

RU

Гибридизация визуальной культуры: возрождение аналоговой фотографии в цифровую эпоху

Романов О. Ю.

Аннотация. Цель исследования – обосновать возрождение аналоговой фотографии в современном цифровом контексте как культурное и эстетическое явление в условиях гибридизации визуальных медиа. В статье раскрыто противопоставление «новой» и «старой» аналоговых фотографий: результатом «старой» является печатная копия, «новой» – цифровой файл, циркулирующий в социальных медиа. Установлена ценность аналоговой фотографии в постфотографическую эпоху, её привлекательность для поколения миллениалов и поколения Z. Научная новизна заключается в разработке концепции гибридной аналоговой фотографии, представляющей переосмысление старых технологий в новом контексте, где цифровое и аналоговое взаимодействуют наравне. Результаты исследования доказывают, что цифровые технологии дополняют, а не замещают традиционные аналоговые практики.

EN

The hybridization of visual culture: The revival of analog photography in the digital age

O. Y. Romanov

Abstract. The purpose of the study is to substantiate the revival of analog photography in a modern digital context as a cultural and aesthetic phenomenon in the setting of hybridization of visual media. The article reveals the juxtaposition of "new" and "old" analog photographs: the result of the "old" one is a printed copy, the "new" one is a digital file circulating on social media. The value of analog photography in the post-photographic era, its appeal to millennials and generation Z is determined. The scientific novelty lies in developing the concept of hybrid analog photography, which represents a rethinking of old technologies in a new context, where the digital and the analog interact on an equal basis. The results of the study prove that digital technologies complement, rather than replace, traditional analog practices.

Введение

В условиях доминирования цифровых технологий аналоговая фотография обретает вторую жизнь. Возвращение к плёночным методам съёмки и последующая их оцифровка становятся важным культурным феноменом, который требует научного осмысления. Это явление выходит за рамки простой ностальгии и отражает стремление к новому осмыслению фотографии в эпоху цифровизации, а также к переоценке её материальных и эстетических аспектов.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

1. исследовать разделение на «старую» и «новую» аналоговую фотографии;
2. определить значение плёночной фотографии в постфотографическую эпоху;
3. проанализировать ломотографию как движение, отвергающее контроль над изображением;
4. разработать концепцию гибридной аналоговой фотографии.

Методологическая основа исследования опирается на междисциплинарный подход, объединяющий методы культурологических исследований с элементами визуальной антропологии и медиатехнологий. Качественный анализ проводится с опорой на работы в области культурных исследований, связанных с темами визуальной культуры, ретротенденций и новой медиаэкологии.

Теоретическая база исследования включает работы А. Оливейры о постфотографии и её связи с цифровыми технологиями (Oliveira, 2016), Б. Хана, рассматривающего аналоговую фотографию как реакцию на выгорание и стремление к аутентичности (Han, 2020). Особое внимание уделяется трудам Л. А. Маргадоны, изучающей смысл, методологию и эстетику «новой» аналоговой фотографии (Margadona, 2023). Среди отечественных исследователей интерес вызывают работы А. А. Хорошилова (2015), на примере последствий перехода от аналоговых

медиа к цифровым демонстрирующей глубинные изменения социальных практик, способов восприятия мира, организации памяти и структурирования опыта человеком; В. О. Васильевой (2017), раскрывающей теоретический потенциал понятия «постфотографии»; Г. Н. Козьяр и В. В. Нурковой (2012), проведших сравнительный анализ воспоминаний, основанных на традиционных и цифровых фотографиях, позволивший выделить социальные и психологические аспекты использования фотографии в нашей культуре; Ю. В. Ветошкиной и А. О. Внутских (2018), изучающих явление аналоговой фотографии в контексте сетевых любительских сообществ, членов которых объединяет увлечение плёночной фотографией.

Практическая значимость статьи заключается в возможности применения полученных результатов для дальнейшего исследования культурных феноменов, связанных с использованием аналоговых технологий в цифровую эпоху. Выводы могут быть полезны для изучения гибридных форм медиа, а также для развития практических и образовательных программ по визуальному искусству и фотографии.

