябинский Фотофест представил выставку Андрея Ивановича Баскакова, первого председателя Союза фотохудожников России, — продолжил беседу Рамиль Исмагилович. — Судя по интересу, который вызвала экспозиция ранее широко не выставывавшихся работ отца-основателя нашего творческого

Рамиль Кильмаматов Из серии «Сабантуй». Благоварский район. 2014 год

союза, мы решили выставку «Андрей Баскаков. Жизнь в фотографии» показать в Уфе. С Андреем Ивановичем нас связывает многое. Он участник почти всех наших акций, начинаний. Кстати, выставку посетили президент республики, участники международного фольклорного праздника «Содружество», в котором участвовали представители семидесяти стран, и, разумеется, фотографы и любители. Все это прошло в рамках 10-го Международного фотофестиваля «Мы дети твои, планета Земля».

– Я так понимаю, что годовой отчет о башкирской фотожизни,— смеется Кильмамамов,— вы принимаете только полный. В таком случае добавлю, что мы организовали выставку грузинских и азербайджанских фотографов и отдельно — известного мастера из Баку Рауфа Умудова, участника акций нашего отделения Союза фотохудожников.

Итогом наших поездок по республике стала организация цикла выставок «Башкортостан глазами друзей», где были представлены работы участников традиционных акций. Экспозиция каждый раз частично обновлялась снимками, сделанными, например, в Балтачевском, Караидельском и других районах. Мы будем продолжать эту работу, чтобы люди из глубинки видели результат наших творческих фотосузий.

Примечательно, что в Буреевском районе администрация так организовала работу выставки, что ее посетили практически все жители даже отдаленных сел и деревень. Для этого выделялся транспорт. Мы не оставались в стороне от таких добрых начинаний, приезжали, встречались с молодежью, фотолюбителями, героями наших снимков.

Еще одно событие, о котором мне хотелось бы сказать,— это открытие выставки, посвященной 70-летию Виктория Ришадовича Алимова, члена нашего союза, заслуженного работника культуры Башкортостана, лауреата фотографических конкурсов высоких рангов, к глубокому сожалению, рано ушедшего из жизни.

– Большой души был человек, интеллигентный, доброжелательный,— добавляет к сказанному Кильмамамов.— Он автор многочисленных периодических изданий. Его снимки родного края, который он воспевал в своих работах, видели в разных странах. В церемонии открытия выставки принимали участие его брат, Герой России, полковник авиации Владимир Алимов, другие выходцы из Башкирии, удостоенные наивысших наград страны, большая делегация с его родины — из села Караидель, писатели, журналисты.

Готовимся к Фольклориаде

– На полученный от президента республики грант мы оформили большую фотовыставку, посвященную Всемирной фольклориаде, которая в 2016 году прошла в Мексике. В экспозицию включили снимки, которые запечатлели фрагменты международного фольклорного праздника и участвующие в нем творческие коллективы со всего мира. И, конечно, особое внимание уделено выступлениям делегации нашей республики.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, посетивший выставку, которая была развернута в Национальном музее РБ, отметил красочность мексиканской фольклориады, удачное участие в нем представителей Башкирии. А поскольку «Фольклориада-2020» состоится впервые в Российской Федерации и ее доверено провести нашему замечательному краю, то работа по подготовке этого международного, важного в культурном отношении события уже началась. Планируется, что в Уфе соберутся, по меньшей мере, три тысячи только членов творческих делегаций. Гости познакомятся с народным искусством, традиционными культурами. Словом, программа будет обширной и интересной.

Глазами друзей

Вместе с Владимиром Богдановским вы на Фотофесте-2017 решили в рамках совместного проекта «Содружество» Челябинского и Башкирского региональных отделений Союза фотохудожников России представить экспозицию «Башкортостан глазами друзей», которая составлена из лучших работ участников традиционной акции «Башкортостан. Природа. Человек. Культура».

– Это третье наше участие в челябинском Фотофесте. В первый раз мы привезли сюда мою выставку «Рожденные в СССР», во второй раз — выставку работ фотографов стран — участников ШОС и БРИКС. А нынешний праздник фотографии мы расцениваем как дальнейшее укрепление творческого сотрудничества, поэтому в экспозицию вошли и снимки мастеров столицы Южного Урала, в том числе Владимира Богдановского, который активно помогал в ее создании.

Судя по откликам участников и гостей Фотофеста, экспозиция «Башкортостан глазами друзей» была тепло принята в Челябинске. Она еще раз убедила меня в том, что наша работа очень важна для популяризации республики, ее природных красот, памятников, традиций, народного творчества. Она делает наш край узнаваемым и привлекательным.

Не могу не отметить роль А. Баскакова и Ю. Батурина — руководителей Союза фотохудожников России, которые сделали много для продвижения и поддержки проекта «Башкортостан. Природа. Человек. Культура».

Мне кажется, что опыт проведения подобной акции был бы полезен и для Челябинска, который раз в год становится фотографической столицей Урала. Ведь сюда съезжаются признанные мастера объектива, которые с интересом стали бы участниками проекта, способного всколыхнуть интерес к городу и области, тем более что уже есть первые успехи в подобной работе.

Добавлю, что работы, прибывшие из Уфы, представляли также члены делегации — главный специалист Центра народного творчества по фотографии Рамиль Нафиков, участник выставки, член Союза фотохудожников России Вадим Мадьяров.

О личном

Это все масштабные проекты, которые стали успешными, были доброжелательно встречены публикой. А нашлось ли среди них местечко для личных планов?

– В ноябре 2017 года состоялась моя персональная выставка, посвященная культуре Башкирии. Это своеобразная ретроспектива, которая охватывает период с 1976 года, когда я стал руководителем фотографического движения в нашей республике, по сегодняшний день. Она была развернута в выставочном зале Академии наук. Экспозиция — двести работ, среди которых уже известные и новые снимки.

Скопилась большая коллекция фотографий на тему «Башкирские лошади», которую я продолжаю пополнять. Мечтаю сделать выставку, посвященную этим красивым, грациозным животным, друзьям и помощникам человека.

Кстати, столько лет с камерой... Архивы, поди, накопились?

– Архив любого мастера — это его золотой фонд. Просматривая снимки, сделанные лет двадцать назад, вижу их по-новому, восстанавливаю. Появляется при этом иное понятие материала. Через годы иначе смотришь на события прошедших лет. Но фото — это документ, это история. Нужно дорасти до того, чтобы эмоционально, художественно подать его сегодня, поднять уровень и значимость с уважением к минувшим временам.

Каждая фотоакция в республике — это встреча с разными людьми. Какая-то из них особо запомнилась?

– 25 лет тому назад Гульнара Самолова покинула Башкирию, стала гражданкой США и приехала после долгого отсутствия на родину, чтобы принять участие в нашей акции. В одном из разговоров заметила, что в Америке почувствовала себя свободным человеком. А теперь, оказавшись на родине после длительного перерыва, увидев родные лица, леса, горы, реки, сказала: «Я потеряла самое дорогое».

Вернувшись в США, в Нью-Йорке она организовала фотовыставку с весьма красноречивым названием — «Тепло земли родной». Наверное, с большой долей ностальгии были представлены на ней снимки.

Еще одно мнение. Фотограф из Ирана Мач Таба, когда участники очередной акции разъехались по домам, остался еще на десять дней в республике, отправился в горы, в башкирские деревни на портретные съемки. И потом говорит мне: «Мы религиозный народ. У нас везде молятся, но я увидел, что не в молитве дело, а в душе человека. У нас в стране два направления ислама — суниты и шииты.

А здесь какие только национальности не живут, какую только религию не исповедуют, но не выставляют ее напоказ, живут вместе, и их вера помогает им любить и уважать других. У нас одна религия, а не можем найти общий язык».

О наболевшем

Есть в жизни моменты, которые задевают Кильмамамова?..

– Вот, понимаешь, что меня убивает: приходит ко мне молодой человек — купил фотоаппарат на мамины деньги. Просит: покажите, что да как? Показываешь, рассказываешь. А потом следует вопрос: а с этим фотоаппаратом деньги можно зарабатывать? Понимаю: экономические проблемы подталкивают людей к коммерции, но где коммерция, там вряд ли присутствует истинное творчество.

Необратимые изменения произошли в нашем обществе. Исчезли такие понятия, как, например, бескорыстная помощь друг другу. Я помню, мой учитель Давид Самойлович Гальперин подарил мне свой фронтальной фотоаппарат. А сейчас исчезают из лексики слова «подарю», «помогу». Все начинает измеряться понятиями «выгодно — не выгодно».

Если фотограф ушел в коммерцию, овладев начальной техникой съемки, он не дорас-

Скопилась большая коллекция фотографий «Башкирские лошади». Мечтаю сделать выставку, посвященную этим красивым, грациозным животным

Бхану Пракаш. Соколиная охота. Миякинский район. 2015 год

тет до художественного уровня, остановится на бытовой фотографии. Может, какую копейку, конечно, заработает. А что для ума и сердца?

Или взять работу репортера. Он должен быть таким же неистовым, как фотохудожник. Я говорю о подходе к работе: бегать за кадром, ловить мгновение, которое раскрывает суть события. И тогда один снимок скажет порой больше, чем пространная информация. Но истинных фоторепортеров становится все меньше. Раньше в газете текст и фотографии дополняли друг друга, а сейчас рядом с хорошим материалом появляется бездарная иллюстрация. Кто виноват? Тот, кто родил нелюбимого ребенка, схлтурил, или тот, кто такую работу ставит на поток, делает ее нормой?

О возрасте. Мне тяжело, но я иду, потому что если остановишься, будет тяжело начинать движение сначала. По профессии я кинорежиссер, но нашел себя в фотографии. С ней буду до конца жизни ■

Рамиль Кильмаматов
Ак иней.
Баймакский район.
2009 год

Александр
Петросян
Крест (фрагмент).
2017 год

На фестивале «Фотофест-2017» прошлой осенью Александр Петросян провел замечательную творческую встречу, проиллюстрировав ее не менее замечательным, при этом довольно эпатажным видеорядом из своих работ. Приехал в Челябинск вместе с автором и фотоальбом «Кунсткамера», изданный в 2016 году. И на его страницах кишат такие курьезные персонажи, что хрестоматийные шукшинские чудики рядом с ними просто ангелы во плоти.

Петербург балаганный, трущобный, хмельной, люмпен-пролетарский, социально опасный и ментально-неадекватный — таким мы видим порой город на Неве в подаче Александра Петросяна. При этом все его персонажи — это наши, родные люди, к которым испытываешь очень странное чувство — нежность и умиление пополам с брезгливостью и тихим ужасом. И чего уж не отнять у Петросяна, так это всеохватного чувства юмора, позволяющего увидеть смешное даже там, где положено рыдать-горевать или стоять столбом, сурово насупив брови.

Знакомство с творчеством Александра Петросяна у некоторых гостей «Фотофеста-2017» вызвало культурный шок и тихий протест. Мол, это все нарочитая чернуха, а жизнь — она гораздо тоньше, лучше и разнообразнее. Ответом может послужить изречение, украшающее интернет-блог фотографа: «В действительности все несколько иначе, чем на самом деле». Петросян в одном из своих интервью развивает эту тему так:

— Как правило, фотографируешь одно, но выходит другое, хотя автор имел в виду третье, а зритель увидел четвертое. Это настоящая алхимия: не ты снимаешь, а тобой снимают.

И конечно, не обошлось на встрече с автором без сакраментального вопроса, который актуален для всякого настоящего стрит-фотографа: «Не били ли вас? Как не боитесь снимать в джунглях мегаполиса?»

Ответ у Петросяна простой. Достаточно обладать хорошей интуицией, быстрой реакцией и умением быть незаметным. На том и держится прикладная философия этого талантливого, противоречивого и по-хорошему уличного фотографа из Питера ■

ИНТУИЦИЯ, БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ И УМЕНИЕ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫМ

Есть величественный Петербург Пушкина и Блока. Город-герой, город-музей, культурная столица России. А есть Петербург (Ленинград) Михаила Зощенко и Сергея Довлатова с его дворами-колодцами и трущобными коммуналками, в которых проживают весьма приземленные граждане. И снимает их с величайшим интересом и умением Александр Петросян — корифей питерской уличной фотографии

текст Юрий Богатенков

Александр Петросян Название. 2017 год

Александр Петросян родился в 1965 году. Профессионально занимается фотографией с 35-летнего возраста. В 2003–2008 годах работал фотокорреспондентом в городском еженедельнике «Мой район». С 2008 года — в издательском доме «Коммерсант».

Публиковался в журналах «Newsweek», «National Geographic», «GEO», «Русский репортер», «Огонек», «Деньги», «Власть», в газетах «Коммерсантъ», «Известия», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Деловой Петербург». Обладатель знака отличия (Award of Excellence) в категории «Фотожурналистика» 25-го Всемирного конкурса «Society of New Design» (США, 2003). Победитель Всероссийского фотоконкурса «Мой город. Взгляд сквозь объектив» (2008). Удостоен Гран-при «Премии Фонда развития фотожурналистики» (2009).

Александр Петросян Название. 2016 год

ПАВЕЛ ГЛАЗКОВ: КАЖДОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ

Путь, благодаря которому на Восьмом Международном фестивале «Фотофест» в Челябинске оказался известный санкт-петербургский натуралист, кандидат биологических наук и автор фильмов о брачном поведении животных Павел Глазков, был витиеватым, но верным

текст Анастасия Ивановская

Казалось бы, к чему на съезде фотографов фильмы о братьях наших меньших? Именно эта мысль пришла в головы большинства участников южноуральского фотофестиваля, когда в его программе появилась творческая встреча с Павлом Глазковым, автором выставки «Интимные тайны животных», взбудоражившей весь Санкт-Петербург весной 2016-го.

Но связь талантливого и обаятельного, как выяснилось при живом общении, художника-таксидермиста и кандидата биологических наук с челябинской землей и Фотофестом оказалась гораздо крепче, чем изначально думали даже организаторы фестиваля.

Питерский биолог родом из Челябинска. Отучившись в 1989 году в средней школе № 19 Тракторозаводского района, он поехал в культурную столицу, твердо зная, чем хочет заняться в будущем, и поступил в Санкт-Петербургский государственный университет. Сегодня Павел Глазков не только изучает животных и профессионально снимает фильмы о дикой природе России, но и ведет видеоблог «Каждой твари по паре» о самом увлекательном в жизни животных — их брачном поведении и семейных отношениях.

Вот уже несколько лет подряд, создавая действительно уникальный для российского Интернета контент и подкармливая за кадром диких четвероногих и пернатых, а также комаров, автор не устает повторять свой рабочий девиз: «Любовь к природе через ее познание».

