

УДК 7.655, 7.04, 7.08, 77.04, 7.012

ББК: 85.16

A43

DOI: 10.18688/aa188-5-52

М. А. Ромакина

Авторская фотокнига XXI века как эпизод биографии. Биография как сюжет для фотокниги

Фотокнига — уникальный в своем роде объект. С одной стороны, это книга, правда, не всегда имеющая классическую форму кодекса (бывают фотокнижки-лепoreлло, фотокнижки, мимикрирующие под другие объекты — газету, коробку с открытками, колоду карт, блокнот или школьную тетрадку), но все же пробуждающая в зрителе-читателе привычные инстинкты обращения с книгой, одним своим видом обещающая тактильное взаимодействие с многостраничным бумажным объектом, в результате которого будет получено некоторое количество информации, определенным образом структурированной. С другой стороны, это серийное фотографическое произведение, которое подразумевает формирование смысла внутри последовательности кадров — здесь очень важны сцепки, монтажные соединения отдельных кадров друг с другом, что рождает повествовательность, и это дало исследователям основания сравнивать фотокнижку с кинематографом или романом [17; 18; 31], т.е. драматургически организованными произведениями, говорить о её изначальной фотомонтажной природе. С третьей стороны, это арт-объект, имеющий художественную ценность, критики даже уподобляют его — отчасти метафорически — реди-мейду [21] и скульптуре [31]. Подобно книге художника [3; 11; 22], фотокнижка прежде всего визуальна, в ней много внимания уделяется работе с формой, изобразительным пространством, а также с её материальностью, объектной сущностью [2; 15], в ней происходит выдвигание на первый план фигуры мастера-создателя. Вещность фотокнижки выявляется не только выбором формы, масштаба, но и комбинированием материалов разного характера: бумаг различной текстуры, плотности и различного функционального назначения, бумаг и тканей, ниток и т.д. — во многих фотокнижках силен компонент рукотворного. С семиотической точки зрения фотокнижка имеет сложную и многомерную семантическую структуру [14], представляет собой синкретический знак из изображения и текста, когда последний в книге присутствует [14, Червинский], поликодовый медиатекст, в котором часть информации заключена в его материальной структуре [13].

Все многообразие фотокнижек можно разделить на группы, классифицируя их на основе способа издания, темы, формы и структуры, функции (от идеологической пропаганды до художественного жеста) и т.д. В статье исследуется определенный род фотокнижек — так называемые авторские фотокнижки. Это такой тип книг, создание которых инициирует фотограф (иногда в сотрудничестве с графическим дизайнером и литератором), самостоятельно формируя их содержание, выпуская по технологии самиздат или в не-

больших специализированных издательствах. Содержание её может быть самым разнообразным. В рамках данной статьи нас будут интересовать те из них, которые имеют ту или иную связь с биографией их создателей, — эти работы маркируют одну из ярких современных тенденций в области искусства и медиа: развитие визуальных биографических нарративов.

Индустрия авторских фотокниг в начале XXI века

Фотокнига как особый вид книги и как особый вид фотографического высказывания зародилась еще в XIX в. В то время она была основным способом экспонирования фотографий, «фотография XIX в. была главным образом ориентированной на книгу» [30]. XX век, с одной стороны, значительно расширил способы массовой демонстрации фотографий, а с другой — с его экспериментами в области графического дизайна и книги художника, подарил много открытий и миру фотокниг, в том числе авторской фотокниге, но лишь в начале XXI в. она становится достаточно широко популярной. Во многом это связано с удешевлением полиграфических процессов и общей доступностью программного обеспечения, позволяющего обрабатывать изображения и верстать полиграфическую продукцию любому желающему, готовому освоить соответствующий софт. «Сегодня, не побоюсь смелого трюизма, все фотографы являются издателями», — комментирует положение дел на рынке фотокниг один из директоров *Aperture Foundation* Крис Бут [28].

Помимо технологического фактора, важно и то, что фотокнига в эру тотальной цифровизации информации, в том числе визуальной информации, позволяет испытать опыт общения с материальным фотографическим объектом, который имеет размер, текстуру, даже запахи, чего компьютерные пиксели лишены. Более того, можно наблюдать, как фотографы стремятся максимально расширить пределы материальной сущности фотокниги — вклеивают «сторонние» бумажные материалы (кальки, транспортные билеты, конверты с секретиками, какие встречаются в девичьих альбомах, медицинские листки с кардиограммами и энцефалограммами), делают тканевые вставки, даже добавляют крошки табака¹, изготавливают рукотворные переплеты, возвращая нас в историю развития книги как таковой [8]. Но, несмотря на современный бум фотокниг [28], они парадоксальным образом сегодня занимают маргинальное положение как среди разного рода фотографических произведений, так и среди арт-объектов, особенно в сравнении с такими представителями «высокого» ранга, как живописное полотно, скульптура и т. д. Интересно наблюдать, как этот маргинальный объект институционализируется: буквально на наших глазах границы фотографического рынка и — шире — арт-рынка раздвигаются, высвобождая особую нишу для фотокниг, функционирующую по собственным законам (Илл. 72).

Проводится несколько десятков международных конкурсов и фестивалей фотокниг (*Fotobookfestival Oslo*, *Photobookfestival Kassel*, *Photobook Melbourne Festival*, *ViennaPhotoBookFestival*, *Rome Photozine Festival* и др.); в том числе такая крупная яр-

¹ Речь идет о работе Томаса Совена, посвященной китайским свадьбам, на которых приняты разнообразные ритуалы курения: Thomas Sauvin, *Until Death Do Us Part* (2015). Книга упакована в коробку, которая похожа на пачку для сигарет, на дне её насыпаны крошки табака.

