# Lois Greenfield и ее застывшие в движении танцоры

В одном научно-фантастическом рассказе описывалась утерянная технология: людей помещали в прозрачный кристалл, где они навеки застывали, пронося сквозь тысячелетия выражение на лице и позу, в которой были застигнуты. Создается впечатление, что американский фотограф Лоис Гринфилд (Lois Greenfield) смогла освоить это «забытое искусство» пришельцев и перенести его на фотопленку.

Ее знаменитые фотографии танцоров, снятых во время движения, поражают всех, кто их видел ‒ красота и точность, умение поймать тот самый «ослепительный миг» сделали Гринфилд всемирно признанным мастером. Работая не с буквальностью языка жеста и танца, но с его поэтикой, она позволяет зрителям увидеть то, что обычный человеческий глаз в силу своего строения не в силах отследить. Среди поклонников фотографа ‒ крупнейшие бренды, с которыми она создавала рекламные кампании (Adidas, Kodak, IBM, Rolex и множество других), популярнейшие глянцевые журналы ‒ Vogue, Vanity Fair, GQ, Esquire ‒ и множество ценителей искусства по всему миру.

## Биография и творческий метод

Фотограф говорит, что часто слышит вопросы об использовании в своей работе инструментов Photoshop, однако все, что мы видим ‒ это лишь ее умение работать с фототехникой и несомненный талант. Она никогда не делает коллажей, снимая моделей «в режиме реального времени» в своей студии. Кажущиеся искусственными, очень сложные позы и застывшие в воздухе танцоры, действительно, высший пилотаж мастерства, но Лоис Гринфилд никогда не училась в профессиональных школах.

Она родилась 18.04.1949 г в Нью-Йорке и всегда интересовалась фотографией и работой уличного репортера. Начиная с 70-х годов, когда еще молодая девушка Лоис мечтала стать штатным фотографом National Geographic, она снимала людей в самых разных ситуациях ‒ в тюрьмах, на рок-концертах ‒ и однажды, делая репортаж в газету, увидела мастерство танцоров. Никогда раньше не обращая внимания на этот вид искусства, Гринфилд поняла, что открыла для себя что-то совсем новое. До середины 90-х годов Лоис снимала экспериментальную сцену для Village Voice и других заказчиков. Сначала она работала с танцорами во время репетиций и выступлений, но быстро поняла, что ограничения, которые накладывает такая съемка (скудное освещение, невозможность работать со всех нужных точек) сильно сужают ее возможности.

Лоис Гринфилд предпочитает работать в студии, утверждая, что многие ее модели там раскрываются даже лучше, чем перед привычной аудиторией, выполняют более сложные и трудоемкие па, чем обычно. Вызывая некоторые ассоциации с Анри Картье-Брессоном, она не только отражает действительность, но и продолжает ее с помощью своего воображения. Фотограф не делает статичных, выверенных снимков ‒ наоборот, все ее мастерство и заключается в том, чтобы отследить и «поймать» идеальный кадр, выражающий спонтанность и экспрессию, присущие живым людям.

## Технические приемы

Фотограф в своей работе всегда полагается на импровизацию, творческое начало, которое раскрывается в момент взаимодействия танцоров и камеры. Она провела последние 35 лет, исследуя способность фототехники переводить объемную картину в двухмерное пространство и работая за пределами классической хореографии с ее формализмом и ограничениями. Результатом всегда становятся изображения, бросающие вызов рациональному ‒ как и задумывала Лоис.

Она говорит, что работает «по старинке», не используя скоростной режим для получения нужных кадров. Вместо того, чтобы использовать многочисленные настройки и возможности камеры, она предпочитает захватить всего один момент, после чего просит моделей перегруппироваться или повторить движение снова, и снова, и снова. Например, для знаменитой фотографии к фестивалю джаза JVC, на которой исполнитель будто бы взлетает вместе с контрабасом, инструмент зафиксировали на полу, а Гринфилд делала предварительную «пристрелку» Полароидом, чтобы понять, каким должен быть кадр в итоге.

Лоис Гринфилд часто использует в работе зеркала, делая отражения в них частью композиции и наделяя его собственной внутренней экспрессией. Зеркало «собирает» кадр, очерчивает его структуру и расширяет возможности. Для танцора, который использует на сцене огромное количество газетных обрывков, поднимающихся в воздух при помощи 36 промышленных вентиляторов, Гринфилд создала мини-торнадо, в центре которого был позирующий герой. Лицо его, скрытое в вихре бумаги, символизировало, по словам фотографа, вихрь человеческих страстей.

Для фотопроекта HELD (2004-2007 гг), организованную Гарри Стюартом и Австралийским театром танца, Лоис смогла поставить героя на голову, зафиксировав единственный, точнейший момент, когда тело модели и падающие пенопластовые шарики находились в гармонии друг к другу. Спустя некоторое время удачный эксперимент повторили, а результаты были представлены в Сиднейской опере, нью-йоркском The Joyce Theatre, а также в Париже, Лондоне и Токио.

Лоис Гринфилд выпускает уже третью книгу-альбом своего творчества ‒ Moving Still должна выйти уже в ноябре 2015 года. Она продолжает жить и работать в Нью-Йорке и сотрудничает не только с известными коммерческими заказчиками (такими, как Pepsi, Procter and Gamble, Disney), но и с выставочными центрами и музеями. В 2015 голу, например, была организована выставка в Лафайетт-колледже, она работала с Нью-Йоркским университетом, часто читает лекции и выступает на семинарах. Гринфилд ‒ лауреат многих специальных премий, в том числе Dance in Focus, которую получила совсем недавно.

Многие танцоры и труппы становились объектами ее интереса, а еще больше ‒ мечтают об этом. Лоис Гринфилд не похожа на других фотографов, ее снимки чрезвычайно узнаваемы, притягивают взгляды и заставляют разгадывать их вновь и вновь. Трудно представить себе, что они ‒ не продукт новейших высоких технологий, а результат труда и воображения хрупкой женщины, но это так.