

Эстетика калейдоскопа в визуальных медиа

М.А. Ромакина

Во второй части статьи (начало см. в № 2 (28), 2016) рассматриваются особенности структуры калейдоскопического изображения, его культурологическое восприятие. Также продолжено исследование основных сюжетов, к которым обращаются фотографы, в частности, архитектурных сюжетов, и анализируются калейдоскопические эксперименты в области видео и мультимедиа.

калейдоскоп,
фотография,
мультимедиа,
архитектура,
симметрия, хаос

*Прелестный беспорядок,
Пуантелистский вздор:
Возня толченных радуг,
Хрустальных игр задор.*

Г. Шенгели, 1942

Говоря о структуре калейдоскопического изображения, прежде всего стоит отметить, что основной его характеристикой как в самом калейдоскопе, так и в разнообразных фото и видеофиксациях, является упорядоченный хаос. Порядок этого изображения заключается в том, что один и тот же фрагмент всегда повторяется несколько раз и всегда одинаково симметричным образом, согласно строению призмы и законам радиальной симметрии. Хаос же — во всем остальном: разноцветные элементы в пределах фрагмента сопрягаются друг с другом произвольно, ведомые волей случая, образуя непредсказуемый и нерезжиссируемый узор. Строение прибора таково, что смотрение происходит на просвет, поэтому можно говорить о некоторой близости природы калейдоскопического изображения мозаичному витражу, который тоже рассматривается на просвет. Различие же их в том, что калейдоскопическая картинка подвижна и включает в себе зеркально повторенные паттерны, что даже орнаментальному, тем более сюжетному витражу почти не свойственно. Исследователь

¹ Gray N. The kaleidoscope: Shake, rattle and roll // Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. 1992, Volume 6, Issue 2. P. 95–106.

Н. Грэй отмечает еще одну амбивалентность калейдоскопического изображения: графическую строгость в сочетании с графической избыточностью¹.

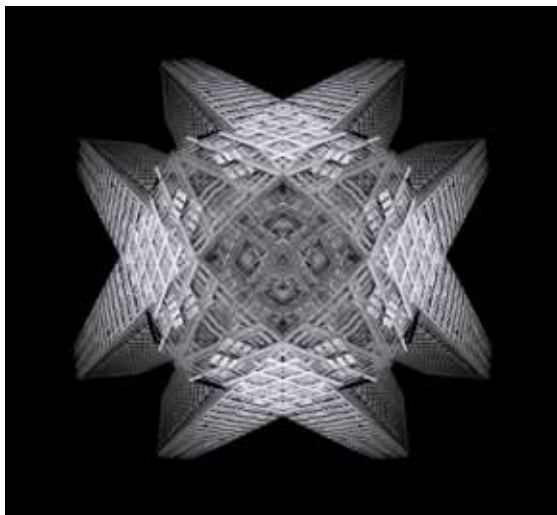
В культурной традиции с калейдоскопом связывают не только такие невинные и беспечные категории, как беспорядок, вздор, пустяк, забава, усада (*«забава милой старины, игрушка бабушек жеманных»* — В. Брюсов «Калейдоскоп», 1913 год; *«Прелестный беспорядок, пуантеллистский вздор...»* — Г. Шенгели «Калейдоскоп», 1942 год; *«...оптический прибор, нехитрый, так — система трех зеркал в цилиндре, плюс цветные пустяки...»* — М. Щербаков «Калейдоскоп детский», 1993 год), но и категории лжи, миража, тайны, обмана, то есть чего-то скрытого, потаенного и заключающего в себе непредвиденность (*«...являл когда-то сны видений призрачных и странных...»* — В. Брюсов «Калейдоскоп»; *«Тряхнешь, и врассыпную раскатятся огни и снова ложь цветную — другую — вьют они»* — Г. Шенгели «Калейдоскоп»; *«Он для меня был тайной мирового. Какая бесконечность вариантов! ...Веселая и грустная игрушка!»* — Л. Ошера «Калейдоскоп», 1963 год; *«...вещь нарочно для тебя, беглянки скрытной, склонной к миражам...»* — М. Щербаков «Калейдоскоп детский»).

