

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ ТАНЦА В ФОТОГРАФИИ

Чжао Синьюе,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. Рассматривается фотография как важное средство фиксации и трансляции танцевального искусства. Подробно анализируется роль фотографии в запечатлении танцевальных движений, выражении эмоционального содержания танца и создании художественного образа. На примерах конкретных работ индонезийского фотографа Берни Нга демонстрируется, как различные фотографические технические и художественные приемы, такие как скорость затвора, композиция, освещение и цвет, помогают передать танцевальный образ.

Ключевые слова: образ, презентация, прием, танец, трансляция, фиксация, фотография.

ARTISTIC TECHNIQUES OF DANCE PRESENTATION IN PHOTOGRAPHY

Zhao Xinyou,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The article examines photography as an important means of recording and transmitting dance art. It analyzes in detail the role of photography in capturing dance movements, expressing the emotional content of dance and creating an artistic image. Using examples of specific works by Indonesian photographer Bernie Ng, it demonstrates how various photographic techniques and artistic methods, such as shutter speed, composition, lighting and color, help convey a dance image.

Keywords: image, presentation, reception, dance, broadcast, fixation, photography.

Танец может быть основой для красивых фотографий. С помощью фотоискусства танец становится отражением богатства и сложности социальной жизни. Каждая фотография – своего рода окно, через которое возможно рассказать историю, передать эмоции и запечатлеть дух целой эпохи. С момента изобретения фотографии в первой трети XIX в. неизменно возникал вопрос о ее месте в искусстве, а вопрос о вытеснении приемов изобразительного искусства техническими средствами поднимался уже с конца XIX в.

Фотоискусство, по сравнению с традиционными средствами фиксации, такими как текст и живопись, обладает скоростью фиксации, наглядностью и образностью, что делает ее незаменимым средством документирования в современной истории. В начале 1860-х гг. британский фотограф, работавший с дагерротипами, писатель К. Джабез Хьюз (1819–1884) в работе «О художественной фотографии» («On Art Photography», 1863) впервые заговорил о фотографии как об искусстве. Он разделил фотографию на две категории – документальную и художественную [2, с. 98].

Применяя фотографические средства и приемы, художник все чаще полагается на статичные и динамичные носители для передачи и фиксации изображения. Уже с конца XIX в. британский фотограф Э. Мейбридж (1830–1904) использовал технологию серийной съемки для изучения движения животных и человека. Благодаря быстрому последовательному фотографированию он позволил людям увидеть детали движений, которые обычно невозможно уловить невооруженным глазом. Этот метод косвенно способствовал фиксации и последующему анализу танцевальных движений, заложив основу для дальнейшего развития образа танца в фотографии. К настоящему времени возможности техники значительно расширились, к современным носителям информации относятся фотографии, постеры, телевидение, кино, короткие видеоролики (например, TikTok, YouTube) и др. При этом используются различные технические средства, такие как голографическое 3D, Photoshop, CGI и др.

Для индонезийского фотографа Берни Нга важно не только запечатлеть действие, но и передать красоту и эмоции, которые управляют движением в танцевальном и перформативном искусстве [1]. Для создания выразительных снимков художник-фотограф должен руководствоваться следующими аспектами: регулировка освещения и учет сценических условий, от которых зависят выбор режима съемки, экспозиции, приоритета выдерж-

ки, скорости затвора. В свою очередь, Б. Нг предлагает разделять фотографию по скорости затвора на высокоскоростную и низкоскоростную. На рис. 1 показано, как благодаря крайне короткому времени экспозиции высокоскоростной затвор позволяет зафиксировать четкий прыжок, создавая иллюзию внезапной остановки времени в воздухе. Обычно для повышения вероятности успешного захвата нужного момента используется серийная съемка – в течение короткого промежутка времени делается несколько кадров, из которых затем отбирается наиболее удачный.

*Рис. 1. Б. Нг. Симфония Шуберта. Сингапурский театр танца.
Хореограф Чу-Сан-Го. 2016 г.*

Запечатленный момент снят с нижнего ракурса, чтобы подчеркнуть положение танцовщиков в воздухе и визуально усилить ощущение вертикального пространства. В центре кадра два танцовщика одновременно подпрыгивают, а использование жесткого освещения акцентирует внимание на них как на главных героях снимка. Кроме того, по обе стороны от них расположены по три танцовщика, выстроенные по убывающей высоте от левого и правого краев к центру. Несмотря на то, что они выглядят как фон, их расположение эффективно направляет взгляд зрителя к центральным фигурам, еще больше подчеркивая их значимость.