Обсуждение и результаты

Возвращение к аналоговым методам съёмки, практикуемое ныне в новом формате, свидетельствует о примечательном тренде в индустрии. Крупные корпорации, такие как Eastman Kodak, Polaroid Originals, Lomography, Fujifilm, Ilford, Foma, Kentmere и AGFA, демонстрируют коммерческий потенциал этого «винтажного ренессанса».

Параллельно с этим наблюдается активность независимых инициатив: объединения фотографов-плёночников (например, фото клуб «Гелиос» (<https://vk.com/analogphotoclub>), клуб «ФОТО.RU» (<https://foto.ru/forums/topics/715397>) и др.), тематические аккаунты с соответствующими хэштегами, а также химические лаборатории, предоставляющие услуги по оцифровке аналоговых снимков (например, лаборатория ГОСФИЛЬМОФОНДА России (<https://gosfilmfond.ru/laboratoriya/>)). Всё это способствует преодолению разрыва между прошлым и настоящим фотографии.

Разделение на «старую» и «новую» аналоговую фотографию

Как отмечает Л. А. Маргадона, «в современном мире произошло разделение на “старую” и “новую” аналоговую фотографию» (Margadona, 2023). «Старая» аналоговая фотография подразумевает традиционный трёхэтапный метод: съёмка на камеру, проявка плёнки в лаборатории и увеличение проявленной плёнки для создания отпечатков. Этот процесс детально описан А. Адамсом (2022) в его трилогии «Камера», «Негатив» и «Отпечаток». Данный вид фотографии характеризуется строгими физическими методологиями и специфическими материалами – проявленными плёнками в темной комнате и отпечатанными копиями в семейных альбомах. Особо важным этапом является процесс увеличения – третий шаг в трилогии А. Адамса, определяющий суть этого типа аналоговой фотографии. Конечным результатом выступает напечатанная копия.

«Новая» аналоговая фотография, в свою очередь, вышла за рамки привычных форматов. Она нашла своё место в социальных сетях; итоговым продуктом при сканировании или оцифровке плёнок и копий становится цифровое изображение. «Зерно» (светочувствительные элементы плёнки) трансформируется в пиксели, что позволяет «новой» аналоговой фотографии распространяться глобально, в то время как физические отпечатки имеют ограниченное, локальное распространение.

«Новая» аналоговая фотография представляет собой гибридную форму. Она зародилась благодаря плёночным эмульсиям и серебряным зёрнам, но теперь существует в динамичном мире пикселей. «Эта гибридизация опровергает многочисленные теоретические и эмпирические аргументы о том, что цифровые платформы приведут к исчезновению традиционных технологий» (Margadona, 2023). Напротив, цифро-аналоговый гибридизм открывает новые возможности для обеих платформ.

В контексте «новой» аналоговой фотографии цифровые технологии обеспечивают распространение знания о сохранившихся физико-химических процессах и коммерческую доступность материалов и оборудования. Фотографы могут публиковать свои работы по всему миру, обмениваться опытом на онлайн-форумах, приобретать камеры и плёнки на площадках, вроде eBay. Появилась возможность отправлять непроявленные плёнки в специализированные лаборатории, которые предоставляют отсканированные фотографии через облачные хранилища. Таким образом, цифровые технологии значительно расширяют возможности аналоговой техники, создавая симбиоз взаимной выгоды.

Подводя итог, можно сказать, что ожидаемым результатом «старой» аналоговой фотографии является печатная копия, тогда как для новых практик – цифровой файл, циркулирующий в социальных медиа и открывающий новые горизонты для творчества и распространения фотографических произведений. На наш взгляд, происходит не столько разделение, сколько эволюция аналоговой фотографии, адаптация к новым условиям и технологиям. Суть аналоговой фотографии остается прежней – запись света на светочувствительный материал. Цифровые технологии лишь изменяют способ обработки и распространения конечного результата, но не затрагивают сердцевину процесса, обеспечивая непрерывность и дальнейшее развитие традиции. Одновременно с этим возникает необходимость переоценки эстетики плёночных фотографий.