В первой части статьи были рассмотрены калейдоскопические эксперименты фотографов с двумя группами сюжетов — человеческое тело и природные объекты. Продолжая сюжетный анализ, обратимся к третьей из групп — архитектурным объектам. Опыты в этой области, пожалуй, наиболее ярко демонстрируют формообразующий потенциал калейдоскопа как визуального инструмента, поскольку архитектурное проектирование как таковое основано на генезисе новых форм.

Архитектура

Архитектура как сюжет для калейдоскоп-экспериментов была освоена позже двух предыдущих, в конце XX — начале XXI века, при этом сегодня стала наиболее популярна. По всей видимости, это связано с развитием цифровой среды и программного обеспечения, которые позволили свободно обращаться с вынесенными из контекста городского пространства архитектурными объектами. Каждый из авторов, выбирающих тему архитектуры, имеет свой фокус внимания, однако все они так или иначе исследуют формообразующий потенциал калейдоскопической техники². Итальянец М. Монетти в проекте *“Istigkeit”* (начало работы — 2011 год) вырачивает своего рода архитектурные кристаллы, парящие в вакууме (черный фон) и

² Анализ калейдоскопирования архитектуры см. в статье Romakina M. Architectural Hybrids in Kaleidoscopic Photography // Serbian Architectural Journal № 7, 2015. P. 241–254.

Маттия Монетти.
Istigkeit #47, 2012.
© Mattia Mognetti ||
www.mattiamognetti.com

³ Mognetti M.
Istigkeit // URL: <http://mattiamognetti.com/istigkeit> (дата обращения: 04.07.2015).

⁴ L. Photog Transforms
Oddball Buildings Into
Dizzying Kaleidoscopic
Images. // Wired,
9.05.2013 // URL: <http://www.wired.com/2013/09/these-dizzying-kaleidoscope-images-are-actually-buildings> (дата обращения: 18.05.2015).

⁵ К. Стивенс.
Интервью,
07.07.2015 //
Личный архив
М. Ромакиной //
Пер. М. Ромакиной.

⁶ Monne B.
Fragmente //
URL: <http://www.benjamin-antony-monne.com/work/fragmente>
(дата обращения:
04.07.2015).

преодолевающие законы гравитации. Монетти называет свой проект деконструктивным экспериментом («(de) construction experiment»)³, апеллируя одновременно к идеям философа Жака Дерриды, для которого стратегия деконструкции была расшатыванием основ через потрясение, так и следующим этим идеям архитекторам-деконструктивистам. На уровне деконструкции же осмысляет свои калейдоскопические эксперименты еще один автор — фотограф

К. Стивенс из Канады. В проекте “Deconstructed. Reimagined” (2013–2014) он переконструирует существующие постройки: «Мне нравится идея обратиться к самому обычному объекту, чему-то такому, на что даже дважды не помотришь, и преобразовать его в нечто, не способное быть полезным, но притягивающее взгляд»⁴. Фотограф работает с различными германскими архитектурными сооружениями: Академия музыки в Мюнхене, Музыкальная академия в Штутгарте и др., являясь одним из самых аккуратных последователей калейдоскопической техники, строго следуя законам радиальной симметрии и рисунку зеркальных повторений: «Наиболее интригующим моментом для меня является то, что никогда точно не знаешь, что произойдет с объектом. Начинаешь с интересного тебе элемента, но каким образом он трансформируется в процессе работы — это всегда сюрприз. Я экспериментирую с формой, но не с функцией, исследуя геометрию вне определенного контекста»⁵. В качестве одного из вдохновителей, помимо уже упоминавшегося М. Монетти, Стивенс называет Б. Монна из Германии, который с 2004 года создает серию “Fragmente”, опираясь на реальные объекты (музей Пауля Клее в Берне архитектора Ренцо Пиано и здание музея Vitra Design в Вайль-ам-Райне, спроектированное Тадао Андо), манипулируя ими и помещая в «новое фиктивное пространство»⁶.

Б. Суто-Надь (Borbála Sütő-Nagy) из Венгрии в “Kaleidoscope” сфокусирована на изучении текстуры и ритмов brutальных массивов из металла. Проект “Tokyo Architecture” фран-

цуза С. Ланирэ (Stéphane Laniray), интерпретирующий городское пространство, — визуальная урбанистическая поэзия, насыщенная своими ритмами и рифмами. Все эти авторы, как и В. Малышко в «Калейдоскопах», К. Кавахаро (Kazuhiro Kawahara) в “Creatures of the City”, С. Гардинер (Simon Gardiner) в “Upside Town I” и “Upside Town II”, калейдоскопируют цифровыми способами. Получаемые архитектурные гибриды не подчиняются законам гравитации Земли, парят в воздухе или в вакууме, в некоем вымышленном пространстве. Фантастические по своей сути проекты, кажется, не имеют шансов быть воплощенными в реальности, однако, эстетически они представляют собой существенный интерес и возможно, в дальнейшем калейдоскопическое формообразование обретет ту или иную практическую ценность.

