

КАРТИНЫ ПРИРОДЫ

PAINTINGS OF THE NATURE

ДИНА ЩЕДРИНСКАЯ DINA SHCHEDRINSKAYA

Там, где ступала нога человека

Артур Князев

Работы Дины Щедринской из представленной серии больше похожи на литографии, офорты или гравюры, чем на фотографии в обычном понимании. Словно отчеканенные, ветви деревьев и кустов переплетаются в единый ритмичный узор, который погружает в глубь таинственного леса. Зритель оказывается с ним один на один, а его масштаб притягивает своей величественностью.

Поначалу лес на фотографии предстает перед зрителем всецело, как неразделимая гуща, центральное место в которой занимают деревья. Однако при более пристальном взгляде неожиданно обнаруживаются поначалу незаметные, замаскированные детали — будь то попавшие в объектив люди, гуси за сеткой, чья-то рука, далматинец или заходящее за беспросветными зарослями солнце. Или, может, это фара автомобиля? Становится видимым и ощутимым присутствие другого человека — не только попавшего в объектив камеры, но и с помощью этой камеры фотографирующего. Включение в общую композицию элементов, меняющих фокус нашего взгляда и масштаб изображенного — это ироничный прием фотохудожницы.

Другой деталью авторского стиля в фотографии становится игра с контрастами. Точно так же, как меняется масштаб, перестраивается и восприятие зафиксированной на камеру природы. Смещение восприятия с общего плана к более мелким деталям и обратно позволяет фотографии обрести сюжетность. На первый взгляд беспросветный и хаотический, лес оказывается хорошо стилизованным парком, который был продуман и создан ландшафтными дизайнерами. Подобная смена зрительной парадигмы десакрализирует описанную грандиозность леса. Те же внезапно появляющиеся в центре композиции детали из повседневности мгновенно разрушают миф о загадочности и таинственности леса.

Человек, постоянно подчиняющий себе окружающее, в фотографиях Дины оказывается едва заметной с первого взгляда деталью, затерявшейся в густоте переплетающихся деревьев. Игра с масштабами показывает, насколько невелико его влияние. Скорее наоборот, это природа проникает в цивилизацию, поглощая, а человеку в ее окружении остается только созерцать или примириться. Этот мотив характерен для романтических пейзажей, где человек растворяется в бескрайности природы.

Жанр пейзажной фотографии стоял у истоков появления самой этой техники в начале XIX века и до сих пор продолжает быть самым популярным среди фотографов. На способы изображать пейзажи в фотографии к началу XX века повлиял пикториальный стиль — он заимствовал принципы выстраивания композиции и приемы из живописи и графики раннего модерна и синтезировал их с фотографическими методами. Однако пейзажным работам Дины Щедринской чужда размытость и мягкость, характерная для пикториализма. Скорее они стилистически тяготеют к четкому фокусному изображению, резкости и глубине кадра. Это роднит представленные работы с существовавшим в 30-е годы прошлого века движением F/64, представители которого продвигали такие повлиявшие на развитие фотографии принципы, как документальность, натуралистичность, контрастность и скрупулезно выверенный резкий фокус изображения.

Фотография же, если использовать метафору американской эссеистики и писательницы Сьюзен Зонтаг, представляет собой зафиксированные световые волны, отражаемые объектами в реальности. Это предмет как он есть, его точная передача. Или же, говоря о работах Дины, это бесконечная и парадоксальная гуща леса, которая способна сбивать зрителя с пути, очаровывать своей ритмичностью и играть с его восприятием. Она гармонично вмещает в себя те мелочи, которые поначалу недоступны взору, превращая просмотр снятой на камеру действительности в сюжет.

В процессе съемки для Дины большое значение имеет тонкая настройка параметров фотокамеры, без которой, по ее словам, не получилось бы превратить эти фотографии в последовательное художественное высказывание, сделать их динамичными. Внимание к материальности пленки, камеры и отпечатка вносит дополнительный штрих к стремлению сохранить запечатленные на снимках объекты.

В эпоху гипервизуальности, когда взгляд пресыщен постоянно встречающимися изображениями, а зрительные образы становятся способом мышления, задача этой выставки — обратиться к представлению о материальности фотографии, вычленив ее из экранного потока. Уделить внимание не только самому изображению, но и опыту взаимодействия с ним. Представленные в пространстве экспозиции фотографии выстраиваются по линии запечатленного в них горизонта, а разный масштаб и массивное обрамление возвращает им предметность.