марка, как *Paris Photo*, стала площадкой для проведения конкурса *The Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook Awards*, организуемого в сотрудничестве с одной из крупнейших фотографических институций в мире — *Aperture Foundation*. Эта же организация с 2011 г. выпускает *The Photobook Review* — газету, которая выходит дважды в год приложением к журналу *Aperture*. Появилось большое количество специализированных издательств (*Akaaka, Archive of Modern Conflict, Caravanbook, Dashwood Books, Dewi Lewis, Foil Tokyo, GOST, Here Press, MACK Books, Oodee, Super Labo* и др.) и тематических интернет-блогов о фотокнигах (англоязычные *10x10 Photobooks*², *Bint Photobook on Internet*³, *Photobookstore Magazine*⁴, *Photobook Events: Fairs/Contests/Table Share*⁵, *Photo-Eye Blog*⁶, *The Photobook*⁷, франкоязычный *Des livres et des photos*⁸, немецкоязычный *Kasseler Fotobuchblog*⁹, русскоязычный *This is a photobook*¹⁰ и др.). Были каталогизированы коллекции наиболее важных, по мнению экспертов-составителей, книг многих стран [4; 5; 6; 18; 19; 24; 26; 29; 32; 33; 36; 38; 39; 40], созданы онлайн-библиотеки таких коллекций (*Photobibliothek.ch*¹¹ и др.), выпущены книги-инструкции по созданию фотокниг [20; 27] и по «всеобщей» истории фотокниг [18; 31; 37], а также теоретические тексты, осмысляющие их специфику [9; 17; 20; 31; 34].

Можно прогнозировать, что в ближайшие десятилетия «бум» фотокниг будет нарастать, вовлекая в процесс их создания и «потребления» фотокниг все более широкие группы (на сегодня этот вид книг интересен прежде всего коллегам по цеху и коллекционерам такого рода объектов). Так, в мае 2017 г. и мае 2018 г. проводился Московский фестиваль фотокниг *Photobookfest*¹² на базе Центра фотографии имени братьев Люмьер с привлечением международного жюри. Для России это не первое тематическое событие — с 2012 г. организуются выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге [12], однако московский фестиваль 2017 г. стал самым масштабным среди них.

Развитие индустрии фотокниг ведет к демократизации фотографического рынка: благодаря книжной форме демонстрации проектов авторы получают возможность представить свои работы широкой аудитории, минуя процесс коммуникации с крупными фотографическими институциями и традиционный иерархический процесс обретения статусного имени в поле искусства.

Биографический компонент в сюжете авторской фотокниги

Изначально биографическую сущность имели и имеют семейные, дембельские, школьные, студенческие и другие личные фотоальбомы — свидетельства жизни группы

² URL: <http://www.10x10photobooks.org> (дата обращения: 02.01.2017).

³ URL: <http://bintphotobooks.blogspot.ru/> (дата обращения: 02.01.2017).

⁴ URL: <https://www.photobookstore.co.uk/blog/> (дата обращения: 02.01.2017).

⁵ URL: <https://www.facebook.com/groups/photobookevents> (дата обращения: 02.01.2017).

⁶ URL: <http://blog.photoeye.com/> (дата обращения: 02.01.2017).

⁷ URL: <https://thephotobook.wordpress.com/> (дата обращения: 02.01.2017).

⁸ URL: <http://deslivresetdesphotos.blog.lemonde.fr> (дата обращения: 02.01.2017).

⁹ URL: <http://kasselerfotobuchblog.de/> (дата обращения: 02.01.2017).

¹⁰ URL: <http://bookphotobook.blogspot.ru/> (дата обращения: 02.01.2017).

¹¹ URL: <http://photobibliothek.ch> (дата обращения: 02.01.2017).

¹² URL: <http://photobookfest.com/> (дата обращения: 02.01.2017).

людей, связанной узами родства или общего дела, организованные, как правило, в хронологическом порядке. Их можно считать одной из разновидностей фотокниг.

Форма альбома, книги представляет собой наиболее удобную форму систематизации и хранения семейных и личных архивов. Чаще всего они создаются коллективом авторов в единственном экземпляре, спонтанно, в несколько этапов, не имеют единого визуального стиля и художественной концепции и не функционируют в поле искусства. Их наполняют большей частью фотографии той разновидности, которая получила название вернакулярной. Вместе с тем в начале XXI в. можно наблюдать, как биографический нарратив проникает в авторские фотокнижки, которые претендуют на статус объектов искусства. И хотя в некотором смысле, как пишет Р.Дунн, в большинстве своем они все автобиографичны, поскольку фотограф присутствует там, где снимает, а значит, так или иначе проживает снимаемое, «полноценно автобиографичные работы, в которых запечатлены актуальные события из жизни фотографа, более редки, чем может казаться» [23]. Статус актуального события приобретает прежде всего в авторской интерпретации. Это может быть как воспринимаемое социумом значимое событие (фотокнижка Нобуёси Араки *Sentimental Journey* посвящена медовому месяцу фотографа, в 1971 г. он сам напечатал её небольшим тиражом, а 45 лет спустя издательство *Kawade Shobo* сделало репринтное переиздание; автор называет её «Я»-романом, подчёркивая автобиографический характер, и это тот случай, когда работа преодолевает границы семейного альбома и становится художественным высказыванием), так и что-то значимое для конкретного автора, очень личностное и ценное именно в его жизни (в качестве примера может быть названа работа «Я — вода» Ольги Болтневой (2016), которая связана с увлечением фотографа плаванием и реализацией идеи проплыть морскую милю и преодолеть пролив Босфор). Природа фотокнижки, как и любой книги, такова, что предполагает интимное общение читателя-зрителя с ней один на один. В ситуации, когда содержание её личностное, ощущение погружения в интимное пространство авторского высказывания усиливается.