Переосмысление эстетики плёночной фотографии

Почетный декан Международного центра фотографии Ф. Ритчин (2020) пишет: «Постфотографическая эра тесно связана с понятием постмодернизма. Её отмечает постановка под вопрос способности фотографии

быть достоверным носителем событий. Поэтому на первый план выходит анализ фотографии как идеи: ее деконструкция, особенное внимание уделяется манипуляциям с изображениями. Конечно, фотомонтажи в том или ином виде сопутствовали фотографии практически с самого её рождения. Проблема в том, что в последние четыре десятилетия изменение изображений стало значительно доступным и почти незаметным». Если пост-фотография требует «целого нового набора концептуальных инструментов для осмысления её значений, применений и эффектов» (Oliveira, 2016, p. 69), то «новая» аналоговая фотография также нуждается в подобном инструментарии. Процесс переосмысления «старой» плёночной фотографии затрагивает три ключевых аспекта: смысл, методологию и эстетику.

С точки зрения смысла, аналоговый процесс в фотографии способен наделять изображение особой значимостью и ощущением причастности к запечатленному. Это достигается за счёт замедления фотографического процесса, что вносит элементы ожидания, тактильности и игры при работе с камерой и плёнкой. Примечательно, что миллениалы (возможно, в силу кризиса «среднего возраста») нередко используют винтажные камеры, некогда принадлежавшие близким людям, что добавляет эмоциональную составляющую и ностальгию в процесс фотосъёмки. Так, в эпоху цифровых технологий винил, книги и плёночная фотография выступают как особые специальные увлечения, предлагая уникальный опыт погружения в прошлое и ретроэстетику.

Далее, в технологическом плане появились новые практики. Ключевой из них является преобразование «зерна» в пиксельное изображение. Этот процесс оцифровки может осуществляться с помощью различных инструментов: обычного настольного сканера, специализированного фотосканера или зеркальной камеры. Наилучший результат достигается при использовании второго или третьего варианта, так как сохраняются максимальное разрешение и визуальные характеристики эмульсии.

Другие значимые практики включают экспериментальные техники в поисках неожиданного и эстетики несовершенства. Например, погружение фотоплёнки в нестандартные вещества (алкоголь, уксус, другие кислотные жидкости) для создания интересных визуальных эффектов. Популярен также «кофенол»-процесс – самодельная проявка с использованием кофе и модификатора pH. Применяются и альтернативные процессы, такие как кросс-процесс, цианотипия, манипуляции с ISO-плёнки.

Продолжительность процесса, свойственная аналоговой фотографии, рассматривается как желаемый опыт, ассоциируемый с благополучием. В соответствии с мнением Б. Хана, «новая» аналоговая фотография выступает как «практика сопротивления выгоревшему обществу в эпоху исчезновения ритуалов» (Han, 2020, p. 102). «Этот отход от цифрового, тяга к зернистым и несовершенным изображениям – это призыв к аутентичности и стабильности перед лицом, казалось бы, вечно меняющегося, гиперкоммодифицированного мира» (Olvera, 2019, p. 4). Такого же мнения придерживаются и отечественные исследователи Ю. В. Ветошкина и А. О. Внутских: «Вдумчивость, созерцательность, релаксирующий эффект процесса аналоговой фотографии позволяет сравнить его с практикой медитации в обществе, полном стрессов и высоких скоростей» (2018, с. 195).

По нашему мнению, аналоговые технологии позволяют человеку приостановиться в стремительном ритме современного мира и в какой-то мере приблизиться к равновесию и гармонии, которой не достичь в пространстве цифровых мгновенных результатов. Сделанная «своими руками» аналоговая фотография, существующая в единственном экземпляре, обладает признаками уникальности и художественности. На этом фокусируется и такое движение, как ломография.

Ломография: стремление к несовершенному

Рассуждая об эстетике lo-fi (эстетика низкокачественного), нельзя не упомянуть ломографию, первооткрывателя аналоговой фотографии в постфотографическую эпоху. «Ломография – течение в фотоискусстве, появившееся в 1991 году в Австрии. Изобретателями техники стали два студента Венской академии искусств. Будучи на отдыхе, они снимали все подряд, почти не глядя в объектив. Результатом эксперимента стали уникальные снимки: теплые, необычные и креативные. Своим названием творческий метод обязан пленочному фотоаппарату Ленинградского оптико-механического объединения “ЛОМО Компакт-Автомат”, на который фотографировали друзья» (Рыжков, 2017).