Среди всех архитектурных экспериментов особняком стоят проекты А. Чежина из Санкт-Петербурга «Город-крест» и «Пространство Эшера»: они созданы без компьютерной обработки⁷. В первом из них фотограф сфокусирован на изучении возможных воплощений сакральной формы креста, вторая — попытка создания «невозможных миров». Во время съемки автор использует специальные, созданные им самим маски. Каждая маска открывает только определенный сектор кадра во время съемки. Кадры экспонируются многократно, маска при этом сдвигается, позволяя запечатлеть объект трижды или четырежды, зеркально повторенным (за счет поворота камеры).

Движущаяся симметрия

Если фотография оказалась способной делать то, что самому калейдоскопу неподвластно, — «запоминать» изолированные из последовательности картинки или даже самостоятельно создавать их, то в видео и мультимедийной практике зритель созерцает изображения, находящиеся в движении, постоянно трансформирующиеся формы и орнаменты. Технологически подражание калейдоскопу осуществляется различными способами. Голливудский режиссер Б. Беркли делал это на уровне хореографической режиссуры: в черно-белые фильмы “Footlight Parade” (1933) и “Dames” (1934), а также цветной “The Gang’s All Here” (1943) он включил эпизоды, в которых танцовщицы движутся по закону рисунка вращающегося калейдоскопического изображения. Камера снимает их с верхней точки. Групповые ритмичные танцевальные движения Беркли имеют некоторое сходство с военными маршевыми построениями⁸, калейдоскопический же рисунок привносит в них элемент развлекательности, шоу.

⁷ Чежин А. Город-крест, 1996 // URL: <http://chegin.com/62/>; Из серии «Пространство Эшера», 1996-2005 // URL: <http://chegin.com/ru/73/> (дата обращения: 04.07.2015).

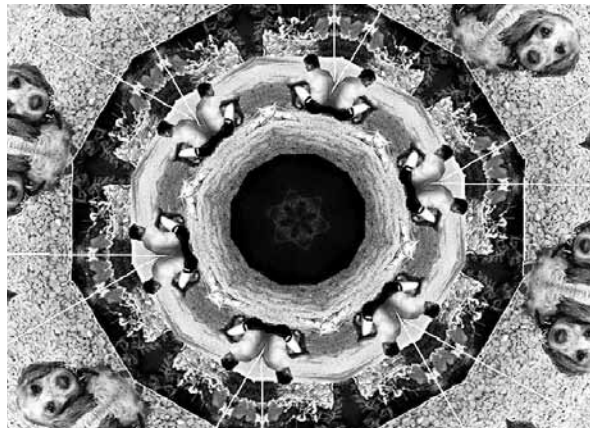
⁸ Исследователи и критики отмечают, что маршеподобная хореография Б. Беркли имеет корни в войсках во время первой мировой войны — он был прикреплен к подразделению, которое занималось организацией парадов и армейских торжеств. — Прим. авт.

В кинематографе экспериментировал и уже упоминавшийся нами Уиджи — в 1958 году режиссер Л. де Рошмон пригласил его для оптического решения одной из сцен в фильме “Windjammer: The Voyage of Christian Radich”: момент прибытия корабля в Нью-Йорк сопровождается калейдоскопическими видами. Основной же объем подвижных экспериментов относится к 2010-м годам, в них задействован цифровой софт. В качестве примера можно привести мультимедийное произведение Е. Холкиной “Recreation”, которое представляет собой бесконечно долго вращающийся калейдоскоп, составленный из любительских фотографий ростовской семьи (всего 86 фото). В непрерывном режиме просмотра “Recreation” доступен в интернете, на личном сайте автора⁹, на выставках же работа транслируется через видеопроектор (таким образом она демонстрировалась, например, на выставке «НЕ[СВОЕ]ВРЕМЕННОЕ» в феврале-марте 2015 года в рамках программы IX Московского международного биеннале «Мода и стиль в фотографии»). Работа создана при помощи генератора калейдоскопических видов¹⁰. Используя компьютерную мышь, зритель вмешивается в происходящее, меняя изображение и скорость его вращения. В демонстрируемом на экране едва уловимо можно рассмотреть зарисовки на какую-то конкретную тему, сюжетная предыстория становится понятной лишь из текстового сопровождения. Автор приглашает зрителя погрузиться в медитативное созерцание фантазии на тему русского представления об отдыхе, отмечая, что традиционно в русской городской культуре отдых ассоциируется с поездками за город, причем поездками особого рода: в них важны не столько выбранное место и комфорт, сколько хорошая компания. Многократно отзеркаленные