Touched by Human Hands

Artur Knyazev

The works in this series by Dina Shchedrinskaya are more like lithographs, etchings or engravings and not like photographs as they are commonly understood. The branches of trees and bushes seem stamp-minted and intertwine into a branching rhythmic pattern, a pattern immersing the audience into the depths of a mysterious forest. It's a one-on-one with the forest, with the strong allure of its majestic scale.

At first, the photographed forest appears to the viewer as an indivisible dense forest centering around trees. A closer look, however, reveals detail previously unnoticed and hidden—be it people caught in the frame, geese behind a net, someone's hand, a Dalmatian or, behind the opaque thicket of trees, a setting sun. Or maybe it is only car lights? A presence of another becomes visible and palpable—not just someone accidentally framed in the photo but also the one framing the picture. An intervention into the general composition of the elements that define out perceptual focus on photography, disrupting the scale of these elements is an ironic technique employed by the photographer.

Another component of her signature style in photography is playing with contrasts. Same as the proportions change, so does the perception of nature as captured on camera. Guiding the eye from a wider perspective to finer detail and back provides the photos with narrative. At first gloomy and chaotic, the forest turns out to be a well stylized park, carefully designed and built by landscape designers. This change of the visual paradigm desacralizes the aforementioned majestic grandeur of the forest. Any artifact of routine life suddenly popping up in the center of a composition instantly destroys the myth of any mysteriousness in the forest.

Humans who constantly seek to dominate their surrounding environments are barely noticeable details in Dina's pictures, lost in the densely intertwining trees. The interplay of dimensions reveals the impotence of our influence. Conversely, it is the nature, rather, that invades the civilization and absorbs it, and what's left to us is then to only contemplate it or let it go entirely. This motif is typical of romantic landscape painting, where people are dissolved in the infinitude of nature.

The genre of landscape photography was the original photographic technique as it emerged in the early 19th century. It remains the most popular among photographers to this day. Then, by the early 20th century, pictorialism influenced the ways of

depicting landscapes in photography as it borrowed the principles and techniques of composing the image from painting of the early art nouveau and synthesized them into a new approach to photography. But the blurriness and softness of pictorialism is not to be found in Dina Shchedrinskaya's landscapes. Stylistically, they lean more into clearness of focus, more sharpness and larger DOF. This is more like the art of the Group f/64 of the 1930s that proposed the principles that influenced the later development of other genres in photography: documentary realism, naturalistic tendency, stark contrasts and meticulously controlled sharp focus.

Photography, though, according to the metaphor of the American essayist and writer Susan Sontag, is the registering of an emanation (light waves reflected by objects). It's an object as it is, its exact replication. Or, as applied to Dina's work, it's an endless and paradoxical thicket that can lead the viewer astray, mesmerize with its rhythm or play tricks with perception. It organically accommodates all the little things that are initially unseen by the eye, which transforms the mere viewing of photographed reality into an unfolding story.

As a photographer, Dina pays special attention to fine-tuning the camera settings; she poses that without this it would not have been possible to turn the photos into a consistent artistic statement, to make them dynamic. The attention to the material nature of film, camera and print adds that extra touch to the basic desire to preserve the objects captured in the images.

In the era of hypervisibility, when vision overflows with torrential stream of imagery, when visuals overtake the mechanics of the thought process, the purpose of this exhibition is to highlight the materiality of photography, to separate it out from the digital feeds. Pay attention to the experience of interaction with the picture as well as the image itself. The displayed photographs are lined up by the horizon line in the frame, whereas the different scales and massive frames reestablish their objective materiality.