— В сети и на телевидении сегодня очень много научно-популярных фильмов о природе национальных парков и заповедников Америки, Канады, Африки, Австралии и Европы, а вот про наших родных зайцев, кабанов и оленей нет ничего, — сетует гость, и он на сто процентов прав. — Вот я и решил посвятить себя изучению диких животных нашей страны и съемкам просветительских фильмов о них.

Так что на Южный Урал знаток поведения «российских» животных и птиц приехал не просто в качестве приглашенного эксперта, а фактически вернулся в родные места. Пока Фотофест разгонялся, а его участникам-фотографам вручали дипломы, Павел Глазков успел побывать на высшей точке Челябинской области, горе Нургуш, в компании своих друзей и одноклассников, а также договориться о наблюдении и съемке редких птиц в нехоженых лесах рядом с одним из закрытых городов неподалеку от Челябинска.

И это тоже оказалось очень кстати, ведь 2017 год был объявлен Годом экологии, и челябинский Фотофест посвятили именно этому важному событию. Фильмы Павла Глазкова

Фото из видеоблога Павла Глазкова

о животных стали лучшим способом поговорить не только о проблемах, но и о природном богатстве нашей страны. И хотя изначальная идея показать в челябинском музее нашу самую большую выставку авторских чучел животных не воплотилась в реальность (по причинам исключительно техническим), взгляд бывалого видеооператора и подробный рассказ о том, что осталось за кадром, впечатлили публику ничуть не меньше.

Встреча с Павлом Глазковым собрала в уютном музейном видеозале не только фотографов, но и любителей природы. Его просветительские фильмы гармонично вписались в программу фестиваля, посвященного Году экологии, а любителям фотоохоты, фотографам-анималистам и даже тем, кто специализируется на пейзажной фотосъемке, встреча с профессиональным биологом-популяризатором оказалась очень даже полезна.

Во время своей двухчасовой встречи с участниками Фотофеста Павел Глазков показал пять уникальных фильмов о брачном поведении животных по 10–15 минут каждый, а также поделился историями о своих встречах с копытными и пернатыми, рассказал об особенностях их съемки в условиях дикой природы.

Героями короткометражек стали лось, кабан, большой баклан, обыкновенный светлячок и бобр, причем показ киноленты о последнем персонаже был премьерным — совсем

Павел Глазков — натуралист, кандидат биологических наук, основатель Нового зоологического музея, создатель, автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре», таксидермист и автор научно-популярных статей, выставок, фильмов, лекций. Родился

22 июня 1972 года в Челябинске, в 1989 году окончил школу № 19, в 1995 году — биолого-почвенный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Женат, воспитывает троих детей.

свежий материал о семейной жизни российских бобров Павел Глазков и его дружная команда монтировали как раз перед приездом на Южный Урал. Так что на челябинском фотофестивале состоялся дебют фильма, с чем и поздравили автора внимательные зрители.

Зал с интересом наблюдал за нещучными страстями из мира природных инстинктов и законов леса. Мы все вообще ничего не знали до сих пор о семейной жизни этих загадочных созданий, поэтому вопросы к автору посыпались градом: «Долго ли вы просидели в кустах, карауля “главную героиню” фильма?»; «Опасен ли самец кабана?»; «Как животные реагируют на ваше присутствие?». Никаких ехидных комментариев, интерес чисто профессиональный — ведь в фильмах Павла Глазкова речь идет не столько об анатомических деталях (хотя они необходимы для понимания того, как вообще все устроено в том мире, частью которого являемся и мы), сколько о повадках животных и их образе жизни. Зоологические подробности и научные секреты автор выдал настолько артистично, популярно и с юмором, что захватил внимание зрителей целиком — большинство из нас сидели чуть ли не с разинутыми ртами.

После того как мы, дремучие городские жители, осмыслили изрядно подзабытые законы дикой природы, каждый присутствовавший на творческой встрече с Павлом Глазковым вдохновился до такой степени, что наверняка решил в ближайшие же выходные отправиться в лес и наблюдать, фотографировать жизнь природы под совершенно иным углом. Благодаря встрече с таким профессиональным и увлеченным природными съемками человеком мы сами теперь чуть лучше понимаем животных, обитающих где-то там, в глухих лесах, и ставших героями фотографий многих и многих мастеров анималистического жанра. И воспринимаем их душевно и тепло ■

Валерий Шищенко Европейский лось (фото из видеоблога Павла Глазкова)

Эдуард Кутыгин Малахитовая шкатулка. Зауралье. Май 2016 года

Когда организаторы только принялись определять основные направления восьмого челябинского Фотофеста, его тема была уже совершенно понятна — во всероссийский Год экологии было бы странно не поговорить о природе. Да и кто лучше фотографов расскажет о ее красоте и уязвимости? И пока южноуральские любители пейзажной съемки подбирали подходящие кадры для главной выставки будущего фестиваля, а большинство из авторов с энтузиазмом отправились на охоту за видами, организаторы главного ежегодного фотособытия региона составляли список почетных иногородних и иностранных гостей.

К процессу выбора интересных кандидатур решили подключить общественность. Кому, как не участникам фестиваля, решать, с кем из мэтров им хотелось бы провести несколько часов в уютном видеозале за обсуждением творчества и его технической стороны, за рассказами о дальних поездках и поисках идеальных кадров?

И знаете, на кого из признанных мастеров российского масштаба поступило больше всего «заявок» в оргкомитет Фотофеста? На пейзажного фотографа из Курганской области Эдуарда Кутыгина, чье творчество, как оказалось, особенно интересует южноуральских коллег, многие из которых давно и пристально следят за его фотоэкспедициями по России и дальним странам.

Эдуард Кутыгин живет в Шадринске. Член Союза фотохудожников России и Русского географического общества, опытный путешественник и гид, он посетил не один десяток стран, где открыл для себя и великолепно заснял самые разнообразные виды и ландшафты невероятной красоты. Байкал, Киргизия, Алтай, Грузия, Монголия, Кавказ, Казахстан, Северный Тянь-Шань, пейзажи Урала и Зауралья, окрестностей родного Шадринска, а также многих российских сел и городов — повсюду фотограф нашел захватывающие сюжеты. Побывал Эдуард и на южноуральских вершинах, совершив однажды зимний автопробег с восхождениями на Таганай и Уреньгу, полюбившись видами реки Миасс.

На момент подготовки Фотофеста-2017 я уже виртуально изучила любимые маршруты Эдуарда по его фотографическим отчетам, на которые он, по счастью, не скупится на своих страничках в соцсетях и специализированных сайтах (например, 35PHOTO). Но воплотить в реальность мое заочное знакомство с этим прекрасным автором удалось только во время дружной поездки челябинских фотографов в Курган в апреле 2017 года. Целая фотоделегация на большом правительственном ав-

АНТИ- ДЕПРЕССАНТЫ ЭДУАРДА КУТЫГИНА

Байкал, Киргизия, Алтай, Грузия, Монголия, Кавказ, Казахстан, Северный Тянь-Шань, пейзажи Урала и Зауралья, окрестностей родного Шадринска — повсюду фотограф нашел захватывающие сюжеты

текст Анастасия Ивановская

тобусе отправилась тогда на торжественное открытие в Курганском областном культурно-выставочном центре нашей фотовыставки «Первозданная Россия. Южный Урал» из фондов челябинского Исторического музея. За организацию выставки и долгожданную встречу с Эдуардом Кутыгиным большое спасибо руководителю Курганского отделения Союза фотографов художников России Александру Алпаткину. Именно он, сам постоянный гость и участник ежегодного челябинского Фотофеста, представил мне на просторах необъятных площадок Курганского выставочного центра скромного и в то же время открытого для общения фото-

Четкая фиксация красивого и невероятно труднодоступного места, значительно уступает кадру вдумчивому, сделанному с умыслом, на который затрачены не только физические ресурсы организма, но и практика духовная, почти что медитация

графа-путешественника Эдуарда Кутыгина. Тут уж мы и договорились о его творческой встрече с южноуральскими фотографами в сентябре на Международном фестивале «Фотофест».

Там же, в Кургане, я впервые увидела целую выставку работ Эдуарда, и эффект от его напечатанных пейзажей оказался даже сильнее, чем от рассматривания их же на экране монитора. Интересно, что же здесь главное для автора — качественно созданный снимок или сам интересный поход по этим прекрасным местам?

В случае с творчеством нашего героя сразу становится понятно, что в нем успешно сочетаются туристический азарт и глаз-алмаз истинного пейзажного фотографа. Ведь он готов подниматься на неприступную гору с рюкзаком, полным фотооборудования, провести несколько нежарких ночей в палатке, истоптать километры бездорожья, а лучше — проехать их на внедорожнике с хорошей компанией друзей, а затем блуждать часами в поисках верной точки съемки, попутно уживаясь горным ветром, и наутро подняться ни свет ни заря, чтобы поймать драгоценный момент пробуждения природы. В фотографиях Эдуарда — полная гармония передовой пейзажной эстетики и здорового духа приключений. Однако сразу ясно, что девятью процентами фотографов-любителей туда не полезут и так не снимут.

Действительно, ради удачных кадров далеко не каждый фотограф-любитель отважится на многодневное путешествие. Зачем? Сегодня достаточно прикатить на автомобиле на ближайший живописный холм и сделать снимок — такой же красивый и правильный, а затем поколдовать над ним как следует, сидя за компьютером. Итог безупречный, но чаще всего

бездуховный. Не хватает в нем экстрима, страсти, запаха дорожной пыли, прибитой ливнем!

С туристическими фотоотчетами тоже чаще всего беда. Человек, одержимый походами, пусть даже с добротной цифровой камерой, — это совсем не то что талантливый фотограф с хорошей техникой и страстью к путешествиям, такой как Эдуард Кутыгин. У туриста-фотографа снимки будут яркие, но сразу ясно, что сделаны они попутно, на полном скаку, без задумки и магических предрасветных часов, потраченных на ожидание должного света и состояния. Четкая фиксация красивого и невероятно труднодоступного места, в которое удалось добраться на зависть домоседам, значительно уступает по эмоциональности кадру вдумчивому, сделанному с умыслом, на который затрачены не только физические ресурсы организма, но и практика духовная, почти что медитация. Такую фотографию рассматриваешь подолгу и будто бы «зависаешь» внутри кадра, ощущая себя угодившим внутрь него. Вот и не только я одна «зависла» тогда среди работ Эдуарда Кутыгина в Курганском областном выставочном центре. Вот бы и к нам в Челябинск эту завораживающую красоту привезти!

Это опыт, прежде всего. Ведь именно интерес к путешествиям и активному туризму — горному, пешему и даже водному, а также непреодолимое увлечение фотографией привели Эдуарда Кутыгина к успеху. Он настоящий непоседа — совершает по несколько больших самостоятельных путешествий в год, восхищая друзей и единомышленников своими захватывающими снимками и рассказами о каждой поездке. Он уже давно стал для всех нас настоящим виртуальным гидом-проводником по удивительной красоте природным достопримечательностям, как и для многих интернет-подписчиков на его страницы.

Однако признанием среди пользователей социальных сетей успех Эдуарда Кутыгина не ограничивается. Он участвует и в крупнейших проектах всероссийского масштаба — например, известной всем «Золотой черепахе», а также The Best of Russia, «Русском пейзаже» и других. В Шадринске и Кургане регулярно устраивают его персональные выставки. Например, запомнилась «многосерийная» экспозиция фотографий Эдуарда «Взгляд путешественника».

Сегодня Эдуард Кутыгин организует и проводит камерные фотоэкспедиции по нашей стране и зарубежью, стремится попасть в самые красивые места и не только сфотографировать их в правильное время и в наилучшем ракурсе, но и передать свои впечатления.

Эдуард Кутыгин Золото на серебре. Республика Алтай, северо-западная часть Чуйской степи, южный склон Курайского хребта. Снято с Красной горки. Сентябрь 2015 года

По его словам, он не портит себе творчество коммерческой фотографией и остается свободным художником. Согласитесь, это же просто мечта каждого, кто хоть раз побывал на вершине и бродил по колено в облаках, вдохнул аромат высокогорного ветра и распробовал на вкус прелесть неизведанного пути. Эдуард Кутыгин так и написал в своем профиле: «Жизнь прекрасна, важно правильно подобрать антидепрессанты». Думаю, этот рецепт на примере творчества Эдуарда Кутыгина придется по душе очень многим единомышленникам, путешественникам и фотографам, ценителям искусства и свободного творчества, стремящимся к жизни гармоничной и естественной ■

Эдуард Кутыгин родился 5 апреля 1967 года в Шадринске. Окончил среднюю школу № 9 и Шадринскую художественную школу, Санкт-Петербургский технический университет. В настоящее время предприниматель. Женат, воспитывает детей. Фотографией впервые увлекся еще в школе, затем занимался ей в студенческие годы. Сейчас, в эпоху расцвета цифровой фотографии, снимает особенно активно.

Праздник
автомотоклуба при
ЧММИ (Челябинском
механико-машино-
строительном
институте).
Конец 1940-х — начало
1950-х
годов

К 100-летию комсомола (29 октября 2018-го) в Челябинском академическом театре драмы имени Н. Орлова откроется выставка фотографий, которую готовит Государственный исторический музей Южного Урала. В экспозиции будет представлено более ста снимков ведущих челябинских авторов, которые сумели запечатлеть не только страницы из жизни комсомольского движения Южного Урала, но и важные вехи в истории всей страны. Это работа в строительных отрядах и агитационных поездах, творческая самодеятельность и спортивные состязания, освоение целинных земель и всесоюзные стройки...

На выставке будут представлены фотографии с 20-х годов прошлого столетия, демонстрирующие истоки комсомольского движения. Фотография этого периода, как правило, не отражает окружающую действительность вполне достоверно, ведь в стране после Гражданской войны царят голод и разруха. Фотографы становятся идеологическими рупорами советской власти, призывающей молодежь к созданию нового мира.

Одно из направлений — «пролетарская» фотография. Она документирует достижения в сельском хозяйстве, промышленности, спорте, культуре, науке.

В годы войны фотографы создали настоящую летопись Великой Отечественной, главным стал жанр военного репортажа. Мастером его был Аркадий Ходов, который с первых дней войны был танкистом и одновременно фотокорреспондентом газеты «Челябинский рабочий» на фронте.

Следующий период, представленный на выставке, — 50–60-е годы XX века. В это время в фотографии, как и в общественной жизни, наступает «оттепель». Своего расцвета достигает репортажная съемка. В центре внимания фотографа оказывается молодой человек-комсомолец с его радостями, чувствами и эмоциями. Крупные планы, необычные ракурсы, репортажная съемка, фиксирующая «настоящего» человека, без фальшивого пафоса и оптимизма. В этом направлении работал челябинский фотокорреспондент Владимир Георгиев.