Автор статьи изучила более тысячи фотокниг, выпущенных в 2010-е гг. — тех, которые в течение этих лет входили в шорт-листы крупных конкурсов (*The Paris Photo Aperture Foundation PhotoBook Awards*, *Kassel Dummy Award* и др.), демонстрировались на фестивалях и выставках (*INFOCUS Juried Exhibition of Self-Published Photobooks*, *Madrid Fiebre Photobook Festival*, *Photobookfestival Kassel*, *Offprint*, *SCAN Photobooks*, *Unseen Festival Amsterdam*, *ViennaPhotoBookFestival* и др.) и были отмечены в кураторских подборках как лучшие книги года (такие подборки публикуют *Lens Culture*, *The Guardian*, *The Telegraph*, *TIME*, тематические блоги *Photo-Eye Blog*, *Phot(o)lia* и др.), т.е. так или иначе «прозвучали» в художественном пространстве. Из них были отобраны работы, которые связаны с биографией их создателей (около 5 % от общего числа изученных книг). Не все отобранные фотокнижки автобиографичны и являются репликой на событие из жизни автора, некоторые посвящены близким людям (отцу, ребенку и т.д.) и представляют собой рефлексию над отношениями с этим близким, своей привязанностью к нему (так, например, главная героиня *Retratos pra Yayá* (2017) — дочь авторов полячки Имины Вальжак и бразильца Савио Фрейре, а фотокнижка *While Leaves Are Falling* Такахиро Канеямы (2016) — о женщинах, которые вырастили автора: матери и её двух сестрах). Эти

работы были проанализированы с точки зрения их содержания, формы, визуального стиля, повествовательной структуры. Приведенные в фотокниги подобраны автором статьи так, чтобы продемонстрировать разнообразие возможных вариантов тем, стилистических решений, конструкций книги и т. д. (Табл. 1).

Анализируя представленные в таблице работы, можно констатировать, что фотографическим материалом для биографической фотокниги могут стать как архивные съемки (см Табл. 1, пп. 1, 2, 3, 7, 10), так и снимки, созданные специально для книги (пп. 8, 9) или комбинация этих двух вариантов (пп. 5, 6). Способ интерпретации архивного материала и мера авторского вмешательства в него различны. Так, «365» Александра Аксакова представляет собой своего рода визуальный отчет об опыте службы российского солдата, снятый на «контрабандную» камеру «Смена 8М» (фотограф воспринимает камеру как своего друга, но в контексте армейской службы это «запрещенный» друг: камеру сначала изъяли, но через два месяца вернули, посчитав любительский аппарат безопасным). Авторское видение в большей степени транслирует стилистика изображений, нежели способ организации архивного материала. Стилистика же продиктована техническим несовершенством камеры «Смена 8М»: не идеально резкие кадры, неточная экспозиция, блеклые унылые цвета — эстетика «бедной» камеры [35]. В данном случае она помогает передать ощущение скуки, которое было доминирующим для Аксакова в течение 365 дней службы.

В другой фотокниге, *Early Works* латвийского фотографа и художника Иварса Гравлейса, архивный материал не просто экспонирован на страницах книги, но в значительной степени переосмыслен через призму стилистических течений в искусстве (Илл. 73). Книга поделена на главы с названиями, отсылающими к тем или иным направлениям, — *Conceptual, Pop Art, Actions*, всего их восемь. Хотя при внимательном рассмотрении обнаруживаешь, что стилистики направлений перемешиваются в пределах глав книги, делая её тем самым гибридным стилистическим образованием. В определенной степени это также книга о фотографии как медиуме — автор демонстрирует процесс овладения фотографическим мастерством как на уровне техники (кадр-автопортрет с двумя лампами, сюжет с экспериментом от света вспышек и другие, коллажи и фотомонтажи), так и на уровне стилистического «диалога» с мировыми мастерами фотографии (критик Колин Пантал обнаруживает здесь оммажи таким мастерам, как Кохей Йосиоки, Джим Голдберг, Энди Уорхол, Дон МакКалин, Стивен Гилл, Мелани Пуллен, Синди Шерман и др.). «Это история фотографии в книге с мягкой обложкой», — признается Гравлейс [30]. Хотя первичный импульс к созданию *Early Works* именно биографический: для Гравлейса, как и для Аксакова, камера также была инструментом, помогавшим пребывать в некомфортной, но вынужденной и неотменяемой ситуации — советской общеобразовательной школе. «Меня часто тошнило перед выходом в школу из-за унижения, с которым я столкнулся со стороны своих учителей. Единственным способом выжить в школе было делать что-то творческое — фотографировать и снимать фильмы», — комментирует автор [30]. Книга имеет дневниковую форму и вместе с тем преодолевает дневниковость. Шутливые сюжеты вроде групповой фотографии на фоне снежной скульптуры фаллической формы, переодеваний в раздевалке, потасовок одноклассников за партой или экспериментальных опытов со светом ламп становятся

Табл.1. Сравнительный анализ авторских фотокниг с биографическим компонентом содержания