1
2014
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
110 × 135 см

1
2014
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
110 × 135 cm

2
2014
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

2
2014
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

3
2014
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

3
2014
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

4
2019
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

4
2019
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

5
2019
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
110 × 135 см

5
2019
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
110 × 135 cm

6
2014
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

6
2014
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

7
2019
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

7
2019
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

8
2019
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
110 × 135 см

8
2019
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
110 × 135 cm

9
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
110 × 135 см

9
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
110 × 135 cm

10
2019
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
20 × 25 см

10
2019
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
20 × 25 cm

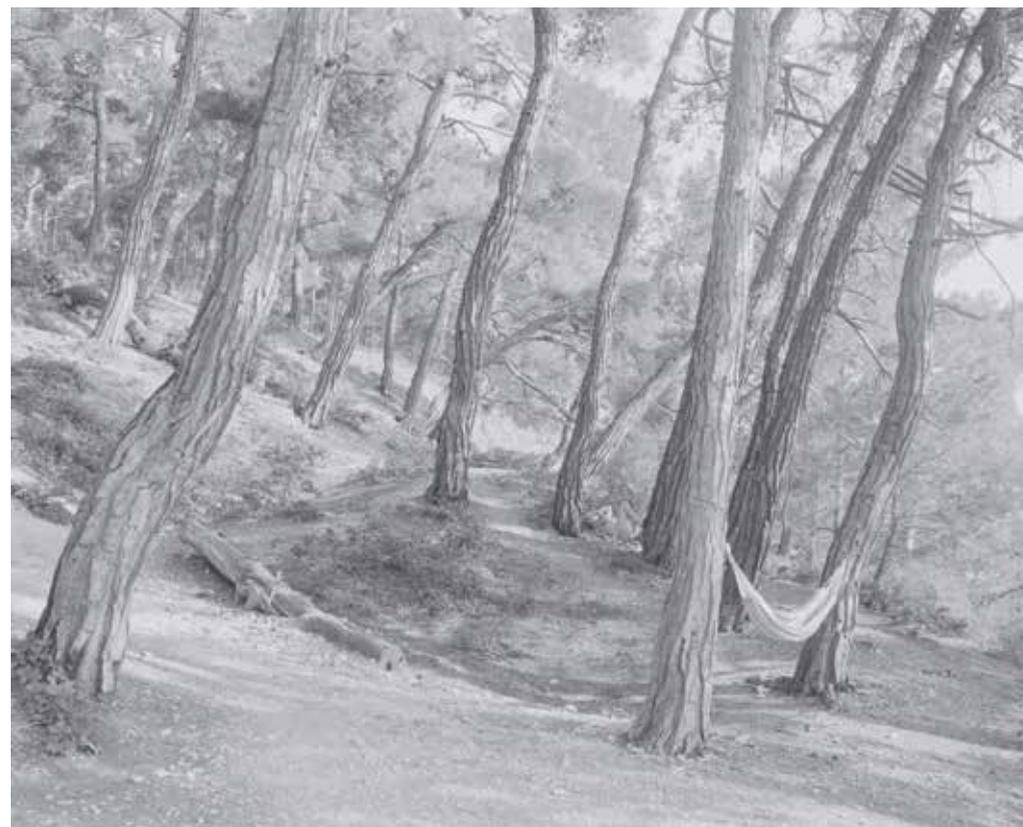
11
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
20 × 25 см

11
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
20 × 25 cm

12
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

12
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

13
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
50 × 62 см

13
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
50 × 62 cm

14
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
110 × 135 см

14
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
110 × 135 cm

15
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
110 × 135 см

15
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
110 × 135 cm

16
2016
Пигментная цифровая печать
на бумаге Hahnemuhle William
Turner 310 г/м²
20 × 25 см

16
2016
Pigmented digital print on
Hahnemuhle William Turner
310 gsm paper
20 × 25 cm

Представленные фотографии сняты
на аналоговый фотоаппарат
Mamiya 7 II 6x7 мм.