Композиция выдержана в холодной цветовой гамме: глубокий синий фон и пол контрастируют со светлыми костюмами танцоров, благодаря чему движения их тел становятся более четкими и выразительными.

На рис. 2 показано, как использование низкой скорости затвора ($\leq 1/30$ с) и техники многократной экспозиции создает эффект размытия движущихся частей тела и их траекторий, формируя динамический шлейф. В то же время главный объект остается в фокусе, а контраст между четко зафиксированной фигурой и размытыми элементами подчеркивает движение. Также можно применять свет и фон для наложения или размывания различных слоев изображения, регулируя контрастность и создавая эффект «двойника» танцовщицы или ее следа, что усиливает ощущение движения.

Рис. 2. Б. Нг. Дарение («Giving») от Frontier Danceland.
Хореограф А. Скульдборг. 2015 г.

Изображение (рис. 2) снято с нейтрального ракурса и с использованием горизонтальной перспективы, чтобы передать максимально естественное и реалистичное визуальное восприятие. Главный объект съемки отчетливо выделен, создавая резкий

контраст с размытым окружением. Танцовщица находится ближе к левой стороне от центра кадра, а использование мягкого освещения направляет взгляд зрителя от фигуры к рукам. Перекрытие рук и красного размытого светового следа расположено точно в центре кадра и подчеркивает, что фокус внимания распространяется не только на танцовщицу, но и на световые следы и их движение.

Красный световой след словно символизирует жизнь, ускользающую из рук танцовщицы. Размытые цвета вокруг создают эффект исчезающей толпы, намекая на быстрое рассеивание людей, в то время как танцовщица, наблюдая за этим процессом, словно пытается удержать ускользающее время. Общая цветовая гамма выдержана в теплых тонах, а черный фон усиливает контраст, делая изображение еще более выразительным и эффективно передающим динамику и энергию.

Кроме того, в попытке запечатлеть мгновение танца, фотограф должен учитывать композицию, включающую нижний ракурс (съемку снизу), верхний ракурс (съемку сверху), крупные планы и прием *лю-бай* – «незаполненное пространство». Нижний ракурс (съемка снизу) позволяет передать ощущение пространства и высоту прыжка танцовщицы, верхний ракурс (съемка сверху) подчеркивает геометрическую симметрию построения танцевальной группы, создавая выразительный общий узор. Крупные планы фокусируются на руках, носках или мимике танцовщицы. *Лю-бай* делает основной объект танца более заметным, одновременно придавая кадру лаконичность.

Цветная фотография близка по своим задачам живописным изобразительным техникам. В фотографическом искусстве цветовая палитра, как и в живописи, может быть разделена на холодные, теплые, контрастные и черно-белые тона. Цвет выражается через костюмы танцоров, фон и окружающую среду. Например, танцовщики могут носить красные или золотые костюмы, чтобы выделяться в условиях низкой насыщенности фона. В черно-белой фотографии контраст между светом и тенью усиливается за счет регулировки диафрагмы и уровня освещения, что добавляет изображению глубину и многослойность.

«Когда я фотографирую танцовщиков, я как будто танцую вместе с ними через объектив», – говорит Берни Нг [1]. Он также отмечает, что карьера танцовщиков недолговечна и фотографии, на которых они исполняют танцевальные движения на сцене, могут оказаться единственными записями таких драгоценных

моментов. Поэтому фотографии должны приносить радость и воскрешать в памяти прекрасные воспоминания.

В художественной фотографии три ключевых элемента – композиция, свет и цвет – играют решающую роль в балансировке визуального пространства, интеграции элементов и подчеркивании темы. Фотограф обязательно принимает во внимание различные факторы, такие как тип танца, хореографию и тип кадров, которые необходимо получить. Таким образом, фотография – это не просто средство фиксации танца, а полноценный инструмент создания художественного образа, где основными средствами выражения являются скорость затвора, композиция, освещение и цвет.

1. Танцевальная фотография: выражение красоты танцевальных движений и эмоций – это не просто их фотографирование. – URL: <https://snapshot.canon-asia.com/id/article/indo/dance-photography-expressing-the-beauty-of-motion-and-emotion> (дата обращения: 06.03.2025).

2. 玛丽 沃纳 玛丽亚. 摄影与摄影批评家 – 1839年至1900年间的文化 / 玛丽 沃纳 玛丽亚 ; 郝红尉译. – 济南 : 山东画报出版社, 2005. – 438 p. = *Мэри Вернер Мария. Фотография и фотокритики – история культуры с 1839 по 1900 год / Мэри Вернер Мария ; пер. Хао Хунвэй. – Цзинань : Шаньдун Пикториал Пресс, 2005. – 438 с.*