Название, автор, год издания	Описание	Книжная конструкция, издательство	Модус наррации	Время	Повествование	Изобразительная стилистика, дополнительные материалы
1. Александр Аксаков «365» / Alexander Aksakov «365», 2013 ¹³	Бытование дней службы в российской армии	Кодекс, открытый переплет. 12×20 см. 100 стр. Akina books, 150 экз.	«Я» автора	Прошлое	Дневниковая форма	Эстетика любительской съемки: неряшливое кадрирование, нерезкость и т. д. Эстетика брака — царяпины, пересветы и т. д. «Меланхоличность» цвета (снято на камеру низкого качества «Смена 8М»)
2. Джим Голдберг «Последний сын» / Jim Goldberg «The last son», 2016 ¹⁴	Рассказ о своем взрослении как фотографа и художника и — параллельно — о взаимоотношениях с отцом, семьей, эпохой	Кодекс. 18,4×26 см. 134 стр. Super Labo. Основной тираж не анонсирован. Специальный тираж — 25 экз.	«Я» автора	Ретроспективный взгляд в прошлое	Концептуализированная дневниковая форма	Коллажная структура архивных материалов с комментариями: комбинация из ч/б и цветных фотографий, кадров из домашних киносъемок, фрагментов рукописного и напечатанного на машинке текста. Опечатки в тексте и отметки на снимках акцентируют рукотворность
3. Иварс Правлеис «Ранние работы» / Ivars Gravlejs «Early works», 2015 ¹⁵	Экцентричная история взросления подростка, явленная через протест постсоветской школьной системе 1990-х гг.	Кодекс. 20,6×27,3 см. 144 стр. MACK Books. Тираж не анонсирован	«Я» автора	Прошлое	Дневниковая форма и одновременно преодоление её, выход за пределы дневниковой формы	Андеграунд. Нонконформизм. Ч/б фотографии, цветные графические элементы

¹³ URL: <http://akinaabooks.com/product/365-alexander-aksakov/>, <http://www.alexanderaksakov.com/stories/365dreams.html> (дата обращения: 02.01.2017).

¹⁴ URL:http://www.superlabo.com/catalogue/sp1071jig/index_en.html (дата обращения: 02.01.2017).

¹⁵ URL: <http://www.mackbooks.co.uk/books/1087-Early-Works-.html> (дата обращения: 02.01.2017).

4. Иварс Гравлейс «Дневник» / Ivars Gravlejs «The Diary», 2015 ¹⁶	Имитация традиционного дневника, где вместо записей — каракули, росчерки шариковой ручки (асемическое письмо), разбавленные клееными фотоснимками	Тетрадка-пропись, Самиздат, 1 экз.	Предположительно «я» автора	Неизвестно, скорее прошлое. Открытость трактовкам	Имитация дневниковой формы	Hand-made, сделанный «на коленце». В бумажную конструкцию, помимо клеенных фотографий, добавлены артефакты из жизни автора — таблетки в полиэтилене, обертка жвачки Turbo, CD-диск
5. Крис Дорли-Браун «Долгая дорога назад» / Chris Dorley-Brown «The Longest Way Round», 2015 ¹⁷	Реконструкция семейной истории времен Второй мировой войны и послевоенного времени, дополненная фотоснимками настоящего времени	Кодекс. 22×27 см. 168 стр. Overlapse, 1000 экз.	Семейная летопись	Прошлое + настоящее	Концептуализированный семейный альбом	Стилистическая комбинация архивных ч/б и цветных любительских снимков и современных цветных кадров с вкраплениями рукописных писем
6. Михаль Ивановски «От людей» / Mickal Iwanowski «Clear of People» ¹⁸	Фотограф пешком прошел 2200 км от Калуги до Польши, повторив путь своих деда и дяди, которые бежали этой дорогой из ссылки в 1945 г.	Кодекс. 19,5×25,5 см. 120 стр. Brave Books, 700 экз.	Хроника путешествия-реконструкции, дополненная архивными документами	Перформативное настоящее + прошлое	Концептуализированный дневник путешественника	Стилистическая комбинация из цветных фотографий автора и архивных ч/б материалов, документов

¹⁶ URL: <http://www.ivarsgravlejs.com/> (дата обращения: 02.01.2017).

¹⁷ URL: <https://www.overlapse.com/catalog/the-longest-way-round/> (дата обращения: 02.01.2017).

¹⁸ URL: <http://bravebooks.berlin/> (дата обращения: 02.01.2017).

Название, автор, год издания	Описание	Книжная конструкция, издательство	Модус наррации	Время	Повествование	Изобразительная стилистика, дополнительные материалы
7. Мартин Млеко «Вещи жизни» / Martin Mlecko "Les choses de la vie", 2013 ¹⁹	«Диалог» фотографа с вещами в его доме и студии, начатый в 1993 г.	Кодекс. 21×28,7 см. 224 стр. Kerbet. Тираж не анонсирован	«Голоса» вещей	Не определено	Имитация каталожной формы, но при этом снимки очень поэтичны и эмоциональны	Профессиональная ч/б предметная съемка, натюрморты погружают в интимное пространство автора. Аналоговая фотография, имеющая особый шарм в цифровую эпоху
8. АнуК Крейтхоф «С днем рождения тебя!» / Anouk Kruitthof "Happy Birthsday to you!", 2011 ²⁰	Фиксация дней рождений 10 пациентов психиатрической больницы, которые фотограф отпечата вместе с ними согласно их пожеланиям	Внешним видом напоминает брошюру или журнал большого формата на скрепке. 29,7×42 см, вставки — 21×29,7 см. Самиздат, 500 экз.	Внешний рассказчик	Фиксация перформативного настоящего	Промежуточная форма между альбомом и дизайнерским зинтом (непериодическим малотиражным изданием).	Коллажная техника. Балансирование на грани между профессиональной и любительской эстетикой. Акцентирована рукотворность. Брошюра перевязана ленточкой, подобно подарку
9. Мариэла Санкари «Мойше» / Mariela Sancarí "Moises", 2015 ²¹	Реконструкция образа отца, как будто бы дожившего до 70 лет	Неклассический кодекс, распахивающийся в две стороны. 26×17,5 см. 64 стр. La Fabrica, 1000 экз.	«Я» автора	Реконструкция возможно-настоящего	Дневник перформативной реконструкции возможного настоящего	Студийная профессиональная фотосъемка
10. Масахиса Фукасе «Прекрасные дни» / Masahisa Fukase "Wonderful Days", 2015 ²²	Повествование о благополучном периоде жизни семейной пары (фотографа и его жены), а также двух кошек Кабо и Хебо	Форма — кодекс. 64 стр. Roshin books, 800 экз.	Размыт между нейтральным рассказчиком, супругами и кошками	Воспоминание о прошлом	Дневниковая форма.	Ч/б. Съемка на грани между профессиональной и семейно-любительской

¹⁹ URL: <https://www.kerberverlag.com/en/martin-mlecko.html> (дата обращения: 02.01.2017).

