

Zhu Yuwen

PhD student of the Stroganov Russian State Art and Industrial University,
Lecturer of the Zhejiang University of Finance and
Economics, Dongfang, China
e-mail: 460881142@qq.com
Zhejiang, China

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-4-68-78

PHOTOGRAPHY FESTIVALS AND FAIRS: SHOWCASING NEW IDEAS IN PHOTOGRAPHY

Summary: This article assumes that photographic festivals and fairs can play a role in articulating and promoting new ideas in photography. As exhibition spaces, these public events guide and showcase new trends, perspectives and practices in the art of photography. They not only permit exhibiting the variety of photographic art forms, innovative ideas and the most cutting-edge practices, but also serve as a catalyst that stimulates the ongoing evolution of photography in a socio-cultural setting.

Firstly, using specific examples of photo festivals and photo fairs, the article examines how they can showcase and guide new ideas in photography. It further explores how they reflect and foster innovation in photographic artistic thought by demonstrating recent trends in photography, capturing new socio-cultural tendencies, and reinterpreting iconic works.

Furthermore, the article investigates how these photography exhibition spaces enable communication and exchanges between artists, curators, and viewers. Festivals and fairs present both the author and the viewer with new ways of understanding the art of photography and offer them new experience. The role of the viewer changes from passive to active: now, by participating in the discussion of the artwork, reflecting on it, the viewer becomes a catalyst for innovation.

1. Photographic festivals and fairs as a window of new ideas of the world of photography

Photographic festivals and fairs, as key events for the presentation and propagation of new ideas in photography, have undoubtedly become the way of showing the most outstanding works. They are valuable not only because they allow to exhibit the best artwork, but also because through ongoing exhibitions and exchanges they play a guiding role in the formation and propagation of new ideas. These are grand events that bring together in one location photographers, curators, and viewers,

Finally, photo festivals and fairs have led to a transformation in the ways of viewing and creating, and changed the roles of viewer, artist and curator. Through innovative ways of exhibiting, such as virtual reality or multimedia technologies, they have stimulated the development of ways of viewing and understanding photography artworks.

Hence, in this article, we delve into photography festivals and fairs as a sort of window through which we can observe the emergence, evolution, and propagation of new concepts, artforms, and practices of photography. At the same time, they foster innovative ideas and play a key role in the development of means of visual artistic expression and photographic practice. The objective of this study is to provide scholars, practitioners, and photography enthusiasts with a deeper understanding of photographic festivals and fairs and to shed light on how this medium can be used to develop and innovate the art of photography. Hopefully, this article will provide a new perspective and understanding of photography research and practice and contribute to the further development of the art of photography in the 21st century.

Keywords: contemporary photography, photo festivals, photo fairs, new ideas, forms of photography, viewer, artist

thus initiating an in-depth exploration of new ideas and their widespread dissemination. As Pierre Bourdieu noted, every social domain has its own internal patterns and power relations¹. This also applies to the field of photography, where festivals and fairs are important platforms where all participants (including artists, curators, and viewers) access and utilize their cultural capital in a variety of ways. Festivals and fairs create an open, inclusive, and interactive stage where the newest concepts

1. Grenfell, M. 2018. "Pierre Bourdieu: Key Concepts". Chongqing, Chongqing University Press.

and methods of expression can be freely exhibited, while also reflecting the cultural diversity of society. By engaging in these events, we can directly encounter and comprehend the newest concepts in the art of photography.

First and foremost, it must be noted that photography events are often united by a central theme. While exploring innovative concepts of photographic art through the chosen theme, and by organizing and interpreting their artwork in a certain way, curators can effectively convey the photographers' ideas to the public thereby transforming and influencing the viewer's perception and understanding of photography.

For instance, in 2011, the theme of the Lianzhou International Festival² was "Spectacle Towards Society". So called "spectacle photography"³ is a new concept that highlights the societal role and obligation of photography. This thematic direction allowed the Lianzhou Festival, while upholding the notion of the significant role that photography plays in society and social transformation, to facilitate the broader dissemination of "spectacle photography". It should be said that the Lianzhou festival has already repeatedly expanded the boundaries of photographic art by introducing an interdisciplinary approach, providing, for instance, an anthropological, sociological, urbanistic perspective of photography. This contributed to a closer integration of photography into popular culture. This effort to utilize approaches from different academic disciplines gives the Lianzhou Festival's claim to scholarly exploration of new movements in photography a greater depth, and made the festival itself more meaningful and influential. Let us give one more example to further illustrate our point: the Moscow International Biennale "Fashion and Style in Photography", which delves deeply into the latest trends in photography. This event, unique in its form, allows viewers, artists, and scholars from all over the world to witness and participate in the exploration of the latest developments in photography. While foster-

ing new thinking, it has also greatly enriched our current understanding and knowledge of the art of photography.