Советские фотографы 70–80-х годов уже не боялись смелых творческих экспериментов и работали в различных жанрах. Снимки таких мэтров фотографии, как Юрий Теуш, Михаил Петров, Сергей Васильев, Евгений Ткаченко, Владимир Никулин, Анатолий Колющенко и многих других, не только демонстрируют жизнь комсомола, но и дают возможность увидеть документальные свидетельства истории ■

КОМСОМОЛ — НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ

ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический Союз молодежи) — не только часть истории страны Советов, но и период в биографии миллионов людей, вспоминающих эту страницу своей юности кто с досадой, а кто — с ностальгией

текст Валентина Какуркина

ХІ Рай-Конференція ВЛКСМ.

В-УФАЛЕЙ 30/X 1/XI 30г.

Обложка еженедельника «Комсомолец». Фото Александра Никитина. Дизайн Сергея Сафьянова. Модель — журналистка Алена Панова. Поселок Бреды. 1990 год

...Какое все же интересное было время! Переломное, переходное. Еды в магазинах еще не было (про ширпотреб и не говорю), а свобода уже была. Весьма относительная, конечно. Еще существовали обкомы (КПСС и ВЛКСМ, органом последнего и был «Комсомолец»), и сотрудники обллита (цензуры), все еще читавшие газетные полосы до их сдачи в типографию, чуть что стучали в отделы печати или пропаганды этих «комов» про сомнительные с точки зрения коммунистической идеологии или нравственности публикации.

«Да я тоже никогда не пробовал! Но явление это есть!» — крик редактора «Комсомольца» был слышен на весь этаж. Как помнится, это он вел диалог с каким-то из обкомов о статье Александра Неустроева «Кавалеры приглашают кавалеров» (нынешним читателям, думаю, нетрудно догадаться, о чем она была. Сегодня — поднадоевшая тема, тогда — скандальное откровение).

Обкомы и цензоры были (до августа 1991-го), но они уже боялись «держать и не пущать», и пресса буквально день за днем отвоевывала себе все большую территорию свободы, идеологической и творческой. Еще в 1990 году на обложке каждого номера была фраза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (иногда дизайнер ловко маскировал ее), а с начала 1991-го она исчезла, и пролетарии, равно и обкомы, сделали вид, что не заметили этого.

А вот экономической удавки рынка, необходимости считать и выживать, еще не было. Дефицитную бумагу получали по лимитам все тех же обкомов, тарифы на печать в партийном издательстве были божескими, как и арендная плата, почта и «Союзпечать» работали исправно и честно, доходов от подписки и розницы хватало не только на зарплаты, но и на дальние командировки в те точки СССР, где вершилась новейшая история: в Прибалтику, Баку, Карабах, Москву...

Публикации были острыми, а обложки газеты (именно в то время она стала еженедельником) изобретательными и очень разными по теме и ее воплощению. Канонов не было, был поиск. На этой неделе на обложке могла быть знаменитость (в диапазоне от Леонида Оболенского или Елены Боннэр до Павла Глобы, Мэрилин Монро или молодого Олега Митяева), на другой — эск, священник, культурист, солдат, карикатура на Ельцина из зарубежного издания, церковные колокола, картинка экологической катастрофы или роскошная ню (неодетые девушки почему-то особенно возбуждали цензоров и обкомовцев, все последние стычки редакции с ними были связаны

КОГДА ЖУРНАЛИСТЫ БЫЛИ ФОТО- МОДЕЛЯМИ

Обложки челябинского молодежного еженедельника «Комсомолец» конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века: глоток свободы, ветер перемен и свежесть взгляда

текст Владимир Спешков

Фото Салавата Сафиуллина. 1991 год

Фото Игоря Филонова. 1990 год

Фото Вячеслава Никулина. 1992 год

Фото Бориса Каулина. 1992 год

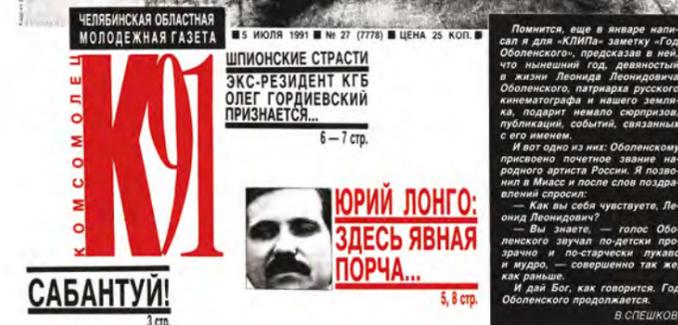
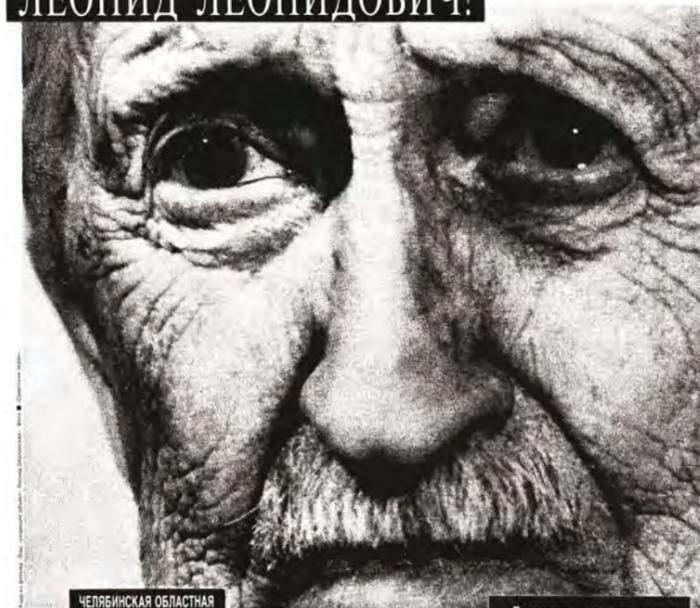
именно с публикациями снимков обнаженной натуры, часто уже ставших фотоклассикой).

Не любовая иллюстрация текста внутри номера, а зачастую контрапункт к нему, парадоксальный визуальный комментарий к анонсируемой статье. Бильдредатор «Комсомолец» (тогда он, разумеется, назывался просто художником) Сергей Сафьянов, с которым связаны все эти перемены, приучил фотокоров и журналистов редакции, что обложка номера достойна особого творческого подхода, неожиданных командировок. Кадр, возникший в голове дизайнера, воплощается в результате отдельного постановочного процесса, почти мини-спектакля, где «актерами» (моделями) могут быть и журналисты. Многие попробовали себя в этой роли, больше других, пожалуй, Елена и Вадим Пановы (это он позирует как «джентльмен на ферме» — во фраке, но с вилами).

Было много веселой игры, но и вполне серьезного визуального диалога с теми газетными текстами, где говорилось о поэзии, истории, вере, мистике... Сколько обложек было об открытом тогда Аркаиме!

После августа 1991-го исчезли обкомы и цензоры (и слава Богу!), но пришел рынок. Жизнь стала суше, рациональнее, прагматичнее, сил и времени для раздумий о прекрасном и вечном оставалось все меньше, газета, поменявшая название на «Команду», стала иной, а вскоре и вовсе ушла в небытие. А вот эти обложки остались. Как глоток свободы, память о переменах, прекрасных порывах и просто молодости их авторов ■

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА. ИЛИ ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ!

Кадр из фильма «Ваш уходящий объект Леонид Оболенский» (журнал «Советское фото»). 1991 год

«Комсомолец» — областная молодежная газета. Под таким названием выходила с 1956 года. Была одним из лучших региональных периодических молодежных изданий 1960–80-х годов, школой для многих впоследствии ведущих журналистов области и республики; десять «выпускников» этой школы были удостоены звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». После роспуска ВЛКСМ (1991) газета стала выходить под названием «Команда». В 1997 году из-за финансовых трудностей выпуск ее был прекращен. В разные годы редакцию газеты возглавляли: М. П. Аношкин, И. С. Родькин, Л. Г. Вялов, Л. Н. Доброхотов, Д. Е. Бычков, Ю. З. Никитин, В. Я. Юргеев, Ю. Г. Федоров, А. М. Хамзина, А. В. Драгунов, В. Г. Спешков, В. Б. Феркель, А. В. Подопригора, А. Р. Валеев, Е. А. Минеева.

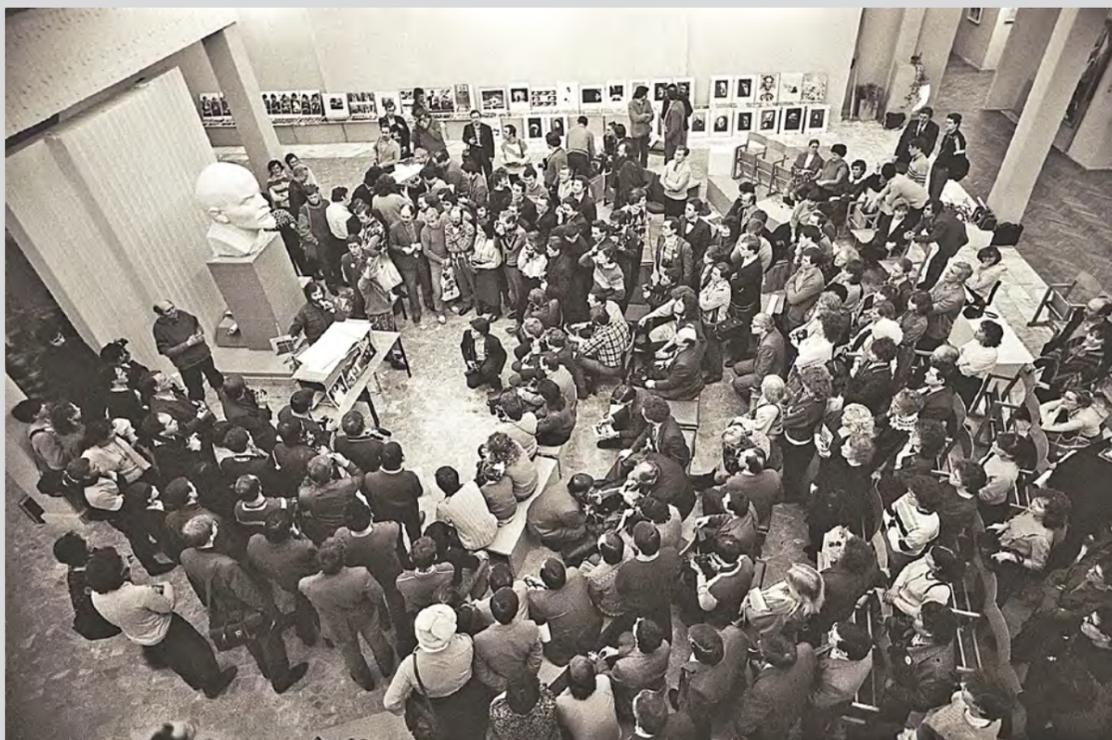
Фото Александра Никитина. Дизайн Сергея Сафьянова. Модель — журналист Вадим Панов. 1989 год

Фото Петра Толмачева (Калининград). 1991 год

Дмитрий Графов Евгений Халдей развешивает свои фотографии в Чебоксарах. 1988 год

Дмитрий Графов Творческая встреча с Владимиром Вяткиным (Москва). 1988 год

В марте 1988-го в Чебоксарах проходили Дни фотографии Чувашии. Традиционно они завершались выставкой в республиканском художественном музее. Там экспонировались лучшие работы с межклубных выставок кругового обмена всесоюзной «Фотоорбиты 87/88». Были представлены и фотографии народной фотостудии «Каменный пояс».

По приглашению организатора фестиваля и председателя Чебоксарского народного фотоклуба «Ракурс» Вячеслава Михайлова в столицу Чувашии съехались лучшие фотографы Советского Союза. Челябинск представляли Владимир Богдановский и Дмитрий Графов. Из Москвы прибыла целая делегация во главе с Андреем Баскаковым — создателем Союза фотохудожников России. Словом, практически весь цвет всесоюзного фотографического движения очутился в гостеприимных чувашских объятиях.

Выставка была посвящена художественной фотографии, но не только ей. Поистине легендарной фигурой был специальный гость — известный военный фоторепортер Евгений Халдей. Именно он сделал главный снимок Великой Отечественной войны, на котором воины-победители водружают знамя над рейхстагом. Освобождение Севастополя и восточноевропейских столиц, подписание акта капитуляции Германии, Потсдамская конференция и Нюрнбергский процесс, Парад Победы 1945 года в Москве и еще десятки работ, давно уже ставших хрестоматийными, — все это снимал он, фронтовой фотолетописец Евгений Халдей.

В Чебоксарах ветеран фотожурналистики влился в выставочный процесс очень органично. Сам разместил снимки по порядку и не спеша начал развешивать их на стене. На предложение уральцев помочь ему ответил утвердительно, и вот Владимир и Дмитрий, как «опытные экспозиционеры», взобрались на лестницу и вместе с Евгением Ананьевичем быстро справились с работой. Между делом Дмитрий Графов успел сделать серию снимков, которые теперь сами уже стали историческими.

Разумеется, прошла в рамках фестиваля и официальная творческая встреча с почетным гостем. Евгений Халдей рассказал коллегам о том, как были сделаны снимки, принесшие ему впоследствии мировую славу. К слову, семь лет спустя на Международном фестивале фотожурналистики в Перпиньяне (Франция) Евгению Халдею была присуждена почетнейшая награда в мире искусства — Орден искусств и литературы. В 2014 году та самая «Лейка», с которой Халдей прошел всю войну, была продана на аукционе «Bonhams» за 200 тысяч долларов ■

ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ — ВСТРЕЧА В ЧЕБОКСАРАХ

Тридцать лет назад молодые фотографы челябинского «Каменного пояса» стали помощниками величайшего фотохроникера XX столетия

текст Юрий Богатенков

Людмила Лебедева Очередь на выставку «Интерпрессфото/66» в картинной галерее. 1967 год

Чуть более полувека назад, в ноябре 1967 года, в Челябинской картинной галерее открылась всемирная выставка «Интерпрессфото/66». Более тысячи снимков из 71 страны.

«Интерпрессфото-66» тогда посетило более ста тысяч человек. Такого Челябинск еще не знал, да и после этот рекорд вряд ли когда был побит. Стотысячным посетителем стала учительница физики из школы-интерната № 7 Любовь Ивановна Мотовилова, приехавшая на выставку из Metallургического района. Она купила билет и тут же попала в объективы фотоаппаратов.

О феноменальном успехе выставки «Интерпрессфото/66» вспоминает один из самых известных фотомастеров Челябинска, создатель городского фотоклуба Евгений Иванович Ткаченко:

– В картинную галерею выстраивались такие очереди, что их конец был за углом, на мосту через Миасс. Такого паломничества на фотографическую выставку Челябинск не знал за все годы своего существования.