⁹ Холкина Е.
Recreation // URL:
<http://www.offonroad.com/projects/recreation/> (дата обращения: 18.04.2015).

¹⁰ <http://kaleidoscope.oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org/> (дата обращения: 18.04.2015).

Елена Холкина.
Recreation, 2014.
© Елена Холкина ||
www.offonroad.com

фотографии лишают нас традиционного нарративного сюжета, восприятия истории, предлагая взамен наблюдать причудливые гибридные образования, выращенные из фрагментов человеческих фигур и пейзажей.

В видео и мультимедийной практике сохраняется привязанность авторов к трем основным тематическим группам,

характерным и для фотографических калейдоскопов, — человеческое тело, природа, архитектура, с доминирующим преобладанием первой и третьей.

Выразительны видеоработа Дэйва Рейзора “Fingered”, где кисти двух рук живут как постоянно видоизменяемые самодостаточные телесные структуры¹¹, кинетическая скульптура “Arabesque” П.У. Холдена с механистично поднимаемыми руками и ногами¹². В современную эпоху сохраняется и компьютерная технология имитации калейдоскопа, пример этого — танцевальная постановка “The Power of X”, открывавшая TEDx Summit в Дохе, столице Катара (постановка К. Юниона)¹³. Здесь использованы хореографические приемы наподобие тех, что применял Б. Беркли, только с лежащими телами танцоров, для чего дополнительно применены зеркала. Танцоры одеты в красное, белое и черное (цвета бренда TEDx), что эффектно ограничивает цветовую палитру всего сюжета. Встречаются и другие цитаты «био-математики» Б. Беркли: постановка “Freddy Kaleidoscope” для итальянской национальной сборной ритмических гимнастов, выполненная дизайн-бюро “Abstract Groove”¹⁴, анимация “Spin” М. Хаттлера. Последний, иронизируя, задействует в качестве «танцоров» фигурки военных, отсылая тем самым к истокам хореографии Беркли, его военному прошлому. В своих интонациях Хаттлер сатиричен: «Когда конфликт становится спектаклем, граница между разрушением и развлечением стирается»¹⁵.

В конце 2000-х калейдоскопирование архитектуры становится массовой практикой не только в фотографии, но в видео, мультимедийных экспериментах. В качестве примера можно рассмотреть инсталляцию “10000 Flowers: a Kaleidoscopic Vision of Beijing”, демонстрировавшуюся в декабре 2009 года в рамках Shenzhen Hong-Kong Bi-city Biennale for Architecture and Urbanism¹⁶, которая представляла собой видеостену размером 20 м×2,25 м, состоящую из 5 экранов, где транслировались фильмы-калейдоскопы. Съемки велись на пяти кольцевых автотрассах Пекина. Авторы (архитектурное бюро Dynamic City Foundation и саунд-артист J.E. Rippie) попытались дать зрителю новое ощущение пространства, недоступное сегодня городскому жителю, и показать, что у такого типа урбанистического пейзажа, порождающего, как правило, чувство замкнутости и панику, есть совершенно иные возможности восприятия. Многие произведения размещены исключительно в виртуальном пространстве, они не выставляются в галереях, однако постоянно доступны к просмотру в интернете. Не выходя из

¹¹ Jules S. St. Dave
Razor has Created an
Incredible Video of
Moving Fingers //
Trend Hunter,
30.08.2013 // URL:
<http://www.trendhunter.com/trends/dave-razor>
(дата обращения:
18.10.2015).