Secondly, within the framework of photographic festivals and fairs, different forms of artistic expression of photography are used to reveal various pressing social issues and circumstances. The art of photography, with its unique vision and expressive methods, also explores the major challenges of human society, concentrating on conflict zones or contested territories, as well as urgent concerns in modern society. For example, the photography festival "Rencontres d'Arles" (Arles Photography Encounters)⁴ every year exhibits a variety of photographs dealing with social issues, political conflicts, and historical events. In particular, one of the themes of the 2019 festival was "Conflict and Resolution". Or, another example, International Belfast Photo Festival (Northern Ireland), that explores the climate change, migration, scientific and technological progress, issues of political control and protests. By examining how our actions today shape the future, the festival also allows us to deepen our understanding and expose the problem of social inequality in the world. Additionally, it is also worth mentioning the Rotterdam Photo festival, which in 2023 was dedicated to understanding the world upheaval in recent years and the worldwide crisis linked with the COVID-19 pandemic. The theme of the festival, "Freedom Redefined", allowed to reveal the wisdom and strength of humanity in difficult times.

Thirdly, an important theme of many photographic festivals and fairs is the so-called "new reading" — that is, reinterpreting classic works of the past and giving them new meanings and values from new perspectives, new approaches or in the context of new theories. It is through this process that the new ideas in photography are generated and disseminated, pioneering innovations are introduced, and the art of photography itself evolves. For example, at the 2019 "Encounters in Arles", the project "Clergue & Weston. First Show, First Works" paid tribute to two masters of photography. The photographs of both artists were shown in a single exhibition space, alluding to the idea that the history of photography is like a canvas that is constantly being passed on and inherited, allowing the works of already gone mas-

2. First held in 2005, the Lianzhou International Photo Festival is now one of the most important photographic art events in China, as well as one of the most influential photography festivals in Asia.

3. spectacle photography (景观摄影, after Guy Debord's book "The Society of the Spectacle") in Chinese language has a dual meaning of both "landscape photography" and "spectacle photography". However, unlike traditional photographs of nature, "spectacle photography" is not only an aesthetic expression, but also an exploration and disclosure of social phenomena, environmental issues and cultural changes.

4. The Arles Encounters is an annual international photography festival that has been held since 1969 in the French city of Arles. The festival has now become one of the most important and influential photographic events in the world.

Ill. 1. 53rd International Festival of Photography in Arles (France), 2022.

ters to continue to live on. Furthermore, the 2022 festival, for the first time, explored the new “image of a woman” in artworks through five themes focusing on exposing gender discrimination, social injustice, and patriarchy. Another example or “new reading” of the classics is “PHOTOFAIRS New York”, the event that occasionally reinterprets and revisits, for instance, social documentary or war photography from the early 20th century.

By appreciating classic works, viewers have the opportunity to consider the relationship between the art of photography and social reality. Through this “re-reading”, photo festivals and fairs not only allow people to reacquaint themselves with classic works of photography but also promote the introduction and dissemination of new photographic ideas and actively encourage innovation and development of photography.

