

Александр Петроченков

ДЗЕН И ФОТОГРАФИЯ

Как создавать выразительные снимки,
пользуясь фотокамерой,
разумом и сердцем,
и испытать счастье творчества

ДОБРАЯ КНИГА
Москва 2007

ХЛОПОК ОДНОЙ ЛАДОНИ

Вместо предисловия

Дзен — это удивительная восточная философия, в которой мгновенное проникновение в сущность вещей противопоставляется логическим построениям рационального ума. Творчество, согласно дзен, само по себе является искусством. Вот почему фотография как техника, позволяющая поймать, зафиксировать уникальное мгновение на фотоснимке,— едва ли не самое «дзенское» из всех искусств. И тут в принципе не важно, какой фотографией с технической точки зрения вы занимаетесь. Можно снимать на допотопные черно-белые фото-пластинки или на цветную фотопленку, а можно применять новейшую электронную цифровую фотографию, которую иногда называют «дигитографией», чтобы подчеркнуть различие «цифры» с традиционным фиксированием изображения на твердом носителе. Техника ничто, твердит дзен. Главное — правда жизни, духовная свобода и естество природы. Истина находится повсюду.

Сегодня фотография — один из самых массовых видов искусства, весьма удобный для творчества художника XXI века. Интересно, что искусство фотографии гораздо древнее, чем мы думаем. Камера-обскура была известна уже во времена античности, а одним из первых фотографов исследователи осторожно называют Леонардо да Винчи. Он много экспериментировал с камерой-обскурой как живописец, и поэтому некоторые исследователи делают смелое предположение, что знаменитая Туринская плащаница является ни чем иным, как еще одним автопортретом (фотопортретом) Леонардо, а также первым в истории фотографическим негативом! И хотя фотографию как воспроизводимый технологический процесс изобрели и разработали только в середине XIX века, а массовое распространение фотография получила еще через полвека в связи с созданием фотопленки американской компанией Eastman Kodak, можно уверенно утверждать, что будущее фотографии еще впереди.

Сегодня, после наступления цифровой эры, снимать на фотопленку уже не обязательно,

проявлять и печатать снимки не требуется, так как их можно просто воспроизводить на экране. Процесс фотографии становится теперь почти исключительно электронным и не требует каких-либо расходных материалов и затрат времени и средств. Поэтому в наступившем тысячелетии фотография (точнее — дигитография, цифровая фотография) имеет все шансы стать самым доступным, простым и массовым видом искусства. Теперь цифровые фотокамеры миллионы людей носят с собой повсюду, получив возможность снимать все всегда и везде. Фотокамеры в мобильных телефонах могут быть использованы незамедлительно. Цифровые фотоснимки, словно живой дневник визуального опыта, можно ежедневно выкладывать на фотоблоге в Интернете, тем самым делая свой жизненный и художественный опыт доступным для самой широкой аудитории.

Теперь, чтобы почувствовать себя художником, необходимо осознать, что у вас в руках всегда есть инструмент для творчества и самовыражения. Но чтобы получить осязаемый художественный результат, недостаточно просто научиться наводить объектив фотокамеры на объект съемки и нажимать кнопку затвора. Источник творчества находится вовсе не в этой миниатюрной фотокамере, а в вашем сердце.

Хотя фотография сегодня стала самым доступным и недорогим видом искусства, чтобы стать художником, недостаточно в совершенстве овладеть своей фотокамерой. Вы можете изучить множество книг по технике фотографии, где описываются всевозможные секреты этого ремесла. Но настоящий художник вовсе не тот, кто много знает и в совершенстве освоил технику фотосъемки, а тот, кто сознательно стремится стать творцом. Именно этому превращению посвящена книга, которую вы держите в руках.

Овладения техникой фотографии недостаточно, чтобы стать художником. Но научиться творчеству можно. Философия дзен может по-

мочь нам в этом. Именно дзен-буддизм для многих выражается в своеобразном и непривычном человеку западной культуры восточном искусстве: в виде японских садов камней, изысканной и лаконичной икебаны или комнатных ручьях и водопадах, тихо журчащих в бамбуковых трубках.

Все мы живем в тесном современном мире, расстояния в котором становятся все более короткими. Каждый из нас что-то слышал о философии дзен. Но это знание зачастую довольно фрагментарно и приблизительно. Обычно мы связываем дзен с мысленным погружением, сосредоточением, медитацией, поиском красоты и поэзии в самых простых и прозаических местах. В минувшем веке удивительные истины этой восточной мудрости буквально потрясли западный мир. Современная западная культура жадно впитала в себя парадоксальные постулаты дзен, назвав их духовным ключом к стимулированию творческого подхода к жизни. Принципы искусства и эстетика дзен давно стали источником вдохновения для различных направлений

современного искусства и поп-арта. Дзен позволил увидеть новые пути обретения свободы творчества в разнообразных проявлениях жизни. Мудрая философия дзен убирает преграды между искусством и духовностью, позволяя по-новому увидеть и творчески осмыслить красоту жизни, сделав саму жизнь естественной.