²⁰ URL: <http://www.anoukkruitthof.nl/lang-zal-ze-leven-happy-birthday-to-you-book/> (дата обращения: 02.01.2017).

²¹ URL: <http://tienda.lafabrica.com/es/-fotografia-y-arte/3564-comprar-libro-moises-mariela-sancarí.html> (дата обращения: 02.01.2017).

²² URL: <http://roshinbooks.com/wd.html> (дата обращения: 02.01.2017).

частью довольно резкого в отношении советской и постсоветской школьной системы высказывания и демонстрируют взросление подростка через протест этой системе. Автор использует искусство как анархический инструмент.

В тех случаях, когда создание книги проживается автором как эпизод жизни (Табл. 1, пп. 5, 6, 8, 9 в таблице), она, как правило, имеет перформативную природу [16]. В процессе работы над *Moises* Мариэла Санкари развесила объявления с призывом откликнуться мужчин, которые так или иначе попадали под описание характеристик её отца, сфотографировала откликнувшихся с профессиональным светом, а затем организовала материалы в виде фотокниги. Работа представляет собой попытку представить возможные образы отца автора в 70-летнем возрасте, если бы он был жив к этому моменту (по еврейской традиции Мариэла и её сестра-близнец не могли присутствовать на похоронах отца, который покончил жизнь самоубийством, а значит, до сих пор сомневаются в достоверности его смерти — женщины описывали, что долгое время им чудилось его присутствие в тех или иных местах). Книга раскрывается от центра в обе стороны, в результате чего на разворотах выстраиваются триптихи, на которых кинематографически запечатлены фазы движения условных отцов автора. *Moises* Мариэлы Санкари, так же как и *The Longest Way Round* Криса Дорли-Браун (Илл. 74), и *Clear of People* Михалы Ивановски, являют собой опыты реконструкции возможных событий или событий из прошлого. Идея конструирования реальности и проживания сконструированной реальности сегодня лежит в основе многих документальных фотопроектов. В определенном смысле реконструкция является одной из форм концептуализации зазора между реальностью жизни и реальностью рассказа о ней [1]. Фотокнига в таком случае не творится, но прежде всего «живется», в той степени, в которой это свойственно некоторым временным формам искусства (перформативные практики, кинодокументалистика). Она позволяет прожить в форме гипотетической реконструкции невозможные по тем или иным причинам или желаемые события жизни («В поисках моего отца» Натальи Резник (2014) — еще один пример попытки воссоздания образа отца). Такого рода фотокниги, как правило, очень пронзительны и в чем-то могут быть сопоставимы с сеансами психотерапии: их авторы свидетельствуют о том, что фотокнига помогла что-то *преодолеть, принять, осмыслить, установить связь* и т. д. Работы Криса Дорли-Брауна и Михалы Ивановски, являясь хрониками путешествий, представляют отрезок жизни персонажа как серию последовательных событий, что может быть рассмотрено более широко — как метафора жизни индивидуума вообще.

Как можно заметить, эксперименты с формой не слишком свойственны биографической книге — большинство из них имеют классическую форму кодекса. Стилистическая вариативность широка, как и разнообразие способов выстраивания повествования: событийная хроника, дневниковые заметки, лишенный нарратива ряд фотофиксаций. Нарративность — не обязательный атрибут здесь. Более того, наиболее важным оказывается не столько способ выстраивания повествования, сколько сама по себе идея тяготения к субъективному характеру содержания. Биографические фотокниги выводят на поверхность субъективное «неизвестного» персонажа, не нагруженного общественной значимостью и признанием и во многом благодаря этому свободного «говорить и по-

казывать» о себе максимально искренне и непредвзято, даже если это воображаемое искреннее.