Но у этого феномена была своя предыстория. Многие годы в картинной галерее не было никаких фотографических выставок. Фотография считалась прикладным делом, а картинная галерея — это ведь храм искусства. Директором в ту пору был Андрей Тихонович Руденко, отставной полковник, очень спокойный, уравновешенный человек. Нам удалось путем многочисленных переговоров и показов доказать, что фотография достойна размещаться в залах картинной галереи. И когда здесь впервые открыли выставку Челябинского фотоклуба, случился эффект, которого никак не ожидали. До этого посетителей было — один человек на два этажа, а здесь постоянно шли люди, люди, люди... И когда выставка закончилась, Руденко нам сказал: «Если у вас снова будет коллекция, с удовольствием примем». Состоялось еще несколько таких выставок, и народ шел. И под это дело подгадала экспозиция «Интерпрессфото/66». К тому же именно тогда в ней больше всего, после москвичей, было работ авторов из Челябинска: Юрия Теуша, Владимира Белковского, моих... Было человек шесть-семь.

Люди шли, потому что там были интересные для них фотографии, фотографии о жизни. После закрытия выставки галерея требовала ремонта: пол был сношен, доски паркета истерты. Так было велико число посетителей! И галерея на деньги, вырученные от продажи билетов (а один билет стоил 30 копеек), сделала ремонт, и еще у нее осталось.

В наши дни сложно представить масштаб того ажиотажа, но он был. И остался в истории ■

СТО ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ «ИНТЕР- ПРЕСС- ФОТО/66» В ЧЕЛЯБИНСКЕ

После завершения работы экспозиции в картинной галерее пришлось менять паркет

текст Дмитрий Графов

«ТЫ ДАЕШЬ ЕМУ ЖИЗНЬ, А ОН ПОТОМ ДЕЛАЕТ ЧТО ХОЧЕТ»

Родоначальник фотосимволизма из Испании Валентин Гонсалес Фернандес поделился с челябинцами своим необычным творческим методом

текст Екатерина Сырцева
фото Влада Шваб

Осенью 2017 года в рамках фестиваля современного искусства «Дебаркадер» в Челябинске побывал испанский фотограф Валентин Гонсалес Фернандес. На Южном Урале талантливый испанец не впервые. В 2011 году посетители тогда еще Челябинского краеведческого музея смогли увидеть выставку его работ «Астурийские этюды. Одновременная реальность». Для более полного портрета Валентина Гонсалеса Фернандеса мне придется вернуться в прошлое и рассказать предысторию более подробно.

Над творческим циклом «Берег Астурии», в который вошли 200 реалистических пейзажей — роскошных видов океанического побережья Северной Испании, Валентин Гонсалес Фернандес работал четыре года. На предложение показать их в Челябинске тогда, в 2011 году, отозвался с сомнением.

Александр Глебов

— Я не расцениваю свою реалистическую фотографию как искусство. В ней я не выражаю себя как автора, — объясняет фотограф. — Те пейзажи вошли в книгу, которую случайно увидели представители челябинского музея. Они пригласили меня в Челябинск, но я отказался. Я четыре года жил среди скал, как пещерный человек, исследовал километры безлюдных пляжей. Это было прекрасно. Каждая фотография прекрасна сама по себе как полиграфическая иллюстрация. Но это история для книги, а не для выставки. Однако руководство музея было настойчиво. Меня спросили, что же для меня искусство, и я выслал им каталог своих абстрактных работ, будучи уверенным, что уж после этого разговор закончится. Но через неделю мне написали, что лучше поняли мою точку зрения и готовы показать в Челябинске абстрактные работы. Это меня удивило. Но я решил, что директор музея Владимир Богдановский знает, что делает. Потом у меня все-таки попросили разрешения показать и пейзажи тоже. Просьба показалась мне бесхитростной, искренней, и я согласился...

Спустя шесть лет судьба снова привела испанского фотографа в Челябинск. На этот раз он представил абстрактные фотографии, сделанные в разные годы, но объединенные одним и тем же экспериментальным, необычным, авторским фотографическим методом. В интервью фотохудожник из Испании, которого считают и называют «родоначальником фотосимволизма», рассказал о другой реальности, которая проступает в его снимках.

Нереальная реальность

Работы мастера впечатляют и обескураживают. На первый взгляд — непонятное сочетание

Творческая встреча с Валентином Гонсалесом в Государственном историческом музее Южного Урала во время фестиваля «Дебаркадер». Челябинск, сентябрь 2017-го года

линий и цветовых пятен. При внимательном рассмотрении начинаешь различать более или менее узнаваемые образы. Одни пугают, другие завораживают — их хочется рассматривать, разгадывать, погружаясь в другой мир.

Творческое видение (и чувство) Валентина Гонсалеса Фернандеса действительно необычно. За каждым его абстрактным снимком лежит реальный объект. Окружающий мир, снятый особым образом, становится фантастическим и нереальным. В такой необычной технике фотограф работает с 1991 года. Однако цифровую обработку он впервые применил только в 2010 году. До этого Валентин Гонсалес Фернандес не использовал компьютерные программы и немного сердится, когда его в очередной раз спрашивают о том, как же он все-таки обрабатывает свои фотографии.

Не могли бы вы объяснить суть вашего творческого метода?

— Мои фотографии — это негативы с изображением окружающего мира. Расфокусированное изображение, которое конвертируется в образ. Перед тем как сделать кадр, я закрываю диафрагму фотоаппарата до минимального просвета — узкой щели толщиной с ниточку. В итоге получается нечто размытое, когда непонятно, кто это — мужчина или женщина, блондин или шатен, в очках он или нет. Некий сеньор Иван превращается в универсальную фигуру, и зритель смотрит уже не на конкретного персонажа или объект, но воспринимает фотографию как символ, обобщающий образ. Так я открыл для себя символизм в фотографии. В какой-то момент я начал экспериментировать: снимал через стекло, зеркала, прозрачные ткани, другие материалы, использовал наложение негатива и позитива, научился изменять форму и цвет.

Как вы пришли к такому способу фотосъемки?

— Я начинал с коммерческой фотографии. Но мне было мало этого, хотелось работать с более сложными художественными формами, передавать зрителю мой внутренний мир, личные переживания. Коммерческая съемка ограничивала меня. Предположим, мне нужно было передать на снимке боль. Я просил модель сделать вид, что ей больно, — изобразить это лицом, движением, игрой. Но изображение было ограничено возможностями модели. Это было выражение ее боли, а не моей. Меня это

не удовлетворяло. Даже если получался идеальный снимок, он не полностью отражал мое видение.

Уйдя из коммерческой фотосъемки, где нужно было делать красиво и продаваемо, я освободился, и у меня появилась возможность заниматься настоящим искусством. Но это не произошло на пустом месте. Для этого нужен определенный уровень культуры, нужно много читать и смотреть, путешествовать, накопить жизненный опыт, изучить технические законы фотографии.

Чудо быть создателем

За каждой ли вашей фотографией скрывается конкретная тема, идея? Или есть работы, которые передают только состояние, мимолетное настроение?

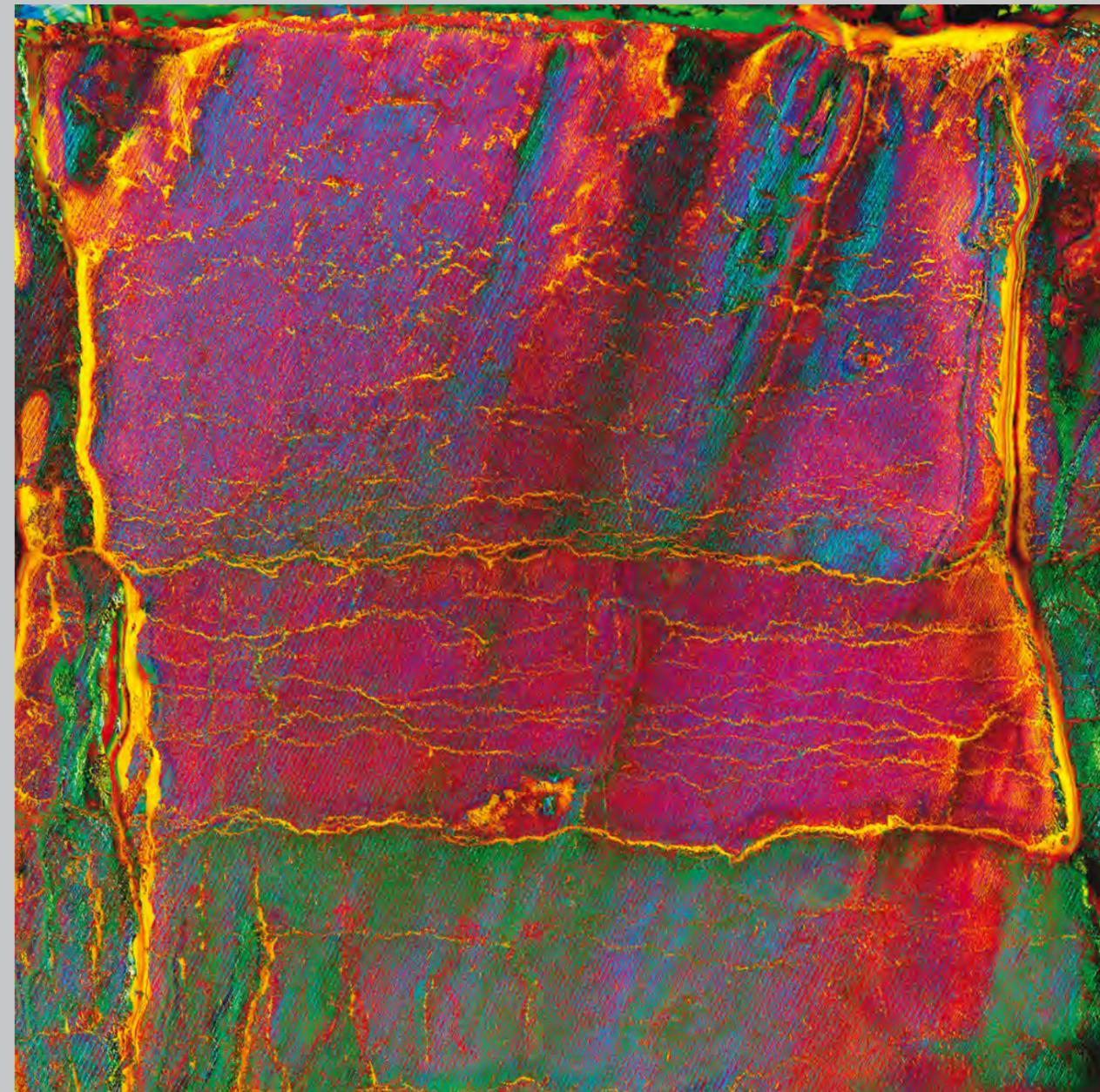
— Нет отдельных работ. Каждая фотография — часть коллекции. Сейчас я работаю над тридцатой по счету. У каждой коллекции есть конкретная идея, пишется сценарий, который дает представление о новой серии снимков. Бывает, что материал для воплощения обнаруживается позже. Сколько будет снимков в новой коллекции, я изначально не знаю, и она продолжает расти до тех пор, пока тема не будет считаться исчерпанной.

Зритель должен разгадать этот сценарий или увидеть свою историю?

— Я могу сказать вам самые прекрасные слова на испанском, и вы меня не поймете. В изобразительном искусстве тоже нужен общий код для понимания. Но зритель вряд ли увидит коды, которые заложил я. Он увидит их по-другому. Это будут его собственные коды. То, что человек не может понять, расшифровать, он наполняет своим опытом. В итоге то, что мне кажется смешным на снимке, другого напугает, то, что введет зрителя в уныние или депрессию, для меня — фантастика. В моих фотографиях даже больше жизни, чем я туда заложил. Чудесно быть создателем. Это как иметь ребенка: ты даешь ему жизнь, а он потом делает что хочет.

Согласны ли вы, что фотография — это зеркало души? И если да, то зеркало для кого — фотографа или зрителя?

— Для обоих. Как я уже сказал, когда я делаю картину, я включаю в нее свои коды. Это мой способ понимания мира. Обычно это тонкие, почти незаметные вещи. Некоторые фотографии задуманы так, что их можно переворачивать и вешать как хочешь — всегда откроется новое изображение, и каждый увидит

Валентин Гонсалес Фернандес Балет для скрытого тона (из коллекции «Додекатоники»). 2017 год

В моих фотографиях даже больше жизни, чем я туда заложил. Чудесно быть создателем. Это как иметь ребенка: ты даешь ему жизнь, а он потом делает что хочет.

Валентин Гонсалес Фернандес Каковы они, идеи? (из коллекции «Yes»). 2014–2015 годы

что-то свое. Мои фотографии отчасти заполнены душой зрителя, а значит, они не полностью принадлежат мне.

Что бы вы посоветовали фотографам, которые тоже ищут свой язык, свой авторский стиль в фотографии?

— Многие фотографы ограничивают себя убеждением в том, что фотография должна изображать только реальность, которую все могут видеть. Это не так. Настоящее искусство — это работа, которая передает дух автора, выражает эмоции создателя. Мои работы — это одна из дверей в безобъектный мир. Хорошо, если молодые фотографы, ищущие свой путь, откроют в моих работах что-то новое для себя и не будут привязываться только к предметам. Это не случится завтра, потому что любой художник сначала должен стать хорошим ремесленником, познать все тонкости техники, чтобы потом виртуозно и свободно выражать то, что он чувствует. К любому открытию нужно быть внутренне готовым. Мы открываем для себя новые вещи только тогда, когда готовы понять их и осознать. Главное — не расстраиваться и не терять веру. Это случится. Нужно просто идти ■

Валентин Гонсалес Фернандес родился в 1955 году в провинции Астурия на севере Испании. Какое-то время он профессионально работал в области коммерческой фотосъемки, но постоянно искал чего-то большего. Его первая персональная выставка, где он выступил в качестве фотохудожника, состоялась в 1977 году, когда Фернандесу было 22 года. Это были необычные фотоснимки, в которых автор стремился избежать узнаваемости форм и лиц. Первая беспредметная коллекция Валентина Гонсалеса Фернандеса появилась в 1991 году. Реальность художник использовал лишь как основу для поиска и распознавания символов. Его особый творческий метод наводит на мысль о том, что фотографии созданы при помощи компьютерной обработки. Однако все его произведения до 2010 года были сделаны в негативе и только позже стали цифровыми. В 2011 году Валентин Гонсалес Фернандес опубликовал книгу «Одновременная реальность», посвященную его авторскому подходу к «другой фотографии» и возможности использования объекта как чего-то, не имеющего отношения к реальности. Книга была переведена на английский и русский языки. С того момента Валентина Гонсалеса Фернандеса негласно стали называть «родоначальником фотосимволизма». В 2017 году началась работа над серией книг, посвященных работам Валентина Гонсалеса Фернандеса. Планируется включить в эту серию двенадцать томов.