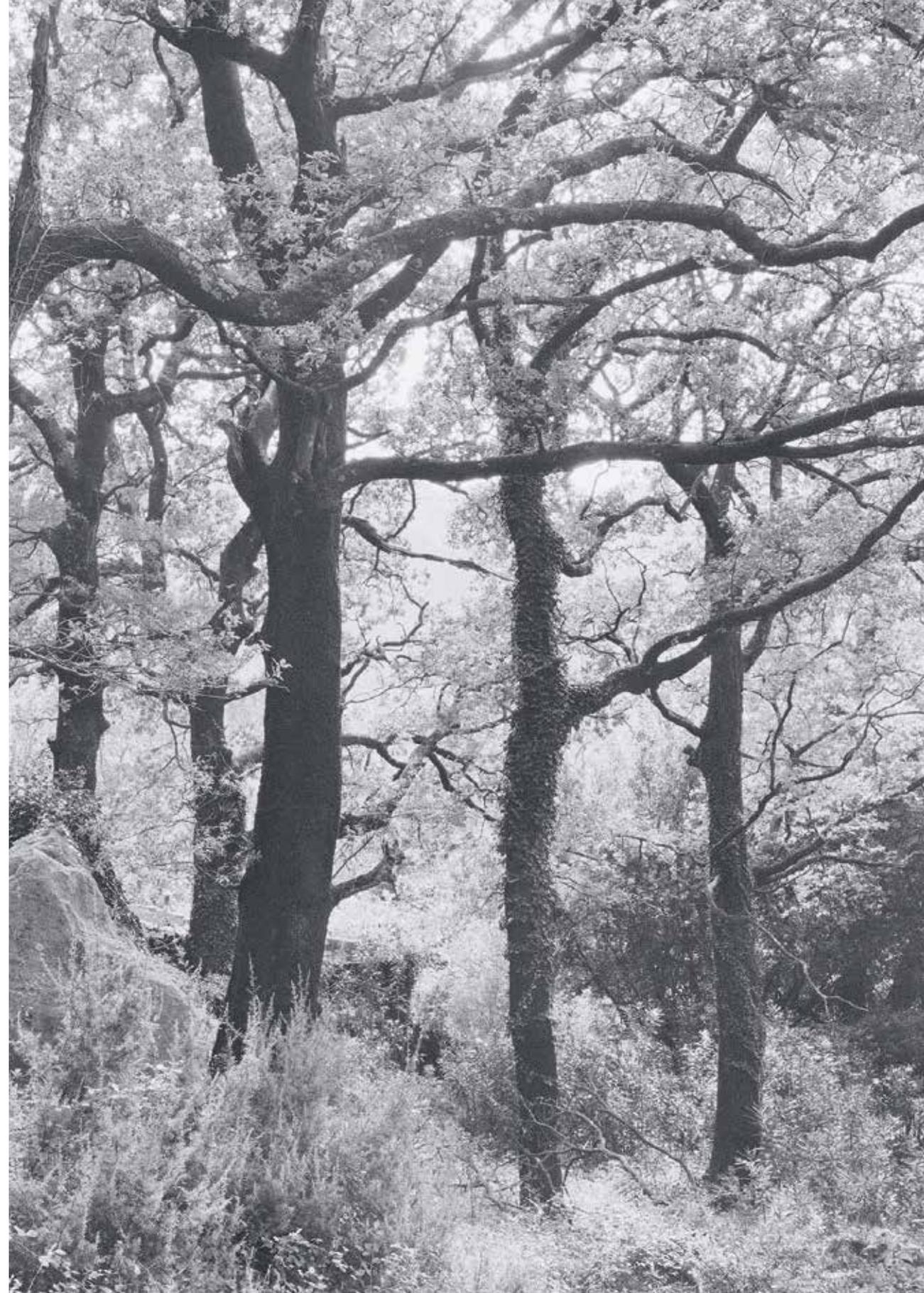
Места съемки:

Черногория
Ялта, Никитский ботанический сад
д. Папино, р. Нара,
Калужская область
Геленджик, Голубая бухта
Москва, Измайловский парк

The presented photographs were
taken with an analogue
Mamiya 7 II 6x7 mm photo camera.

Shooting locations:

Montenegro
Yalta, Nikitsky Botanical Garden
Papino Village, Nara River,
Kaluga Oblast
Gelendzhik, Golubaya Bukhta
Moscow, Izmaylovsky Park

ДИНА ЩЕДРИНСКАЯ

Родилась в городе Павлодар Казахской ССР. С 2000 года занимается фотографией. Работала фотографом в журналах Elle, Black Square, Art Exis (Париж. Франция), «Русский Пионер», «Фотограф кино». Живет и работает в Москве.

Избранные персональные и групповые выставки:

2012

Young Generation, в рамках программы Contemporary Russian Photography, Международная биеннале фотографии FotoFest, Хьюстон, США.

2010

Выставка в рамках международного фестиваля PhotoVisa, Краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко, Краснодар.

2009

«Шум», галерея FotoLoft, Москва.

Награды:

2014

Победитель международного конкурса Rovinj Photodays, Ровинь, Хорватия.