Литература

1. *Бурдые П.* Биографическая иллюзия // *Интер*. — 2012. — № 1. — С. 75–81.
2. *Герчук Ю.* Художественная структура книги. — М.: Книга, 1984. — 208 с.
3. *Григорьянц Е.* «Книга художника»: к феноменологии жанра. // *Петербургские искусствоведческие тетради*. — 2006. — Вып. 7. — С. 260–267.
4. *Карасик М.* Парадная книга Страны Советов. — М.: Контакт-Культура, 2007. — 256 с.
5. *Карасик М., Орлова М.* Ударная книга советской детворы. — М.: Контакт-Культура, 2010. — 280 с.
6. *Карасик М.* Фотокнига СССР. — СПб: РОСФОТО, 2015. — 151 с.
7. *Кракауэр З.* Природа фильма. Реабилитация физической реальности. — М.: Искусство, 1974. — 424 с.
8. *Немировский Е.* Изобретение Иоганна Гутенберга. — М.: Наука, 2000. — 659 с.
9. *Новоспаский В.* Фотография в книге. — М.: Книга, 1973. — 120 с.
10. *Орешина А.* Динамические аспекты формы в современном книжном дизайне: дис. ... канд. искусств. — М., 2014. — 196 с.
11. *Погарский М.* Артглибрия. Философия книги художника // *Диалог искусств*. — 2011. — № 5. — С. 124–127.
12. *Романина М.* Авторская фотокнига в России в начале XXI века. Тенденции развития // *История отечественных СМИ. Ежегодник*. — 2016. — Вып. 1. Т. 2. — С. 91–104.
13. *Романина М.* Фотокнига как поликодовый медиатекст: структурные и повествовательные особенности // *Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения*. — 2016. — Т. 3. Электронный сборник. URL: <http://jf.spbu.ru/conference/6081/6086.html> (дата обращения: 31.01.2017).
14. *Червинский М., Зберский Т.* Система книги. Семиотика книги. — М.: Книга, 1981. — 128 с.
15. *Фаворский В.* Об искусстве, о книге, о гравюре. — М.: Книга, 1986. — 240 с.
16. *Фишер-Лухте Э.* Эстетика перформативности. — М.: Международное театральное агентство Play&Play, Изд-во «Канон+», 2015. — 376 с.
17. *Badger G., Bate D., Lockermann B., Mack M.* Imprint: Visual Narratives in Books and Beyond. — Stockholm: Art & Theory Publishing, 2014. — 223 p.
18. *Boom M., Prins R.* Photography Between Covers: The Dutch Photobook After 1945. — Amsterdam: Fragment Uitgeverij, 1989. — 140 с.
19. CLAP! 10x10 Contemporary Latin American Photobooks: 2000–2016 / Eds. *O. Yatskevich, R. Lederman, M. Carson*. — New York: 10x10 Photobooks Inc., 2017. — 244 p.
20. *Colberg J.* Understanding Photobooks: The Form and Content of the Photographic Book. — Boston: Focal Press, 2017. — 210 p.
21. *Cotton Sh., Schmid J.* The Photobook as Readymade. An Email Correspondence between Charlotte Cotton and Joachim Schmid // *The Photobook Review*. — 2011. — No. 1. — P. 16–17.
22. *Drucker J.* The Century of Artist's Book. — New York: Granary Books, 2004. — 378 p.
23. *Dunn R.* While Leaves are Falling by Takahiro Kaneyama // *PhotobookStore Magazine*. 2017, January 10. URL: <https://www.photobookstore.co.uk/blog/photobook-reviews/while-leaves-are-falling-by-takahiro-kaneyama-reviewed-by-robert-dunn/> (дата обращения: 02.02.2017).
24. *Fernández H.* Photobooks Spain 1905–1977. — Madrid: RM; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2014. — 264 p.
25. *Fernández H.* The Latin American Photobook. — New York: Aperture, 2011. — 255 p.
26. *Heiting M., Jaeger R.* Autopsie. Bd. 1, 2: Deutschsprachige Fotobücker 1918 bis 1945. — Göttingen: Steidl, 2012, 2015. — 516, 656 p.
27. *Himes D. D., Swanson M. V.* Publish Your Photography Book. — New York: Princeton Architectural Press, 2011. — 224 p.
28. *Jobey L.* Why Photobooks are Booming in Digital Age // *Financial Times*. 2015, February 27. — URL: <https://www.ft.com/content/be1fd978-bceb-11e4-a917-00144feab7de> (дата обращения: 02.02.2017).
29. *Karasik M., Heiting M.* The Soviet Photobook 1920–1941. — Göttingen: Steidl, 2015. — 636 p.

30. *Pantall C.* Book Review: Early works // Photo-Eye Blog, 2015, July 20. URL: <http://blog.photoeye.com/2015/07/book-review-early-works.html> (дата обращения: 02.02.2017).
31. *Parr M., Badger G.* Photobook: A History. Vols. I, II, III. — London; New York: Phaidon Press, 2004, 2006, 2014. — 320, 336, 320 p.
32. *Parr M., Zheng G., Lum R., Tung S.H., Badger G.* The Chinese Photobook: From 1900s to the Present. — New York: Aperture, 2015. — 448 p.
33. *Roth A., Starauss D.L., Susuda M., etc.* American Photobooks. — New York: bookdummypress, 10×10 Photobooks, 2013. — 152 p.
34. *Shannon E.* The Rise of the Photobook in the Twenty-First Century // *Andrews Journal of Art History and Museum Studies.* — 2010. — Vol. 1. — P.55–62.
35. *Steyerl H.* In Defense of the Poor Image. — e-flux. — 2009. — № 10. URL: <http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/> (дата обращения: 28.01.2017).
36. *Swiss Photobooks from 1927 to the Present: A Different History of Photography / Eds. P.Pfrunder, F.Schweiz, M.Gasser, S.Münzenmaier.* — Zurich: Lars Müller Publishers, 2011. — 640 p.
37. *The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twenties Century / Ed. Roth A.* — New York: PPP Editions, 2001. — 305 p.
38. *The Dutch Photobook: A Thematic Selection from 1945 Onwards / Eds. F.Gierstberg, R.Suermondt.* — New York: Aperture, 2012. — 240 p.
39. *The Japanese Photobook, 1912–1980 / M.Heiting (ed.), R.Kaneko (contr.), D.Forbes (contr.), M.Wikovsky (contr.).* — Göttingen: Steidl, 2017. — 516 p.
40. *Vartanyan I., Kaneko R.* Japanese Photobooks of the 1960s and 70s. — New York: Aperture, 2009. — 240 p.

Название статьи. Авторская фотокнига XXI века как эпизод биографии. Биография как сюжет для фотокниги.