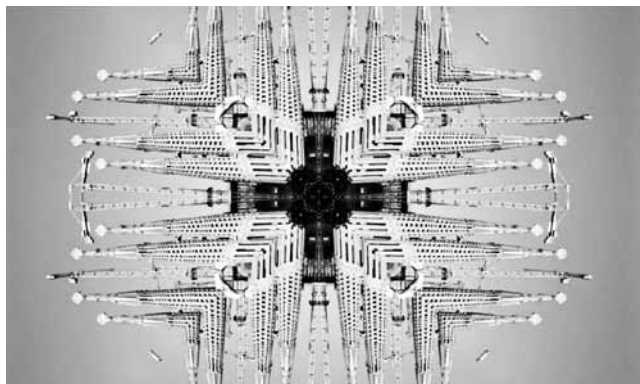
¹² Holden P.-W.
Arabesque // URL:
<http://www.peter-william-holden.com/>
(дата обращения:
18.10.2015).

¹³ TEDx Summit Intro //
TED Blog Video,
15.04.2012 // URL:
<http://www.youtube.com/watch?v=u0-zCwSfkOo> (дата обращения:
19.09.2015).

¹⁴ Abstract Groove.
Freddy Kaleidoscope,
2013 // URL: http://abstractgroove.com/freddy_kaleidoscope/
(дата обращения:
19.09.2015).

¹⁵ Hatter M. Spin // URL:
<http://maxhatter.com/spin/> (дата обращения:
19.09.2015).

¹⁶ Mars N. DCF
Installation Proposal
Shenzhen Hong
Kong Biennale for
Architecture and
Urbanism 2009 //
URL: http://burb.tv/view/10000_FLOWERS
(дата обращения:
29.04.2015).

дома, сегодня можно совершить калейдоскопическую прогулку по Барселоне¹⁷, Берлину¹⁸, Токио¹⁹, Ангкору в Камбодже²⁰. Эти видео, использующие технологию TimeLapse, предлагают новый способ «проживания» городов, взаимодействия с горожанами — че-

myLapse. Barcelona
Kaleidolapse, 2013.
© myLapse || www.
mylapse.com

¹⁷ Barcelona
Kaleidolapse,
16.09.2013 // URL:
<https://vimeo.com/74680333> (дата обращения: 19.09.2015).

¹⁸ Kaleidoscopic
Berlin, 7.11.2013 // URL: <https://vimeo.com/78815162> (дата обращения: 19.09.2015).

¹⁹ Only to Silence
ft. Meteorony by
LLLL, 23.02.2015 // URL: <https://vimeo.com/120361557> (дата обращения: 19.09.2015).

²⁰ Angkor Mandala
Sequence, 16.02.2014 // URL: <https://vimeo.com/86864417> (дата обращения: 19.09.2015).

рез медитативное созерцание и погружение в измененные пространство и течение времени. Категория времени, вероятно, главное, что отличает фотографические калейдоскопические эксперименты от видео- и мультимедийных.

Заключение

Таким образом, на примерах были рассмотрены различные проявления того, как осуществлялось преодоление игрушечной, увеселительной природы оптического прибора калейдоскоп. Игровое начало в художественных экспериментах сохраняется, однако более важным становится осмысление процесса формообразования. Прибор проявил себя и продолжает проявлять как один из генераторов художественной формы, трансформирующей реальные объекты в фантастические гибриды, будь то гибриды, созданные из фрагментов человеческого тела, природных или архитектурных объектов.

Калейдоскопическому изображению свойственна амбивалентная сущность: оно сочетает в себе симметричный порядок и хаос. С течением времени менялись способы получения такого рода изображений — от механического (зеркальные насадки на камеру, техника коллажа) к цифровому (манипуляции в компьютерных программах, цифровые генераторы). Калейдоскопическому способу поиска новых форм свойственна и бесконечная вариативность, что может быть использовано не только при создании фотографий, инсталляций, мультимедийных проектов, но и при проектировании орнаментальных узоров для тканей, обоев и других практически ориентированных объектов, а также в журнальном и газетном дизайне. Если фотографическое изображение представляет лишь одну или серию статичных фиксаций, то видео и мультимедийные

работы дают ощущение включенности в просмотр вращающегося калейдоскопа, позволяя наблюдать процесс трансформации формы и орнамента. ■