Что касается отечественных исследований, ломография рассматривается преимущественно с точки зрения влияния на мобильную фотографию. Н. М. Богданова считает, что «мобилография заимствует у ломографии её главный принцип – стремление поймать как можно большее количество простых, повседневных, но в то же время ярких моментов жизни» (2018, с. 39). По мнению А. А. Гука, «наследя во многом опыт ломографии, мобильная фотография как особая художественно-эстетическая система не профессиональной (любительской) направленности, постепенно развивает его на новом уровне» (2023, с. 174). Это выражается в культивации эстетики случайного и мимолётного.

Ломография действительно оказала значительное влияние на развитие мобильной фотографии, привнеся в неё принципы спонтанности и фиксации повседневных моментов. В этом контексте ломография выступает как предтеча современных форм любительской фотографии, акцентируя внимание на простоте и естественности запечатлённых образов. Гибридная природа современного мира проявляется отчетливее всего, когда высокие технологии проникают в привычные практики, изменяя их и адаптируясь к ним.

Концепция гибридной аналоговой фотографии

Рассматривая феномен современной аналоговой фотографии, выделим ключевые аспекты её актуальности и места в современной культурной экосистеме:

1. Диалектическое взаимодействие аналогового и цифрового. В основе «новой» аналоговой фотографии лежит её двойственная природа: фотографии создаются при помощи классических плёночных технологий, однако конечный результат нередко существует в цифровом формате.

2. Материальность как культурная ценность. Аналоговая фотография, несмотря на её оцифровку, остаётся способом зафиксировать материальный опыт. В мире, насыщенном виртуальными образами, такой процесс становится актом возвращения к физическому и телесному. Каждая фотография содержит в себе элементы уникальности, что придаёт ей особую ценность как визуальному объекту.

3. Аналоговая методология в условиях цифровой реальности. Осуществление аналогового фотографического процесса сегодня выходит за рамки привычных представлений о плёнке. Использование камер и плёнок дополняется современными средствами оцифровки и онлайн-распространения. В результате «новая» аналоговая фотография функционирует не как изолированный реликт прошлого, а как динамичная часть современного визуального ландшафта.

4. Роль новых поколений. Особую роль в возрождении аналоговой фотографии играют поколения, выросшие в цифровую эпоху. Миллениалы и представители поколения Z обращаются к аналоговым техникам не из стремления к ностальгии, а ради поиска новых форм самовыражения. Для них аналоговая фотография становится своего рода «тактильным медиумом», который позволяет выйти за пределы стандартизированных цифровых процессов.

5. Реконтекстуализация старых практик. В современном мире изменились не только технологии, но и композиционные подходы к съёмке. Аналоговая фотография трансформирует такие популярные приёмы, как селфи или спонтанное кадрирование, адаптируя их к аналоговой камере, что создаёт интересный синтез старого и нового.

6. Экран как новая рамка для аналогового. Хотя конечный продукт аналоговой фотографии часто не доходит до печати, её цифровая версия открывает новые возможности для презентации и распространения. Визуальная эстетика аналоговых изображений обретает новую жизнь в цифровых экранах, сохраняя при этом свою оригинальную природу.

7. Ценность несовершенства. Современная цифровая фотография, стремящаяся к идеалу технического совершенства, теряет эмоциональную насыщенность, характерную для аналоговых снимков. По мнению сторонников ломографии, зернистость, неожиданные эффекты света и случайные ошибки становятся не недостатками, а признаками художественной свободы.

8. Коллекционирование как форма участия. Важным аспектом аналоговой фотографии является её связь с практикой коллекционирования камер и плёнок, что придаёт процессу создания снимков новый культурный смысл; фотографический процесс превращается в многослойную культурную практику.

9. Противостояние прагматизму цифровой эпохи. В эпоху доминирования цифровых технологий и стремления к скорости и эффективности аналоговая фотография становится актом сопротивления. Она противопоставляет быстрым ритмам современного общества медленный, осмысленный и созерцательный процесс, подчёркивающий ритуальность и значимость каждого снимка.