Дзен учит, что **природа** — это основа всех основ; природа бесконечна, и мы часть природы. **Спокойствие и мир** — вот на чем художнику следует сосредоточить свое внимание. Основанный на **простоте** и **лаконизме** выразительных средств творческий процесс преодолевает бессмысленную суету, предоставляя художнику безграничную свободу, словно безоблачное небо. **Естественность, непринужденность, безыскусность** помогают видеть красоту свежим взглядом, без предрассудков и предубеждений, словно впервые в жизни. **Мистическая загадочность и непостижимость мира** способствуют обретению доверия ко всему новому и неведомому. Благодаря

творческой обратной связи художник систематически получает от аудитории необходимую моральную поддержку, взаимопонимание и духовную подпитку без разрушающей критики и анализа. Дзенские коаны (истории) основываются на парадоксальных утверждениях и вопросах, не имеющих логического ответа, но позволяют найти решение в сфере духовной свободы и художественного переосмысления реальности.

Один из самых известных дзенских коанов таков: **«Все знают, как звучит хлопок двух ладоней. А как звучит хлопок одной ладони?»** Дзенские монахи могут неделями сосредоточенно медитировать в поисках ответа на вопрос этого коана, не имеющего логического решения с точки зрения обыденного сознания и западного образа мышления.

Другой известный дзенский коан гласит: **«Встретишь учителя — убей учителя»**. Смысл этого жестокого коана, разумеется, не в призыве к кровопролитию, а в том, чтобы не создать себе кумира или авторитета, обучаясь

искусству жизни. У каждого человека свой путь, своя карма. И только тот, кто найдет свой путь, может достичь сатори — духовного просветления — и обрести свободу.

Еще одна дзенская мудрость утверждает: **«Прежде чем прицелиться, лучник зорко всматривается внутрь самого себя»**. Этот парадоксальный постулат про лучника имеет непосредственное отношение также и к искусству фотографии. Чтобы научиться этому искусству, художник должен уметь правильно жить, а не только осваивать технику фотографии. Ибо подлинная цель художественного самовыражения — показать путь к истине, найти источник истины в собственном сердце.

Дзен-буддизм буквально пропитан искусством. В восточной культуре дзен присутствует во всем: в поиске духовного пути, каллиграфии, поэзии хайку, живописи и графике, чайной церемонии, умении составлять букеты...

Искусство фотографии, основанное на принципах дзен, ценит непринужденную простоту,

естественность и свободу. Нежный цветок, пробившийся сквозь камни. Голубая бездонность неба за петлями колючей проволоки на заборе. Красные кирпичи под отвалившейся штукатуркой. Солнечные блики на речной глади. Тонкая игра света и тени внутри смятого полиэтиленового мешка. Паутина мелких трещин на разбитом оконном стекле. Нужно лишь открыть свое сердце, чтобы повсюду увидеть красоту жизни.

В наступившем XXI веке каждый из нас может и должен стать художником. Рабы, затаскивающие каменную глыбу на очередную пирамиду, крестьяне, работающие с мотыгой на полях, или работяги, закручивающие гайки на конвейере, не особенно нуждались в творческом самовыражении. Механизация и автоматизация стремительно сокращают число рабочих мест, где востребован подобный нетворческий труд. Творчество — вот ключевое слово нашего века. Без творчества нельзя написать хорошую программу для компьютера, придумать новое конструкторское решение, завладеть вниманием клиента, составить

23

успешный бизнес-план, изобрести что-то принципиально новое. Всякий, кто собирается преуспеть в новом веке, должен стать художником в своем деле и научиться творчески решать повседневные задачи.

Именно этому учит нас дзен. **Позвольте себе быть самим собой, какими бывают все дети, и никому не позволяйте себя критиковать.**

Вот простейшая формула творчества дзен. Дети постоянно играют, и такое несерьезное отношение к миру вполне в духе дзен. Но взрослые уже настолько запуганы негативным опытом — собственными прежними ошибками и неудачами,— что с трудом преодолевают барьеры ограничивающих убеждений и психологических установок. Гармония между техникой фотографии (которую обеспечивают разум и практика) и духовной свободой, идущей от души и сердца, позволяет нам многому научиться и многое понять не только в искусстве фотографии, но прежде всего в искусстве жизни.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "А. К. Строев". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.