ХОРОШАЯ ШТУКА ЖИЗНЬ

Печальное известие накрыло в самом начале января — ушел из жизни челябинский фотограф Александр Фирсов

текст Виктория Олиферчук

Весть звучала странно и дико: о его болезни знали и, тем не менее, по-прежнему видели в строю, а значит, надеялись, что ему удастся задержаться в этой жизни, как он долгое время задерживал ее мгновения, чтобы навсегда вписать их в историю.

Покорить свой Олимп

Александр Фирсов родом из Калининграда, а характером наш, уральский: крепкий, настойчивый, работающий. Получив первый фотоаппарат в семь лет, он всю жизнь посвятил восхождению на свой Олимп. Как и многие, начинал постигать искусство фотографии в школьном кружке да на собственном опыте. Потом в биографию добавились рабочая многотиражка и служба в армии.

— Я знал Сашу почти полвека, — вспоминает мэтр челябинской фотографии Евгений Ткаченко. — И помню, как он, будучи тогда фотографом Гипромеза, впервые принес свои снимки в газету «Челябинский рабочий». Для уровня областной газеты на тот момент они были слабенькие, их не взяли. Но у Саши было огромное желание учиться, он очень внимательно относился ко всем замечаниям, советам. Я пригласил его в наш фотоклуб, поскольку тот был открыт для всех желающих. Саша всегда приносил целую подборку снимков на самые разные темы. И раз от раза чувствовалось, как он рос, набирался опыта, мастерства — это стремление к совершенству в нем заметно проявлялось. И через некоторое время его снимки стали появляться в «Челябке». Я сделал ему рекомендацию, поскольку любой желающий стать членом нашего фотоклуба не мог: посещать — пожалуйста, но попасть в состав надо было постараться. Он стал членом клуба, и я был рад, что не ошибся в нем.

Какие черты вы бы в нем отметили?

— Что особенно ценно, на мой взгляд, он был репортером, что называется, «всеядным»: с одинаковой увлеченностью снимал спорт, военные учения, рабочую тематику, жанровые сценки из жизни. Трудно назвать тему, в которой Саша что-то не сотворил. Ну а его человеческие качества — доброжелательность, внимательность, любовь к человеку, добрая ирония.

Путин на память

Путь из любителя в профессионалы проходил на виду у всех — на страницах газет «Вечерний Челябинск», «Комсомолец», «Комсомольская правда», были на том пути и «Труд»,

Александр Фирсов
Боец
2014 год

«Известия». Последним, любимым домом для Александра стала челябинская редакция «АиФ».

— Таких, как Саша, сейчас нет,— Нина Землянская, главный редактор «АиФ — Челябинск», работала с Александром практически до последнего вздоха.— Отправляешь его в командировку, он выезжает в шесть утра, а возвращается в десять вечера. И везет с собой шесть сюжетов. Если мы едем и видим, что латают дорогу, обязательно остановится, чтобы снять. Он никогда не проходил мимо, в отличие от молодых, которые отрабатывают только редакторское задание. Работал без выходных и праздников, такое впечатление, что он спал с фотоаппаратом.

Результат такой потрясающей работоспособности и неуспокоенности — грандиозный архив, который умудрился накопить Фирсов и которым в «АиФ» пользовались спустя несколько месяцев после его ухода, да и сейчас продолжают.

— Его фишка — репортаж,— продолжает Нина Владимировна.— Сейчас много глянцевого, паркетных фотографов, которые снимают по миллиону кадров. Фирсов тоже так мог, но не это было главным. Он делал такие снимки, от которых иногда плакать хочется. У нас есть такой проект, когда мы ездим по городам и весям, рассказываем читателям про нашу газету. И возим передвижную выставку из Сашиных фотографий. Совсем иное отношение, когда люди видят и узнают на фотографиях себя, знакомых — «Маню, которая умерла» или «Петю, который женился». У него множество прекрасных фотографий президентов — Ельцина, Путина. Было множество выставок, они экспонировались на вокзале, в аэропорту — у него постоянно с выставки эти снимки воровали. Он ругался страшно, потому что допечатывать очень дорого. Снова выставка и — снова увели! Когда в Челябинске разлился бром, в 2011 году, вагон отогнали в сторону Копей-

ска, выставили оцепление. Саша отправился туда, пять километров шел по лесу, прошел сквозь оцепление, поздоровался со всеми, сделал кучу снимков, его задержали только на обратном пути. Но снимки он сделал. Единственный!

У вас есть любимые снимки?

— Фотографии из села Кулевчи. В 2013-м там было наводнение, деревню затопило, тогда дома плыли по улице. У Саши был потрясающий снимок: на переднем плане сидит мужичок и держит в руках чайник — все, что у него осталось. А в глазах просто вселенская тоска! Только Саша мог так снять.

Завещание мастера

Фотография для Александра была больше, чем работа. Как ни пафосно звучит, это была его жизнь.

— Он работал до последнего,— продолжает Землянская.— Ходил на заседания фотоклуба. Ездил в командировки, по пути останавливался, чтобы купить таблетки, ехал дальше. Шутил после очередной химии: «Фу, я-то думал, хуже будет». Даже когда уже не осталось сил держать в руках фотоаппарат. Однажды он выскользнул из рук, но не разбился! Помню, как побелели Сашины пальцы, когда он укреплял аппарат на штативе, но все-таки закрутил и сделал снимок. Я думаю, что была права, нагружая его работой. Он этим жил. И нам уже казалось, что наш Саша бессмертный.

В феврале в челябинском Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка памяти Александра Фирсова. Сюда попали лучшие кадры: репортажные снимки, жанровые, портреты известных людей и совсем неизвестных, простых, но которые непременно цепляют за живое.

— Это очень правильная идея,— уверен Евгений Иванович Ткаченко.— Все снимки сделаны с большим участием к человеку, работы настоящего мастера.

«Хорошая штука — жизнь» — название одного из снимков получилось весьма символичным. Портрет старика-ветерана, достойно прожившего трудную трудовую жизнь. Несмотря на все тягости глядящего в будущее светло и спокойно и по-прежнему верящего, что жизнь — хорошая штука ■

Александр Фирсов родился в Калининграде в семье военнослужащего. Детство провел уже в Челябинске. В седьмом классе получил свою первую камеру — ФЭД-3. Посещал фотокинокружок в Доме творчества. Первой опубликовала его снимки многотиражка «Голос строителя» — на фотографии было запечатлено строительство плавательного бассейна в Металлургическом районе. После службы в армии Александр сотрудничал во многих изданиях, в том числе в «Челябинском рабочем», «Вечернем Челябинске», «Комсомольской правде». Больше одиннадцати лет проработал в еженедельнике «Аргументы и факты».

Александр Фирсов Прощальный парад выпускников военных училищ (фрагмент). Денежный дождь символизирует блестящую карьеру. 2013 год

Александр Фирсов Земля кормилица. 2013 год

Александр Фирсов Танго с огнем (из серии «Пожар в саду»). 28 июля 2012 года.
Челябинск, поселок Аэропорт, сад «Мечел». Пожар в садовом товариществе начался около двух часов ночи. За двадцать минут сгорели две постройки. Садоводы тушили огонь самостоятельно, пожарные прибыли позже. Александр Фирсов: «Ситуация для фотографа стандартная. Можно и огрести по полной – в руках ведь камера, а не ведро»

ФОТО- МАТРИАРХАТ НА КИРОВКЕ

В мире фотографии изначально царил патриархат, а женщина выступала в достаточно пассивной роли фотомодели, музы, источника вдохновения. Но времена изменились, и теперь женщина чувствует себя хозяйкой по обе стороны фотообъектива.

текст Юрий Богатенков

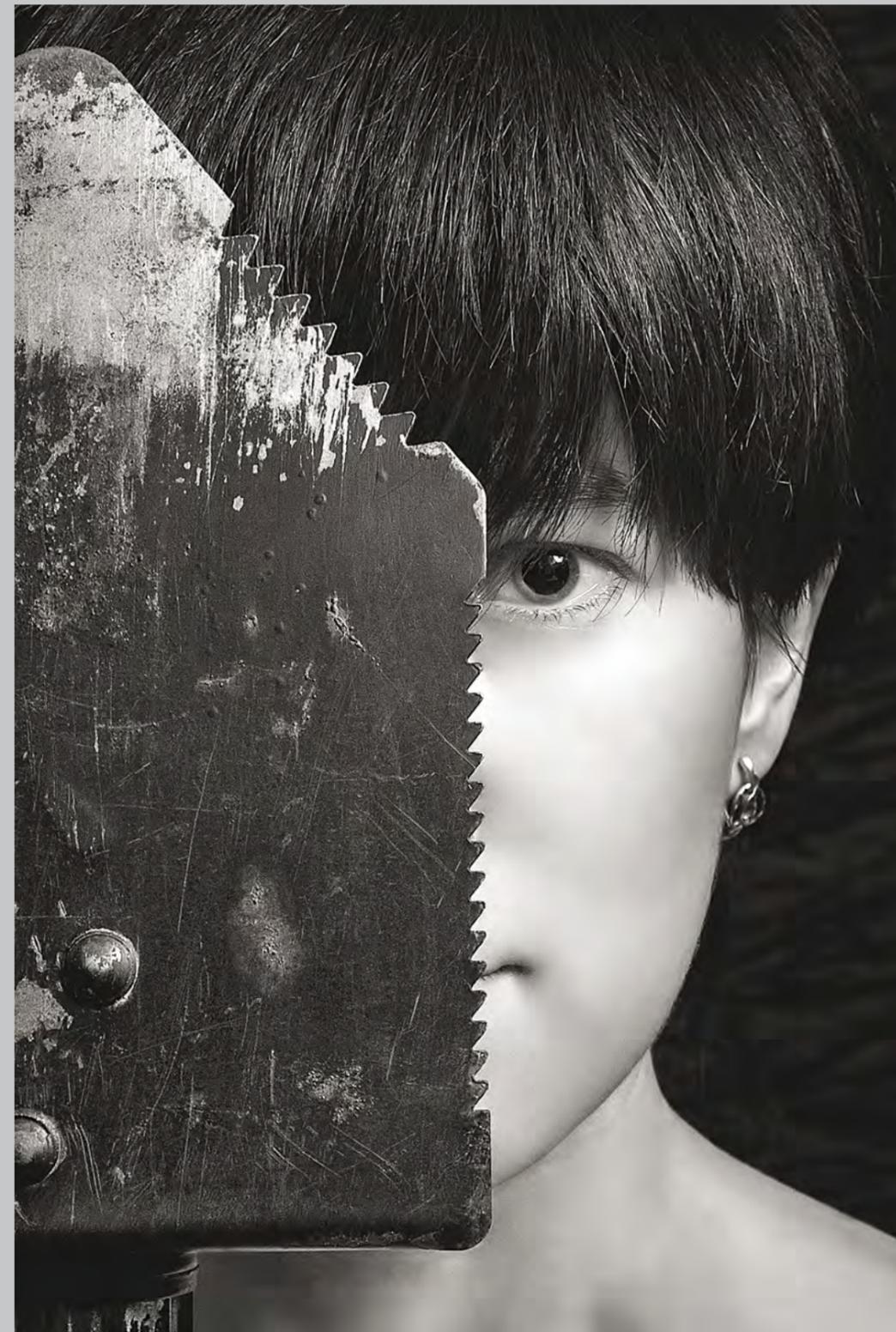
Женщина, вооруженная фотокамерой, ныне сильна в любом жанре — от репортажа до пейзажа. Но в жанре художественной фотографии она ощущает себя, пожалуй, особенно органично. Такова уж женская природа — приумножать вокруг себя красоту.

Третий год подряд в фотостудии «Каменный пояс» проводится весенняя выставка женской художественной фотографии «Femina Photo» на челябинской пешеходной Кировке. Придумал эту выставку директор «Каменного пояса» Александр Глебов. Он и не подозревал, какого джина выпускает на волю! Не догадывался, как много в Челябинске женщин, в чьих жилах кипит одна, но пламенная страсть — любовь к фотоискусству.

Они работают в разных жанрах и техниках, но кое-что их объединяет. Это особый, сугубо женский взгляд на вещи, неподвластный банальной мужской логике. При этом все работы разные, непохожие друг на друга. Изысканные черно-белые фотопортреты Анжели Шефер. Ирина Катаева, которая видит пригороды Челябинска такими, что хоть сейчас снимай там очередную серию «Звездных войн» или продолжение «Сталкера». Неожиданно брутальная работа Ирины Лукьянцевой, где саперная лопатка и женский глаз сливаются в сюрреалистичном альянсе — почти как в бунюэлевской картине «Андалузский пес».

Работы Маруси Махмутовой, Натальи Шитяковой, Тамары Левиной — невозможно поверить, что они сняты женщинами одного примерно возраста и из одного города. Они словно сделаны людьми, живущими каждый в своем мире, в своем измерении и уж точно не в 2018 году. Одна видит женские силуэты глазами ювелира XVIII века, у другой — подача художника-конструктивиста начала 20-х годов прошлого века, третья — просто фотографирует, игнорируя всякие каноны и авторитеты.

Это и есть истинное лицо женской художественной фотографии. Скажи ей, как делать правильно, она согласится — но сделает по-своему ■

Ирина Лукьянцева
Попытка ревности (из серии).
2018 год

Тамара Левина Сквозь лабиринт. 2016 год

Маруся Махмутова Ирина и Наталья. 2012 год

**Анжела
Шефер**
С флейтой.
2012 год

Ирина Катаева Зброшенныя землі (із цыкла). 2012 год

Алексей
Гольянов
(совместно с Игорем
Пятининым)
Актриса
Татьяна
Васильева.
1994 год

ДВУЛИКИЙ ПОРТРЕТИСТ АЛЕКСЕЙ ГОЛЬЯНОВ

...Когда-то мы работали с ним в одной маленькой, но гордой челябинской газете. Алексей Гольянов был хорошим фоторепортером, но порой грешил тем, что на его снимках представители законодательной власти выглядели совершенно гоголевскими персонажами. Алчно распахнутые рты, кувшинные рыла, дико вытаращенные глаза, обвисшие щеки — эти снимки вызвали у руководства газеты справедливый гнев. Но что поделаешь, коли художник так видит, а наступать на горло собственной песне не может? В общем, уволился Алексей из этого печатного издания и ушел в одиночное плавание, где и пребывал много лет в роли свободного художника.

При этом в те же далекие, уже почти былинные времена мы знали другого Гольянова — фотолетописца уральской и российской бардовской сцены, мастера психологического портрета, много и успешно снимавшего актеров, поэтов, музыкантов и прочую богемную публику. Проще говоря, он великолепно фотографировал людей, которые были ему симпатичны. Или тех, кем он искренне восхищался. А когда по долгу службы приходилось снимать иных «слуг народа», то на свет божий из полумрака проявочной комнаты являлись физиономии, достойные кисти Иеронима Босха — и нечего на фотографа пенять, коли рожа крива.