Сведения об авторе. Ромакина Мария Александровна — преподаватель, исследователь. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ул. Моховая, д.9, Москва, Российская Федерация, 125009. romakina@mail.ru

Аннотация. В статье исследован особый тип фотографических произведений — авторские фотокниги, сюжет которых содержит биографические материалы из жизни их создателей, художественным образом переосмысленные. Проанализирована специфика такого рода фотокниг на примере ряда работ в основном зарубежных авторов, созданных в 2010-е гг. Основные критерии анализа — содержание, форма, визуальный стиль, особенности повествовательной структуры. Анализируемые работы были отобраны из фотокниг, которые побеждали на международных конкурсах, участвовали в международных фестивалях или оказывались включены в кураторские подборки, публикуемые авторитетными изданиями в конце года в виде списков наиболее ярких работ года. Автор позиционирует их как особого рода арт-объекты, обнаруживающие на уровне художественной трансформации исходного материала сходство с документальным кино и перформативными формами искусства. Такого рода фотокниги маркируют одну из ярких современных тенденций в области визуальных практик — исследование авторами собственной жизни как материала для художественного произведения, материала для построения биографического нарратива. Если ранее автобиографическая форма высказывания была доступна единицам, то сегодня это фактически массовая практика. Форма фотокниги как один из самых демократичных способов демонстрации арт-сообщения в пределах современного фотографического рынка позволяет большому количеству авторов быть включенными в международный художественный процесс, часто минуя необходимость взаимодействия с крупными авторитетными институциями. Фотокнига возвращает фотографическому произведению материальную осязаемую форму. Более того, изобретение её материальной сущности оказывается в такой же степени важным для автора, как и создание самого фотографического сообщения. Таким образом, фотокнига являет собой сложный синкретический медиатекст, в котором особой значимостью обладают его объектная сущность и интимность характера внутреннего пространства книги.

Ключевые слова: фотокнига; фотография; визуальное повествование; биография; память; архив; материальность; перформативность.

Title. 21st-Century Photobook as a Biographical Episode: Photographer's Biography as a Subject for a Photobook.

Author. Romakina, Maria Alexandrovna — lecturer, researcher. Lomonosov Moscow State University, Mokhovaia ul., 9, 125009 Moscow, Russian Federation. romakina@mail.ru

Abstract. The paper investigates a special type of photographic works — photobooks with the plot focused on biographical facts from the lives of their creators, artistically reinterpreted. The specificity of this kind of photobooks is analyzed on the examples of a certain number of works produced by international authors in the 2010s. The main criteria of analysis are the content, the form, the visual style, and the narrative structure. These works were selected from the set of photobooks that won international competitions, participated in international festivals, or were included in curatorial collections published by authoritative media at the end of each year in the form of lists of the best works of that year. The author positions them as a special kind of art objects which — at the level of artistic transformation of the raw material — bear some similarities to documentary cinema and performative art forms. Such photobooks mark one of the significant trends in the field of visual practice: the investigation of biographies as resources for artworks and biographical artificial narratives. If previously the autobiographical form was available to the individuals, today it is actually mass practice. The form of the photobook as one of the most democratic ways of demonstrating an art message within the modern photographic market allows large numbers of authors to be included in the international art process, often bypassing the need for interaction with authoritarian institutions. The photobook returns to the photographic product a tangible material form. Moreover, the invention of its material essence is as important to the author as the creation of the photographic message itself. Thus, the photobook is a complex syncretic media-text with the special significance of its object essence and intimate space within it.

Keywords: photobook; photography; visual narrative; biography; memory; archive; materiality; performativity.

References

- Badger G.; Bate D.; Lockermann B.; Mack M. *Imprint: Visual Narratives in Books and Beyond*. Stockholm, Art & Theory Publ., 2014. 223 p.
- Boom M.; Prins R. *Photography Between Covers: The Dutch Photobook After 1945*. Amsterdam, Fragment Uitgeverij Publ., 1989. 140 p. (in Dutch and in English).
- Burdë P. Biographical Illusion.. *Inter*, 2012, vol. 1, pp.75–81 (in Russian).
- Chervinskii M.; Zberskii T. *Sistema knigi. Semiotika knigi (The System of the Book. The Semiotics of the Book)*. Moscow, Kniga Publ., 1981. 128 p. (in Russian).
- Colberg J. *Understanding Photobooks: The Form and Content of the Photographic Book*. Boston, Focal Press Publ., 2017. 210 p.
- Cotton Sh.; Schmid J. The Photobook as Readymade. Am Email Correspondence Between Charlotte Cotton and Joachim Schmid. *The Photobook Review*, 2011, vol. 1, pp. 16–17.
- Drucker J. *The Century of Artist's Book*. New York, Granary Books Publ., 2004. 378 p.
- Dunn R. While Leaves are Falling by Takahiro Kaneyama. *PhotobookStore Magazine*, 2017, January 10. Available at: <http://www.photobookstore.co.uk/blog/photobook-reviews/while-leaves-are-falling-by-takahiro-kaneyama-reviewed-by-robert-dunn/> (accessed 28 January 2017).
- Favorskii V. *Ob iskusstve, o knige, o graviure (On the Art, on the Book, on the Engraving)*. Moscow, Kniga Publ., 1986. 240 p. (in Russian).
- Fernández H. *Photobooks Spain 1905–1977*. Madrid, RM/Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Publ., 2014. 264 p.
- Fernández H. *The Latin American Photobook*. New York, Aperture, 2011. 255 p.
- Fisher-Likhte E. *Estetika performativnosti (The Aesthetics of Performativity)*. Moscow, International theatre agency Play&Play, KanonPlus Publ., 2015. 376 p. (in Russian).
- Gerchuk Iu. *Khudozhestvennaia struktura knigi (The Artistic Structure of the Book)*. Moscow, Kniga Publ., 1984. 208 p. (in Russian).
- Gierstberg F.; Suermondt R. (eds.). *The Dutch Photobook: A Thematic Selection from 1945 Onwards*. New York, Aperture Publ., 2012. 240 p.
- Grigor'iants E. The Artist's Book: Towards the Phenomenology of the Genre. *Peterburgskie isusstvovedcheskie tetradi (The Petersburg Art Notebooks)*, 2006, vol. 7, pp.260–267 (in Russian).
- Heiting M.; Jaeger R. *Autopsie, Band 1, 2: Deutschsprachige Fotobücker 1918 bis 1945. (Autopsy, vols 1, 2: German Photobooks 1918 to 1945)*. Göttingen, Steidl Publ., 2012, 2015. 516; 656 p. (in German).