Перечисленные аспекты складываются в концепцию «гибридной аналоговой фотографии», которая представляет собой не просто возвращение к старым технологиям, а переосмысление их в новом культурном контексте, где цифровое и аналоговое взаимодействуют наравне, создавая уникальные возможности для визуального творчества.

Заключение

«Новая» аналоговая фотография – не просто возрождение устаревших технологий, но и сложный культурный феномен, сочетающий элементы прошлого и настоящего. Тактильность плёнки переплетается с цифровыми возможностями современности, при подобном гибридном подходе эстетические и смысловые особенности аналоговой фотографии не только сохраняются, но и адаптируются к новым реалиям визуальной культуры.

Через взаимодействие цифрового и аналогового «новая» аналоговая фотография символизирует сопротивление стремительному ритму цифрового мира, возвращая фотографам медленный, осмысленный процесс создания изображения. Это не просто ностальгия по прошлому, а поиск новых способов выражения, включающий элементы эксперимента и неожиданности. Миллениалы и поколение Z, выросшие в цифровую эпоху, возвращаются к аналоговой фотографии не ради идеализации прошлого, а для поиска аутентичности и тактильных ощущений, недоступных в цифровой среде.

Таким образом, «новая» аналоговая фотография представляет собой важную культурную практику, способную оказывать влияние на восприятие и использование визуальных медиа в современном обществе, благодаря чему не только сохраняется связь с традицией, но и открываются новые творческие возможности, отмеченные гармоничным сосуществованием аналогового и цифрового в единой визуальной экосистеме.

Источники | References

1. Адамс А. Камера. Негатив. Отпечаток / пер. Е. Петрова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.
2. Богданова Н. М. Притягательность вернакулярных снимков, или Мобилография как повседневное искусство // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2018. № 1.

3. Васильева В. О. «Пост-фотография» как визуальный артефакт и коммуникативная стратегия: новые перспективы для культурной антропологии // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 2 (27).
4. Ветошкина Ю. В., Внутских А. О. Аналоговая фотография как проекция ценностных ожиданий в контексте изучения сетевых любительских сообществ // Социальные и гуманитарные науки: теория и практика. 2018. № 1 (2).
5. Гук А. А. Мобильная фотография как любительская практика // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2023. № 62.
6. Козяр Г. Н., Нуркова В. В. Какие воспоминания мы выбираем? Как цифровой фотоаппарат изменяет нашу память // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2012. № 4.
7. Ритчин Ф. Проблемы пост-фотографии. 2020. <http://media.projection.media/fred-ritchin-problemy-post-fotografi/>
8. Рыжков С. Ломография – искусство для тех, кому надоел гламур. 2017. <https://vm.ru/entertainment/103853-lomografiya-iskusstvo-dlya-teh-komu-nadoel-glamur>
9. Хорошилов А. А. Революция медиа: фотография в цифровом пространстве // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Т. 16. № 1.
10. Han B. The Disappearance of Rituals: A Topology of the Present. Cambridge: Polity Press, 2020.
11. Margadona L. A. Understanding the New Analogue Photography: Meanings, Methodologies and Aesthetics // New Explorations. 2023. Vol. 3. No. 1. <http://dx.doi.org/10.7202/1097584ar>
12. Oliveira A. A. Post-Photography, or Are We Past Photography? // Post-Screen: Intermittence and Interference / ed. by A. Moutinho, A. T. Vicente, H. Ferreira, J. Gomes Pinto, J. Primo. Lisbon, 2016.
13. Olvera M. Disposable simulacra: The search for authenticity through the analogue viewer of the digital age. San Marcos: Texas State University, 2019.

Информация об авторах | Author information

Романов Олег Юрьевич¹

¹ Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск

Oleg Yurevich Romanov¹

¹ National Research Mordovian State University named after N. P. Ogarev, Saransk

¹ olegmenus@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 02.11.2024; опубликовано online (published online): 11.12.2024.

Ключевые слова (keywords): аналоговая фотография; гибридизация; визуальная культура; ретротопия; цифровые технологии; поколение миллениалов; поколение Z; analog photography; hybridization; visual culture; retrotopia; digital technologies; millennials; generation Z.