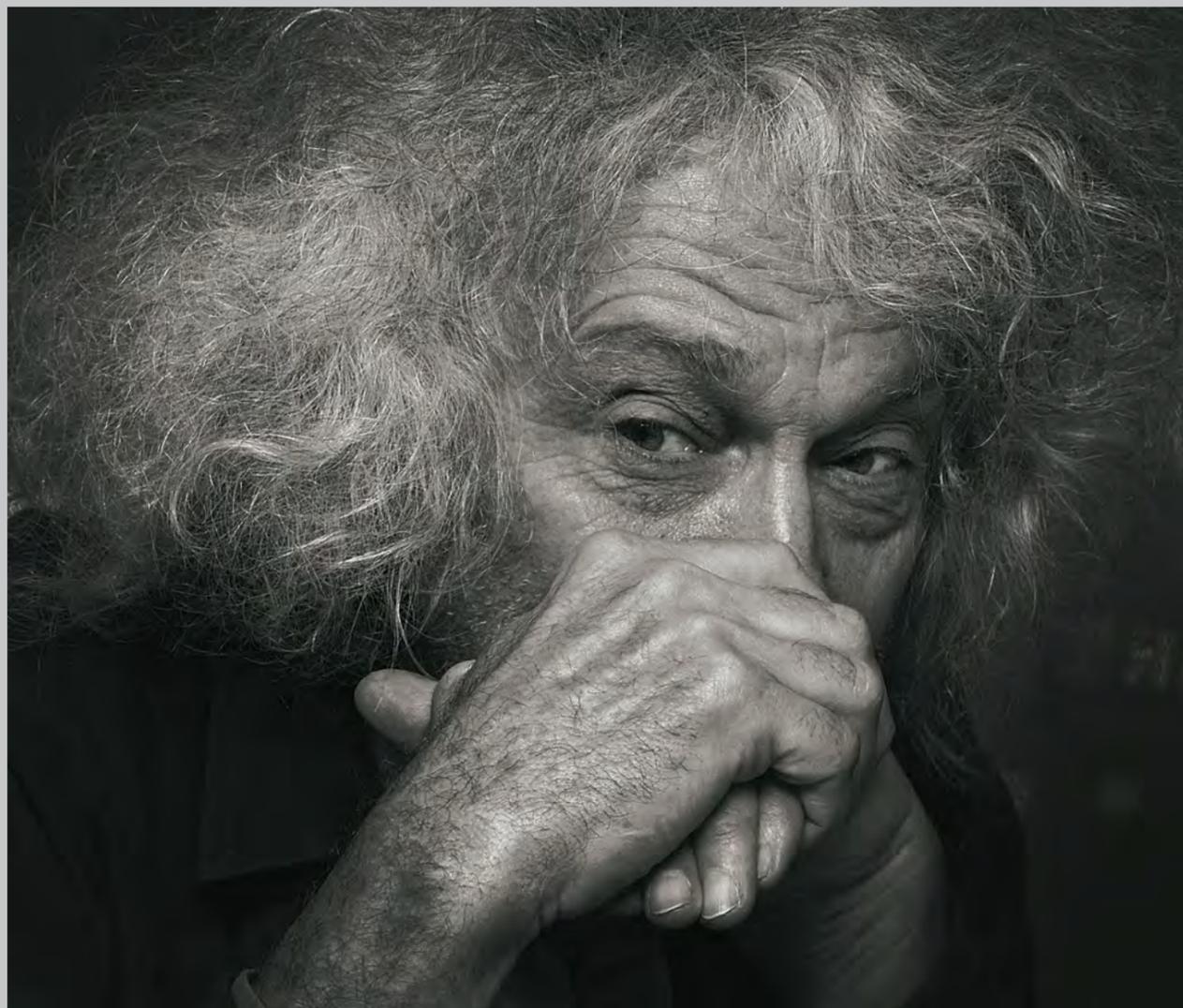
Но не будем о плохом, лучше — о хорошем. О том, как бережно работает автор с людьми известными, всенародно любимыми и во всех смыслах заслуженными. Константин Хабенский, Виктор Сухоруков, Михаил Казakov, Олег Табаков и прочие артисты столь же высокого ранга — они не позируют, а живут у него в кадре. И в этом сила фотопортретов Алексея Гольянова, который умеет расположить к себе человека так, что он в кадре расслабляется и ведет себя, как на кухне у душевного товарища. Это умение стоит не меньше, а то и больше, чем многие другие профессиональные навыки фотографа ■

Персонажи, симпатичные автору, не позируют, а живут у него в кадре

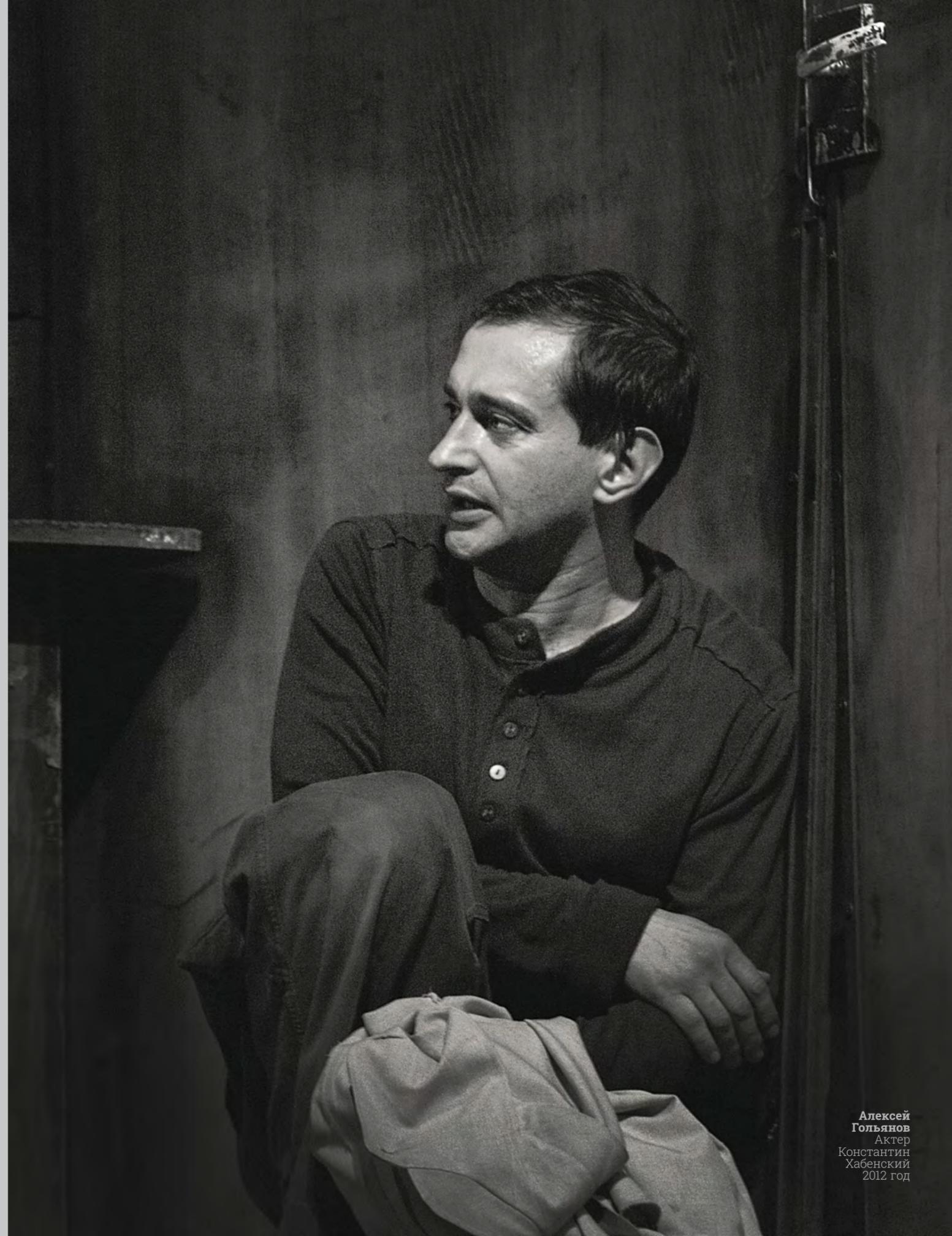
текст Юрий Богатенков

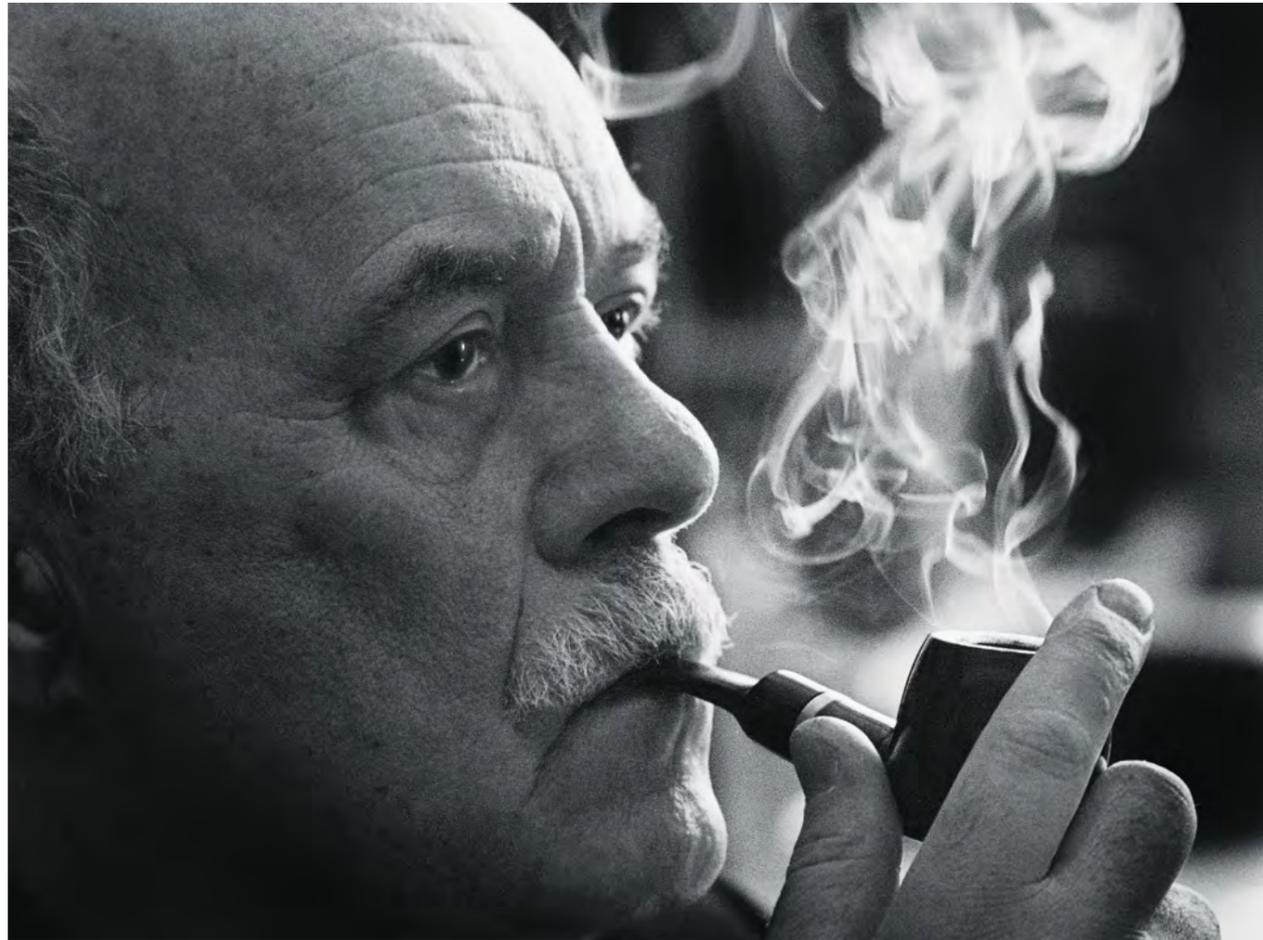
Алексей Гольянов родился 15 июня 1957 года в Челябинске. Член Союза фотохудожников России (2010). Окончив Свердловский педагогический институт и заочное отделение ВГИКа, трудился обжигальщиком в четвертом цехе Челябинского электрометаллургического комбината. Позже работал фотокорреспондентом в газетах «Автомобилист» и «Команда». Провел несколько персональных выставок в Челябинске, Москве и других городах России. Основные сюжеты его работ — театр и авторская песня. С 1986 года ежегодно ездит на Грушинский фестиваль, в 2008 году стал его официальным фотографом. Ныне бильдиредатор газеты «За возрождение Урала».

Алексей Гольянов Актер Александр Ленков. 2005 год

Алексей
Гольянов
Актер
Константин
Хабенский
2012 год

Алексей Гольянов Актер и режиссер Станислав Говорухин. 2006 год

Алексей Гольянов Актер и режиссер Сергей Юрский. 2006 год

**Алексей
Гольянов**
Актер
Виктор
Сухоруков.
2005 год

**Алексей
Гольянов**
Актер
и режиссер
Олег
Табачков
в роли
Сальери
(спектакль
«Амадеус»
Московского
художест-
венного
театра
имени
А. П. Чехова)
2012 год

Борис Каулин
Чемпионат
по бодибилдингу
в Москве.
2004 год

Перейдя на «цифру», Борис Каулин, в то время ведущий фоторепортер прекрасной газеты «Челябинский рабочий», разумеется, не стал снимать хуже. Но ведь и лучше не стал. Просто потому, что куда лучше? Борис Георгиевич уже был мастером экстра-класса, умеющим схватить суть события в репортажном кадре и отразить главное в характере человека в фотопортрете.

Но что-то все же изменилось. Во-первых, цвет появился. Правда, мне и черно-белые его фотографии казались цветными. В знаменитой серии каулинских фотопортретов Славы Полунина (Асияя), бегущего рядом с паровозом у челябинского ДК железнодорожников (не все помнят, что именно там четверть века назад состоялась премьера легендарного полунинского спектакля «Снежное шоу», с тех пор объехавшего весь мир), столько оттенков черного и белого, полутонов и дымов, что мне эти портреты всегда казались многоцветными фотополотнами.

Цвет, кстати, вещь опасная, совсем немногие фотографы с ним справляются, погоня за обилием красок порой оборачивается аляповатостью, какими-то «карамельными» радостями, дурновкусием. Цвет на цифровых фотографиях Бориса Каулина имеет особый объем и глубину, глаз не режет, но создает атмосферу. Как в хорошей живописи. И особенно интересно работает этот фотоцвет, когда мастер снимает театр или художников (к примеру, челябинского театрального художника — кстати, сценографа полунинского «Снежного шоу» — Виктора Плотникова или скульптора Зураба Церетели).