2011

Призер конкурса «Серебряная камера», Московский дом фотографии, Москва.

Участница Портфолио-ревью в Москве. Проект «Средняя Полоса»

DINA SHCHEDRINSKAYA

Born in Pavlodar in Kazakh SSR. Since 2000, she has been taking up photography. Worked with Elle, Black Square, Art Exis (Paris, France) magazines as well as with Russian Pioneer and Cinema Photographer magazines as a photographer. Lives and works in Moscow.

Selected solo and group exhibitions:

2012

Young Generation, as part of Contemporary Russian Photography program, FotoFest International Photography Biennial, Houston, USA.

2010

The exhibition as part of PhotoVisa International Festival, The Kovalenko Regional Art Museum, Krasnodar.

2009

Noise, FotoLoft Gallery, Moscow.

Awards:

2014

The winner of Rovinj Photodays International Competition, Rovinj, Croatia.

2011

Silver Camera Competition prize winner, Moscow House of Photography, Moscow. A participant of portfolio-review in Moscow. The Central Strip project.

Издание приурочено к выставке
Дины Щедринской «Картины природы»
15 ноября — 15 декабря 2019

t^g
triumph gallery

ГАЛЕРЕЯ «ТРИУМФ»

Емельян Захаров, Дмитрий Ханкин, Вера Крючкова, Ольга Ковачева, Марина Бобылева, Михаил Марткович, Кристина Романова, Григорий Мелекесцев, Валентина Хераскова, Алексей Шервашидзе, Владимир Чуранов, София Ковалева, Константин Алявдин, Наиль Фархатдинов, Никита Семенов, Анастасия Лебедева, Полина Могилкина, Александра Высоцкая, Мария Савельева, Кристина Павлова, Ксения Лукьянова, Ирина Литвякова, Александра Гульгина, Артур Князев, Анастасия Дымова

КУРАТОР

Артур Князев

ТЕКСТ

Артур Князев

ПЕРЕВОД

Федор Махлаук

КОРРЕКТОР

Александр Образумов

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА И ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ

Анастасия Дымова

Особая благодарность Антону Ерунцову за искреннюю и бескорыстную поддержку деятельности галереи «Триумф».

Тираж 500 экз. Отпечатано в типографии «Август Борг».

ISBN 978-5-6043050-9-6

Все права защищены. Предоставленные материалы и их фрагменты не подлежат воспроизведению, тиражированию, любого вида распространению, размещению в интернете без письменного согласия правообладателя и издателя данного каталога.

Работы © Авторы

© Галерея «Триумф», 2019

© Артур Князев, 2019 (текст)

© Анастасия Дымова, 2019 (дизайн)

Не для продажи

Edited on the occasion of exhibition
PAINTINGS OF THE NATURE by Dina Shchedrinskaya
November 15—December 15, 2019

t^g
triumph gallery

TRIUMPH GALLERY

Emeliyan Zakharov, Dmitry Khankin, Vera Kryuchkova, Olga Kovacheva, Marina Bobyleva, Mikhail Martkovich, Kristina Romanova, Grigory Melekestsev, Valentina Kheraskova, Alexey Shervashidze, Vladimir Churanov, Sofiya Kovaleva, Konstantin Alyavdin, Nail Farkhatdinov, Nikita Semenov, Anastasia Lebedeva, Polina Mogilina, Alexandra Vysotskaya, Maria Savelyeva, Kristina Pavlova, Ksenia Lukyanova, Irina Litviakova, Alexandra Gulgina, Artur Knyazev, Anastasia Dymova

CURATOR

Artur Knyazev

TEXT

Artur Knyazev

TRANSLATION

Fedor Makhlayuk

TECHNICAL EDITOR

Alexander Obrazumov

DESIGN, LAYOUT & PREPRESS

Anastasia Dymova

A special thanks goes to Anton Eruntsov for his sincere and selfless support of Triumph Gallery.

Edition 500. Printed at Avgust Borg, Moscow.

ISBN 978-5-6043050-9-6

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means, electrical or otherwise without first seeking the written permission of the copyright holders & publisher.

Works © Artists

© Triumph Gallery, 2019

© Artur Knyazev, 2019 (text)

© Anastasia Dymova, 2019 (design)

Not for sale