- Heiting M. (ed.); Kaneko R.; Forbes D.; Wikovsky M. (contrs.). *The Japanese Photobook, 1912–1980*. Göttingen, Steidl Publ., 2017. 516 p.
- Himes D. D., Swanson M. V. *Publish Your Photography Book*. New York, Princeton Architectural Press Publ., 2011. 224 p.
- Jobey L. Why Photobooks are Booming in Digital Age. *Financial Times*, 2015, February 27. Available at: <https://www.ft.com/content/be1fd978-bceb-11e4-a917-00144feab7de> (accessed 31 January 2017).
- Karasik M. *Paradnaia kniga Strany Sovetov (The Ceremonial Book of the USSR)*. Moscow, Kontakt-Kul'tura Publ., 2007. 256 p. (in Russian).
- Karasik M.; Orlova M. *Udarnaia kniga sovetskoi detvory (The Impact Book of the Soviet Youngsters)*. Moscow, Kontakt-Kul'tura Publ., 2010. 280 p. (in Russian).
- Karasik M. *Fotokniga SSSR (The USSR Photobook)*. Saint Petersburg, ROSFOTO Publ., 2015. 151 p. (in Russian).
- Karasik M.; Heiting M. *The Soviet Photobook 1920–1941*. Göttingen, Steidl Publ., 2015. 636 p.
- Krakauer Z. *Priroda fil'ma. Reabilitatsiia fizicheskoi real'nosti (Theory of Film: The Redemption of Physical Reality)*. Moscow, Iskusstvo Publ., 1974. 424 p. (in Russian).
- Naggar C.; Ritchin F. *Magnum Photobook: The Catalogue Raisonnee*. London, Phaidon Press Publ., 2016. 272 p.
- Nemirovskii E. *Izobretenie Ioganna Gutenberga (The Johannes Gutenberg's Invention)*. Moscow, Nauka Publ., 2000. 659 p. (in Russian).
- Novospasskii V. *Fotografii v knige (Photography in the Book)*. Moscow, Kniga Publ., 1973. 120 p. (in Russian).
- Oreshina A. *Dinamicheskie aspekty formy v sovremennom knizhnom dizaine (Dynamic Aspects of the Form in Contemporary Book Design. Dissertation)*. Moscow, 2014. 196 p. (in Russian).
- Pantall C. Book Review: Early works. *Photo-Eye Blog*, 2015, July 20. Available at: <http://blog.photoeye.com/2015/07/book-review-early-works.html> (accessed 28 January 2017).
- Parr M.; Badger G. *Photobook: A History, vol. 1, 2, 3*. London, New York, Phaidon Press Publ., 2004, 2006, 2014. 320, 336, 320 p.
- Parr M.; Zheng G.; Lum R.; Tung S. H.; Badger G. *The Chinese Photobook: From 1900s to the Present*. New York, Aperture Publ., 2015. 448 p.
- Pfrunder P.; Schweiz F.; Gasser M.; Münzenmaier S. (eds.). *Swiss Photobooks from 1927 to the Present: A Different History of Photography*. Zurich, Lars Müller Publ., 2011. 640 p.
- Pogarskii M. The Artbookland. The Philosophy of the Artist's Book. *Dialog iskusstv (The Dialogue of the Arts)*, 2011, vol. 5, pp. 124–127 (in Russian).
- Romakina M. The Photobook in Russia in the Beginning of the 21st Century. Tendencies of the Development. *Istoriia otechestvennykh SMI. Ezhegodnik 2016 (The History of Russian Media. The Yearbook 2016)*, 2016, vol. 1.2, pp. 91–104 (in Russian).
- Romakina M. The Photobook as a Creolized Text: On Structural and Narrative Aspects. *Media v sovremennom mire. 55-e Peterburgskie chteniia (Media in Contemporary World. 55th Saint-Petersburg Readings)*, 2016, vol. 3. Available at: <http://jf.spbu.ru/conference/6081/6086.html> (accessed 31 January 2017). (in Russian).
- Roth A.; Starauss D. L.; Susuda M. *American Photobooks*. New York, bookdummyspress, 10×10 Photobooks Publ., 2013. 152 p. (in English and in Japanese).
- Roth A. (ed.). *The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century*. New York, PPP Editions Publ., 2001. 305 p.
- Shannon E. The Rise of the Photobook in the Twenty-First Century. *Andrews Journal of Art History and Museum Studie*, 2010, vol. 1, pp. 55–62.
- Steyerl H. In Defense of the Poor image. *e-flux*, 2009, vol. 10. Available at: <http://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/> (accessed 28 January 2017).
- Vartanyan I.; Kaneko R. *Japanese Photobooks of the 1960s and 70s*. New York, Aperture Publ., 2009. 240 p.
- Yatskevich O.; Lederman R.; Carson M. (eds.). *CLAP! 10×10 Contemporary Latin American Photobooks: 2000–2016*. New York, 10×10 Photobooks Inc. Publ., 2017. 244 p.

Илл. 72. Ярмарка фотокниг Offprint London. Место проведения — Tate Modern's Turbine Hall, Лондон. Май 2017. Сроки проведения Offprint London приурочены к датам одного из крупнейших в мире фотографических фестивалей — London Photo. Фото М. А. Ромакиной

Илл. 73. Развороты фотокниги Иварса Гравлейса “Early Works” (2015)

Илл. 74. Развороты фотокниги Криса Дорли-Брауна “The Longest Way Round” (2015)