Цифра подарила фотографу (и СМИ, с которыми он сотрудничает) супероперативность: не надо больше тратить время на печать фотографий, кадр может попасть на сайт через минуту после съемки. Но именно снимкам Бориса Каулина цифра, как кажется, добавила особой экспрессии. Статичными-то они и раньше не были, но теперь в каждом кадре есть особая динамика, экспрессия струящихся капель дождя, виртуозных манипуляций бармена или джазмена, вечного движения людей и зверей, круговорота жизни, вдруг раз — и остановленных взглядом и камерой фоторепортера ■

БАРМЕН, ДЖАЗМЕН, ТИГРЕНОК, ЛЬВЕНОК И ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ

Остановленные мгновения
на цифровых фотографиях
Бориса Каулина

текст Владимир Спешков

Борис Каулин Грязелечебница. 2002 год

Борис Каулин Новая мама для львицы. 2002 год.
Малышку львицу Викторю привезли в челябинский зоопарк из Еревана. Первые три месяца ее кормила главный специалист отдела хищных животных Ольга Колесникова. Потом, окрепшую, поместили в вольер.

Борис Каулин — фотожурналист. Родился в 1946 году. Работая конструктором на ЧЭМК, сотрудничал в челябинских СМИ. С 1990 года ведущий фоторепортер «Челябинского рабочего». Трижды удостоивался звания «Фотограф года», обладатель приза конкурса «Интерфото-2000» и других профессиональных наград.

Борис Каулин
Ранний снег.
2002 год

Борис Каулин
Веселый
Пиночкио
(на конкурсе
барменов).
2004 год

Борис Каулин Сабантуй. 2010 год

Борис Каулин Театральный художник Виктор Плотников. 2004 год

Борис Каулин
Зураб Церетели.
2011 год

Марк Селигер
Джиллиан Андерсон.
Лос-Анджелес. 1997 год

Марк Селигер — любимый фотограф мировых знаменитостей.

Конечно, можно сказать, что он просто оказался в нужное время в нужном месте, переехав в середине 80-х из Техаса, где родился и изучал графический дизайн и документальную фотографию, в Нью-Йорк и начав снимать для «Rolling Stone». Из самого знаменитого музыкального журнала как раз в то время ушла великая Энни Лейбовиц, и роль создателя фотопортретов для титульных страниц издания была вакантна.

За годы работы на «Rolling Stone» (а в 1992-м он на десятилетие стал его главным фотографом) Марк Селигер создал более ста обложек. Портреты в классической манере и портреты-провокации, гламурные и шокирующие (но не так чтобы очень), тщательно продуманные до начала съемок. Здесь нет ожидания случая, ракурса, есть труд огромной команды (иногда десятков ассистентов: гримеров, костюмеров, декораторов, мастеров света), которой руководит своеобразный фоторежиссер, чей спектакль — один кадр. Но, во-первых, чтобы остался этот один кадр, делаются сотни, а во-вторых, именно он создает звезду или подтверждает звездную репутацию. Ничего случайного, никакого «просто»: высокий профессионализм, помноженный на титаническую работу.

После ухода из «Rolling Stone» Марк Селигер работал для множества других мировых изданий, руководил рекламными кампаниями мировых брендов, снимал видеоклипы. Продолжает удивлять и собирается заниматься этим еще долго, ведь в 2019-м американскому фотомастеру исполнится только 60 ■

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ, НАДО СДЕЛАТЬ ПАРУ ФОТО У МАРКА СЕЛИГЕРА

Так говорили в Нью-Йорке
и Голливуде в конце прошлого —
начале нынешнего века

текст Владимир Ефремов

Марк Селигер
Карлос Сантана.
Сан-Франциско.
1992 год

Марк Селигер Уилл Смит. Лос-Анджелес. 1997 год

Марк Селигер
Дрю Бэрримор.
Калифорния.
1993 год

Марк Селигер Группа «Phish». Вэстфорд, Вермонт. 1995 год

Марк Селигер Ювелир в стиле хэви-металл Ахеl. Нью-Йорк. 1990 год

Марк Селигер
Ринго Старр.
Лос Анджелес.
1992 год

Анастасия Чикановская-Костылева Пространство внутри. 2016 год

Анастасия Чикановская родилась в обычной шахтерской семье. Но с творческой атмосферой. Вот как она вспоминает о детстве и начале пути в фотографию:

– Родители в молодости занимались музыкой, по этому же пути пошел брат. Я тоже отличалась хорошим ощущением музыкального материала, но меня всегда больше привлекал рисунок, карандашная графика. Думала позднее, что фотографировать учиться даже не придется... Но не тут-то было! Взяв в руки камеру, сразу же ощутила: то, что я вижу, и то, что получается на фотографиях,— две разные вещи. Чтобы «картинки совпадали», надо много потрудиться...

Становление творческого почерка Анастасии совпало с бурным развитием Интернета, и она сполна воспользовалась его возможностями. Училась у мастеров разных городов и стран, о которых отзывается с благодарностью:

– Познакомилась в Интернете с одним украинским фотохудожником, первые задания давал мне он. Составил и список профессиональных сайтов, где я должна была выкладывать новые работы. Это помогло задать себе достаточно высокую планку, наработать опыт, получить много критических замечаний, ни одно из которых не пропало даром! Первую свою персональную выставку, состоявшуюся в 2015 году в Доме архитектора в Челябинске, посвятила этому своему проводнику в мир фотографии.

А наработав багаж из достаточно приличного количества крепких работ, познакомилась с челябинской фотохудожницей Ириной Катаевой. Дружим по сей день. С ее подачи мы стали вместе посещать собрания фото клуба «Каменный пояс».

Сегодня Анастасия Чикановская — вполне состоявшийся фотограф-профессионал, чьи работы — среди них преобладают, по моему разумению, пейзажи и абстракции, которые сама Настя определяет как «поток бессознательного», — не спутаешь с другими.

У нее есть свой взгляд и неповторимая манера переносить увиденное на «холст». Есть свое, трепетное отношение к увлечению фотографией, ставшему делом жизни:

– Фотография для меня открыла колоссальные возможности, позволив не только изучить предметный мир, но и погрузиться в беспредметный. Увидеть натуру, которая встречается на пути, в том свете и ракурсе, что позволяют не только передать ее сущность, но и открыть для себя другие измерения жизни. Это невозможно заметить и понять, не останавливая мгновение, даже если в это мгновение кажет-

НА ПУТИ К ЧЕЛОВЕКУ

Молодой фотограф из города Коркино Анастасия Чикановская в поисках своей темы, стиля, героя

текст Ирина Крехова

Анастасия Чикановская-Костылева Городской этюд. 2015 год

ся, что ничего видимого не происходит.

Люди в сюжетах Анастасии встречаются редко, чаще в качестве вспомогательной детали, а не центра композиции. Почему?

– Парадокс, но если в рисунке меня всегда интересовал человек, то в фотографии он меня интересует опосредованно, зачастую через какие-то объекты, вещи, которые его окружают. Человек как часть мира, природы, жизни... Значительная, конечно, но все же — лишь часть. Люди не настолько велики относительно природы и вселенной, как мы зачастую представляем. Есть и аспект личного комфорта: с предметом проще «договориться». Ты можешь снимать его хоть пять часов подряд в любых видах и ракурсах. Человек же требует деликатного подхода, учитывающего его настроение, предпочтения и еще массу вещей. Это накладывает существенные ограничения на творческий процесс. Единственный человек, которого очень люблю снимать, — я сама. Только в автопортрете удастся достигнуть результата, который мне нужен. Но сегодня я нахожусь на пути к человеку и уверена, что рано или поздно до него дойду.

Все вышесказанное не означает, что Настя — законченный мизантроп и отшельник с фотокамерой. Совсем нет! Она очень бережно относится к творчеству старших коллег и уже стала куратором их нескольких персональных фотовыставок. Так, благодаря Анастасии Чикановской в прошлом году коркинцы смогли увидеть выставку своего земляка Сергея Немтинова, недавно безвременно ушедшего. Его работы потрясли не только зрителей, но и профессионалов: в 80-е годы он стал лауреатом нескольких престижных европейских

выставок. Русский музей попросил несколько фотографий в свои фонды из экспозиции, устроенной Анастасией Чикановской. Она задумала издать книгу про «забытого героя» фотоискусства Сергея Немтинова. Быть может, ей поможет в этом Союз фотохудожников?

– Куратор — особая роль, — убеждена Анастасия. — Профессионалов в этой сфере очень мало. Автор — не «сырье» для будущей выставки. Надо чтобы его слышали и понимали.

Мне кажется, Чикановской удастся разглядеть и понять своих авторов. И обязательно удастся освоить еще одно интересное направление — съемку скульптуры и малой пластики. На эту тему Настю отчасти натолкнул муж, скульптор Дмитрий Костылев:

– Регулярно смотрю выставочные каталоги и вижу, что почти нет профессионалов, которые бы этим занимались. Даже для музеев снимки не всегда делаются на высшем уровне. Ведь скульптура, как и человек, требует особого подхода. Это тоже образ, только воплощенный в каком-то другом материале.

Настя щедро делится творческими задумками:

– Еще хочется заниматься пленочной фотографией, запустить собственную фотолабораторию, а также освоить альтернативные процессы ручной печати (цианотипия, гуммиасяная печать и другие). Надеюсь в будущем снимать больше портретов. Это уже не из разряда «мечт», а вполне конкретные планы на ближайшее будущее ■

Анастасия Чикановская-Костылева родилась и живет в Коркино. Окончила Челябинский государственный университет. Член Союза фотохудожников России и Челябинского областного фотоклуба «Каменный пояс». Участник, дипломант и лауреат десятков всероссийских и международных выставок (в том числе двух персональных) и фотоконкурсов, в частности конкурса «Надежда-2017». Ее работы находятся в коллекции «Современная российская фотография» в фондах Русского музея Санкт-Петербурга.

Анастасия Чикановская-Костылева Встреча с монументальным. 2014 год

Анастасия Чикановская-Костылева Взгляд изнутри (на фотовыставке Алексея Серебрякова). 2017 год

«КАМЕННЫЙ ПОЯС» И АВСТРИЙСКОЕ ЗОЛОТО

Работы челябинской народной фотостудии «Каменный пояс» завоевали высшую награду XXVI Международного конкурса художественной фотографии Trierenberg Super Circuit в австрийском Линце

текст Александр Глебов (20 апреля 2017 года)

Ничего удивительного в этом нет, поскольку в конкурсе принял участие весь цвет общества фотохудожников Южного Урала — одиннадцать мастеров из Челябинска, Озерска, Коркино и других городов Челябинской области. Из ветеранов, как водится, отличились члены Союза фотохудожников России, активисты «Каменного пояса»: Глеб Лунин, Сергей Зырянов, Сергей Москвин, Александр Глебов, Геннадий Родионов — много повидавшие, обильно поснимавшие и неоднократно побеждавшие.

Тем приятнее отметить, насколько отважно молодая смена наступает на пятки фотографическим мэтрам, не позволяя им дремать в анабиозе после былых успехов. Из одиннадцати участников конкурса пятеро — абсолютные новички, впервые отправившие свои работы в Австрию. В их числе Анастасия Чикановская, Илья Бисеров, Дмитрий Кочергин, Валерий Луценко, Александр Тепляков, Павел и Александра Резановы.

На конкурс было отправлено 76 работ челябинских фотографов. Из них 39 снимков получили «акцепты» и были приняты для экспозиции — то есть каждый второй снимок отмечен печатью высокого мастерства и успешно прошел строгий суд зарубежных экспертов.

— В нынешнем году мы значительно обновили состав команды участников конкурса, привлекли молодых авторов, влили свежее вино в старые мехи, — прокомментировал успех челябинцев руководитель народной фотостудии «Каменный пояс» Александр Глебов. — Уровень их фотографий оказался вполне конкурентоспособным, о чем свидетельствует золотая медаль — уже четвертая в истории «Каменного пояса».

Напомним, что с 2013 года «Каменный пояс» регулярно отправляет в Австрию клубные коллекции на рассмотрение международного жюри. Это при том что творческая конкуренция на конкурсе Trierenberg Super Circuit немалая, поскольку в нем принимают участие сотни тысяч фотографий из большинства стран мира.

В 2017 году челябинский фотоклуб «Каменный пояс» показал себя вполне достойно в творческом состязании с фотографами из Австралии, Австрии, Германии, Греции, Дании, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Норвегии, США, Финляндии, Франции.