ЛИТЕРАТУРА

1. Описание оптических увеселительных приборов. — СПб.: Изд-во товарищества «Общественная польза», 1861. — 107 с.
2. Ромакина М. Симметричный хаос: о калейдоскопической технике в фотографии // Материалы XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2015». — М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015.
3. Ромакина М. Умножая пространство: о калейдоскопическом принципе организации изображения в мультимедийной практике // Актуальные проблемы медиаисследований-2015. Тезисы конференции. — М.: Ф-т журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015. — С. 118–119.
4. Brewster D. A Treatise on the Kaleidoscope. — Edinburg: Archibald Constable & Co [etc.], 1819. — 166 p. // URL: <http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89085118610;view=1up;seq=1> (дата обращения: 15.10.2015).
5. Gray N. The kaleidoscope: Shake, rattle and roll. // *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*. Volume 6, Issue 2, 1992. — P. 95–106.
6. Kourlas G. The Dance Master with Kaleidoscope Eyes // *The New York Times*, 09.01.2009 // URL: http://www.nytimes.com/2009/01/10/arts/dance/10busb.html?_r=1 (дата обращения: 19.09.2015).
7. Romakina M. Architectural hybrids in kaleidoscopic photography. // *Serbian Architectural Journal*. № 7, 2015. — P. 241–254.

REFERENCES

1. Opisane optičeskih uveselitelnih priborov [Description of Optical Entertaining Devices]. — SPb: Izd-vo tovarishhestva "Obshchestvennaya polza", 1861. — 107 p.
2. Romakina M. Simmetrichny'j kaos: o kalejdoscopicheskoj tekhnike v fotografii [Symmetrical Chaos: on Kaleidoscopic Technique in Photography] // Materialy' XXII Mezhdunarodnoj nauchnoj konferenczii studentov, aspirantov i molody'x ucheny'x "Lomonosov-2015". — M.: MGU im. M.V. Lomonosova.
3. Romakina M. Umnozhayaya prostranstvo: o kalejdoscopicheskom princzipe organizaczii izobrazheniya v multimedijnoj praktike [Multiplying the Space: on Kaleidoscopic Principle of Organizing the Image in Multimedia Practice] // Aktualny'e problemy' mediaissledovaniy-2015. Tезisy konferenczii. — M.: Fakultet jurnalistiki MGU im. M.V. Lomonosova, 2015. — P. 118–119.
4. Brewster D. A Treatise on the Kaleidoscope. — Edinburg: Archibald Constable & Co [etc.], 1819. — 166 p. // URL: <http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89085118610;view=1up;seq=1> (дата обращения: 15.10.2015).
5. Gray N. The kaleidoscope: Shake, rattle and roll // *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*. Volume 6, Issue 2, 1992. — P. 95–106.
6. Kourlas G. The Dance Master with Kaleidoscope Eyes // *The New York Times*, 09.01.2009 // URL: http://www.nytimes.com/2009/01/10/arts/dance/10busb.html?_r=1 (дата обращения: 19.09.2015).
7. Romakina M. Architectural hybrids in kaleidoscopic photography // *Serbian Architectural Journal*. № 7, 2015. — P. 241–254.

Kaleidoscope Aesthetics in Visual Media

Maria A. Romakina

Lecturer, Competitor of Moscow Lomonosov State University

UDC 77.04, 77.041, 77.047, 77.048, 771.1

ABSTRACT: The author analyzes the special type of imagery, that is kaleidoscopic image, and investigates its evolution in photography, video and multimedia from the first vortograph (photo, taken through the prism of the mirrored glasses in 1917 by Alvin Langdon Coburn) until nowadays. The author combines empirical methods with the theoretical analysis. For the first time in the humanitarian historiography a huge package of kaleidoscopic photos, video and multimedia images was collected and systematized. The collection includes works of several dozens artists, some of them interviewed by the author of the research. As a result the author proposes the classification based on the subject regimentation: the entire aggregation of the assembled materials is divided into three main groups — the human body, the nature objects, the architecture. The images in each group are analyzed with respect to their structural features, composition and semantics, creation technology. Two structural features were singled out as unifying for all three groups: ambivalent character of the kaleidoscopic image as a symmetrically organized chaos, as well as a trend to transform a realistic recognizable subject into an abstract pattern. Kaleidoskoping is considered to be of the form generated mechanisms not only in the visual arts, but also in practice-oriented areas: design and graphic design, textile industry and fashion, ceramics, glass industry, etc.

KEY WORDS: kaleidoscope, photography, abstract, symmetry, chaos, Alvin Langdon Coburn