Напомним, что на церемонию награждения победителей в городе Линце в октябре 2017 года могут приехать два человека из «Каменного пояса» и вдоволь пообщаться с иностранными собратьями по ремеслу. А выставка лучших конкурсных работ, где будут

TRIERENBERG SUPER

Владимир Бероев (Москва) и Павел Резанов (Челябинск) на церемонии награждения в Линце

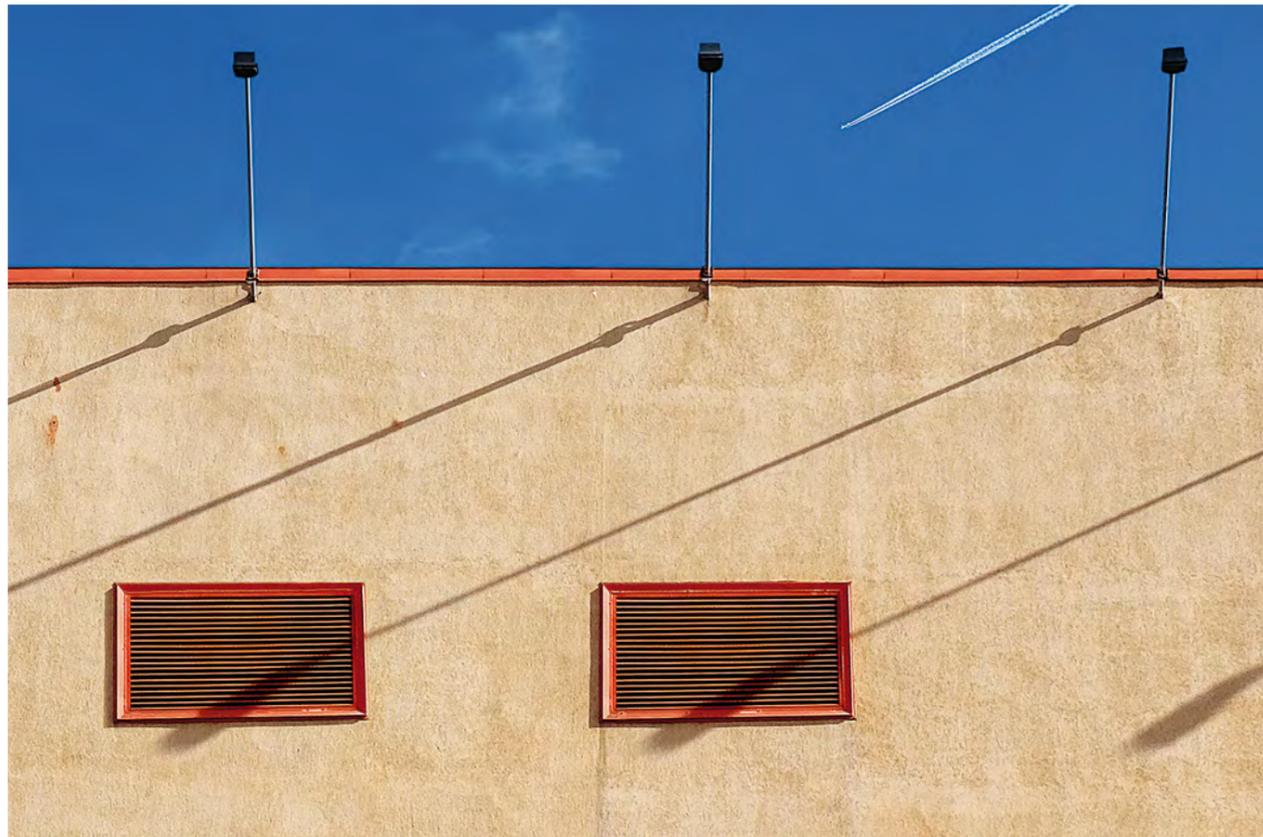
представлены и фотографии южноуральцев, традиционно объедет все австрийские города — от Вены и Линца до Зальцбурга и Инсбрука. Челябинское региональное отделение Союза фотохудожников России поздравляет южноуральских авторов и фотостудию «Каменный пояс» с победой в престижном международном фотоконкурсе. Желаем новых творческих побед и достижений! ■

Линц — древний город на северо-западе Австрии, крупный промышленный центр. С 1992 года здесь проводится фотоконкурс Trierenberg Super Circuit — безусловно, крупнейший в мире ежегодный фотографический салон, в котором участвуют известные фотохудожники, фотографы-профессионалы и любители со всего мира. За последние два десятилетия на конкурс были представлены сотни тысяч фотографий почти из всех стран мира. Цель конкурса — выявление самых лучших фотографий, выполненных в разных стилях, техниках и жанрах. С 2013 года в конкурсе неизменно участвуют коллекции работ членов челябинского фотоклуба «Каменный пояс».

Церемония награждения победителей двадцать шестого конкурса художественной фотографии Trierenberg Super Circuit в Линце. 2017 год

Николай Кувшинов Параллели. Серия «Город. Восприятие цвета». 2016 год

Николай Кувшинов

Николай Кувшинов. Третье место на Седьмом фотоконкурсе имени Дмитрия Морозова (2016, Краснодар) в номинации «Проект».

Для конкурса имени Дмитрия Морозова я объединил в серию несколько своих работ на тему города. Получилась серия из семи снимков, показывающая цветовое разнообразие челябинских улиц и домов. Если приглядеться, то можно удивиться тому, насколько пространство вокруг нас разноцветное и яркое! Здесь и радужные стены домов с насыщенными акцентами окон, и синее небо, и даже заросли кустов вдоль дороги, отбрасывающие интересные тени, и бликующие отражения на стеклах. Некоторые работы из этой серии уже отмечены, их видели в Самаре и Нижнем Новгороде, а какие-то совсем новые. Например, за снимок «Строительная радуга» мне вручили цифровой принтер на конкурсе Epson, он также был на афише фестиваля «Фотофест-2016» в Челябинске. Но медаль за него мне не дали тогда...

Сергей Зырянов Русский край. 2013 год

Сергей Зырянов

Сергей Зырянов. Специальный диплом Международного салона художественной фотографии **FotoArtReus-2016** (Каталония, Испания) в номинации «Пейзаж».

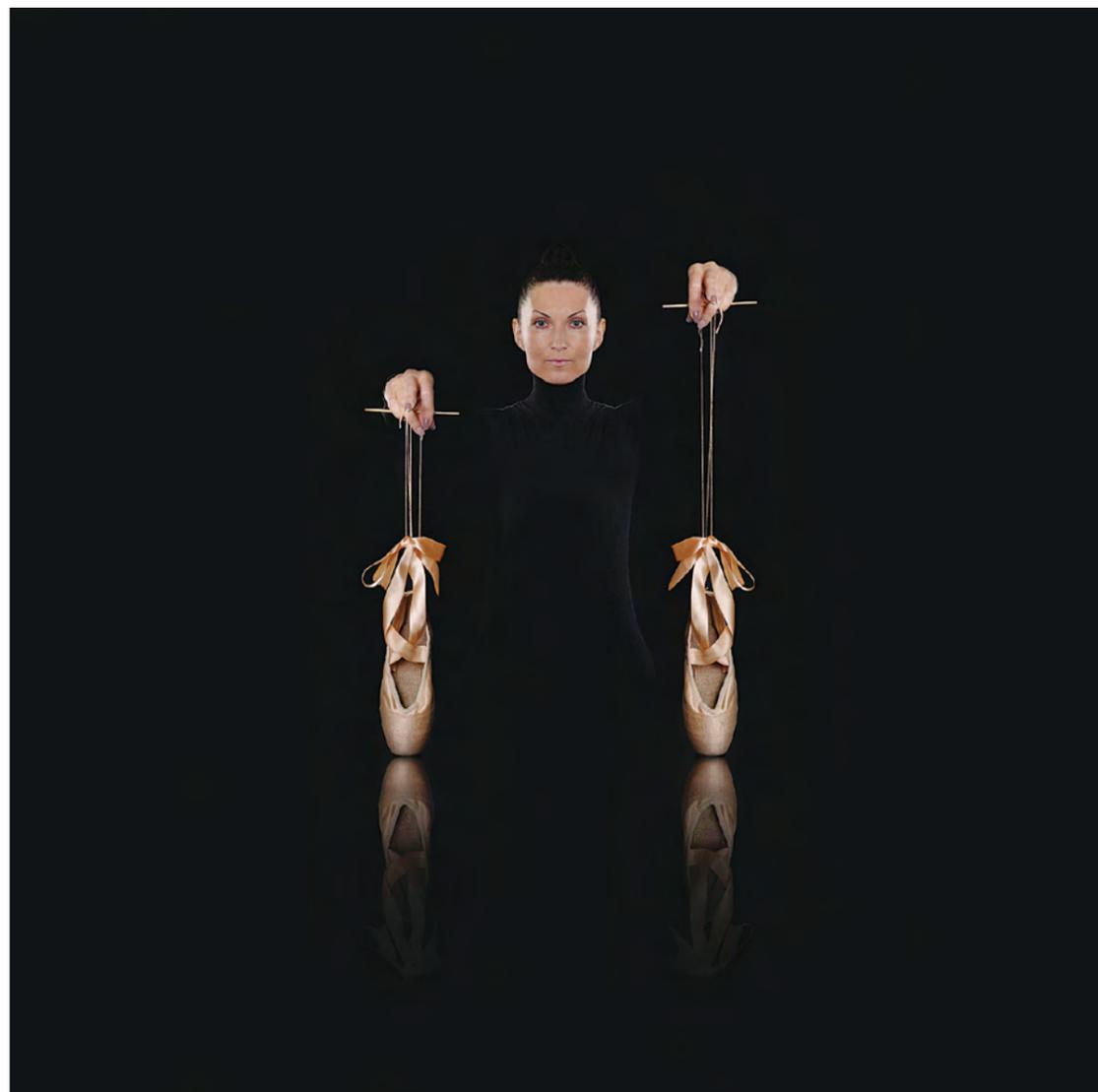
В 2013 году я сфотографировал церковь в селе Меркушино, что недалеко от Верхотурья. Храм недавно восстановили, и он показался мне очень гармоничным в этом осеннем пейзаже с проселочной дорогой, березовым лесом вдалеке и нарядным полем.

На конкурс в Испанию я отослал несколько своих пейзажей, но жюри «зацепил» именно этот, за него мне прислали специальный диплом и каталог выставки. Кстати, снимок «Русский край» я уже отправлял на фотоконкурсы, но с религиозной тематикой, например, он вошел

в проект «Святое и ценное в России». По его итогам была организована выставка в Гватемале, и мой пейзаж с церковью был отправлен туда, вызвав восторг у местных зрителей. Вот теперь и в Европе оценили мою работу – приятно. Эта фотография проверенная, счастливый кадр!

Павел Резанов Лауреат Всероссийского открытого конкурса **The Best of Russia** (2016)

Павел Резанов Адель. 2016 год

Павел Резанов

Этот снимок — заказной, я снял его в рамках проекта «Дефиле на пуантах» в Челябинске весной 2016 года. Режиссер и сценарист спектакля Адель Беркони попросила меня сделать портрет с пуантами. Поскольку она не могла на них стоять из-за недавней травмы, а лежащие пуанты в кадре выглядят не очень симпатично, я предложил представить их в образе марионеток. Тем более что Адель — руководитель. Отсюда и появилась идея с черным фоном: кукловоды в театре всегда скрываются в темноте и одеты в черное. Героиня кадра осталась съемкой довольна, и эта фотография была опубликована на многих ресурсах. Жюри конкурса Best of Russia тоже понравился этот снимок».

ФОТОВЫСТАВКИ / 2017–2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА

- 1–18 сентября 2017 Вячеслав Куликов «Экзотические фотозарисовки» в галерее «Каменный пояс»
- 22–28 сентября 2017 «Revue Fotografie Даниэлы Мразковой» (Чехия)
- 22 сентября — 22 октября 2017 «Viva l'Italia. Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»
- 22 сентября — 1 октября 2017 «Природа и человек» по итогам областного конкурса «Экология Южного Урала»
- 1 октября — 12 ноября 2017 «Война и мир». Фотослужба издательского дома «Коммерсантъ»
- 5 октября 2017 «Красивый и могучий наш Южный Урал» в Ла-Корунье (Галисия, Испания)
- 10 ноября — 18 декабря 2017 Владимир Видякин «Урал. Ландшафты» в галерее «Открытый город»
- 17 января — 8 марта 2018 Дмитрий Алешко «Макропейзажи зеленой планеты Плюк» в театре «Манекен»
- 5–27 февраля 2018 «Александр Фирсов. Фотографии». Выставка памяти фотожурналиста
- 5 февраля 2018 «SQUARE-2017» в Омске с участием членов фотостудии «Каменный пояс»
- 5–25 марта 2018 Александр Мизуров «Сканы времени»
- 5 марта — 15 апреля 2018 Александр Кондратюк «В центре повседневности» (юбилейная выставка)
- 5 марта — 30 апреля 2018 «Femina Photo» в галерее «Каменный пояс»
- 19–29 апреля 2018 «Трактор — наша команда» в ледовой арене «Трактор»

«Фотосоюз. 74»
№ 10
ежегодный альманах
Челябинского
областного
отделения Союза
фотохудожников
России

Главный редактор
**Владимир
Богдановский**

Над номером
работали

шеф-редактор
Владимир Спешков
дизайн, верстка
Сергей Сафьянов
редактор-корректор
Ирина Козырева
фотокураторы
Александр Глебов
Максим Грицук
руководитель издательства
«Каменный пояс»
Дмитрий Графов

Издатель
ОГБУК «Государственный
исторический музей
Южного Урала»

Адрес редакции
454048, г. Челябинск,
ул. Воровского, 13
http://www.fotosoyuz74.ru
e-mail: fotosoyuz74@mail.ru

Распространяется
в фотцентрах
и организациях
Челябинского областного
отделения Союза
фотохудожников России

Тираж 200 экземпляров

Перепечатка материалов
без согласия
издателя запрещена

**Использованы
фотографии**
Глеба Лунина (5 стр.),
Валерия Жирохова
(6, 7 стр.),
Юрия Ермолина (6, 7, 22 стр.),
Вадима Ускова (59 стр.)

На первой странице
обложки
Александр Родченко
(Москва), **Девушка
с «лейкой»**,
1934 год

На четвертой странице
обложки
Михаил Трахтенберг
(Челябинск),
Электрический ветер.
(фрагмент),
2011 год

Отпечатано
в ЗАО «Типография
Автограф», г. Челябинск,
ул. Постышева, 2
Заказ № 0000

содержание

Колонка редактора Все краски фотомира /1

фотофест-2017

Юрий Богатенков Фотофест-2017 /4

Юрий Вишня Однажды полвека спустя. «Revy
fotografie и Даниэла Мразкова /9

Виктория Олиферчук «Коммерсантъ»: секрет
успеха /18

Ольга Конфедерат Мы так любили. Итальянское
кино в объективе Анджело Фронтони /28

Юрий Вишня Азербайджан. «Фотоаппарат – да,
карабин – нет» /38

Юрий Вишня Башкирские фотографии: творческий
год день за днем /46

Юрий Богатенков Интуиция, быстрая реакция и
умение быть незаметным. Александр Петросян /53

Анастасия Ивановская Павел Глазков: каждой твари
по паре /56

Анастасия Ивановская Антидепрессанты Эдуарда
Кутыгина /60

история с фотографией

Валентина Какуркина Комсомол не просто
возраст /64

Владимир Спешков Когда журналисты были
фотохудожниками. Обложки еженедельника
«Комсомолец» 89-92 годов /68

Юрий Богатенков Евгений Халдей – встреча
в Чебоксарах /74

выставки

Екатерина Сырцева «Ты даешь ему жизнь, а он
потом делает что хочет». Фотосимволист из Испании
Валентин Гонсалес /76

Виктория Олиферчук Хорошая штука – жизнь.
Александр Фирсов /88

Юрий Богатенков Фотоматриархат на Кировке.
«Femina Photo» /84

портрет

Юрий Богатенков Двухликий портретист Алексей
Гольянов /94

Владимир Спешков Бармен, джазмен, тигреноч,
львенок и Зураб Церетели. «Цифровой» Борис Каулин
/102

Владимир Ефремов Если хочешь стать звездой, надо
сделать пару фото у Марка Селигера (Нью-Йорк) /112

Ирина Крехова На пути к человеку. Анастасия
Чикановская-Костылева /120

события года

Юрий Богатенков «Каменный пояс» – австрийское
золото. Награды в австрийском Линце /160

прямая речь

Николай Кувшинов, Сергей Зырянов, Павел Резанов
/164

Фотовыставки 2017–2018 /167

Марк
Селигер
Дженнифер
Энистон.
Лос-Анджелес.
1998 год

Если хочешь
стать звездой,
надо сделать
пару фото
у Марка
Селигера
»104 с.