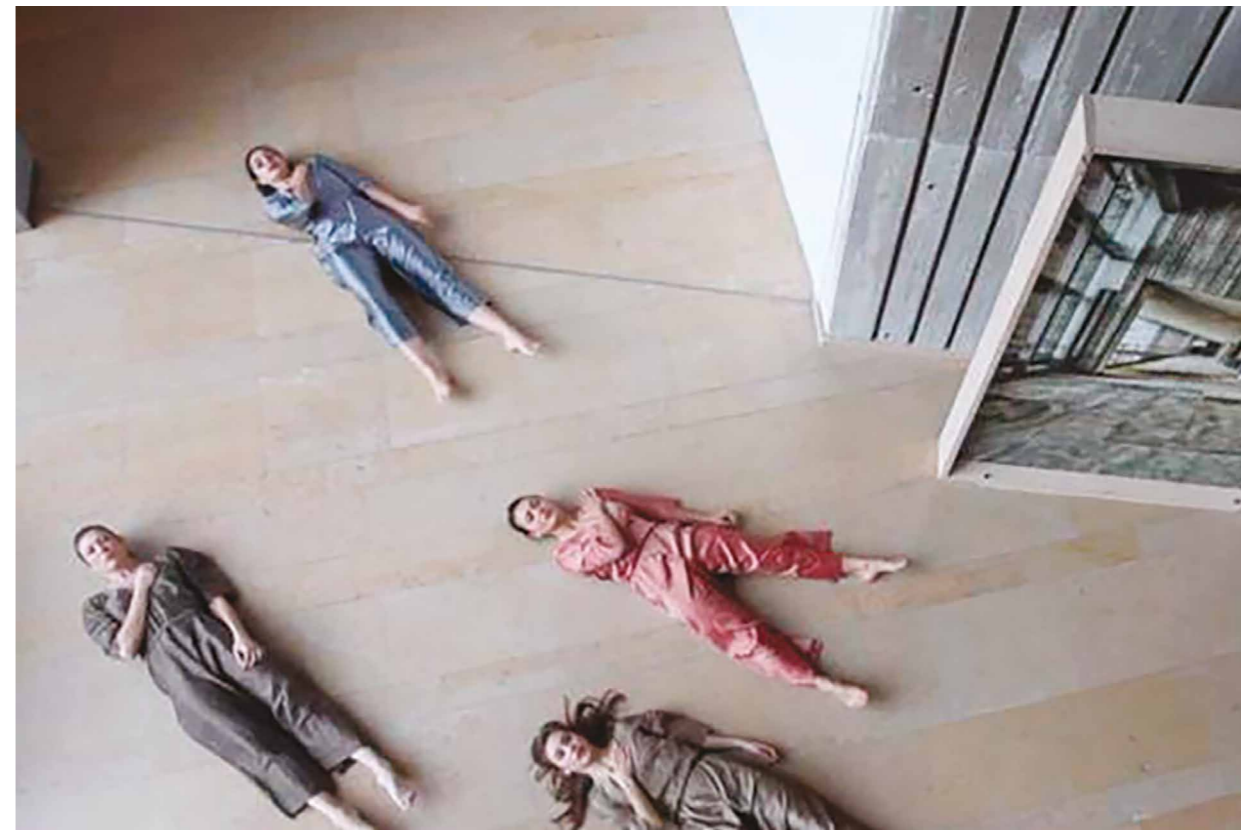
2. Interaction and exchange at photo festivals and photo fairs

Photographic festivals and fairs represent an important public space where public participation and interaction are key to innovation in contemporary photography. In such public spaces, the function of the viewer transforms from a passive observer to an engaged contributor who not only participates in the creation and exhibition of photography but

also serves as a trigger for advancement through contemplation and discussion of artworks. Festivals and fairs not only demonstrate the depth and complexity of photography, but also reveal its universal and versatile nature. They also promote and popularize new ways of viewing and making photographs. Viewers are no longer mere passive observers, but can now actively participate in the creation and presentation of photographs. The role and status of the viewer are elevated, thereby enhancing the viewer’s agency. At the same time, new ways of viewing in exhibitions are also having an impact on author’s creativity. Artists started to focus more on participation and interaction with the public, allowing viewers to become part of the creative process, which resulted in a more vibrant and versatile artistic effect. As Ariella Azoulay puts it, all of the participants of this process should be regarded as the “users of photography”, as within their respective fields, they all are contributors to the photography creation and understanding⁵.

For instance, the theme of the annual exhibition at the 2017 Lianzhou Festival was “Your Selfie Stick” which was a response to the “My Camera” project launched by Li Xianting in 2008. The exhibi-

5. Ariella Azoulay. 2008. *The Civil Contract of Photography*.

Ill. 2. In 2019, VR projects at the Arles Festival presented the performance “Eve, dance is a space without a place”. In the VR piece, three spectators were randomly selected to participate in an immersive dance performance with three dancers, while the rest of the audience could recreate the scenes of the performance using a VR helmet. Photo source: official website of the VR program of the “Arles Encounters” festival www.vr.arlesfestival.com.

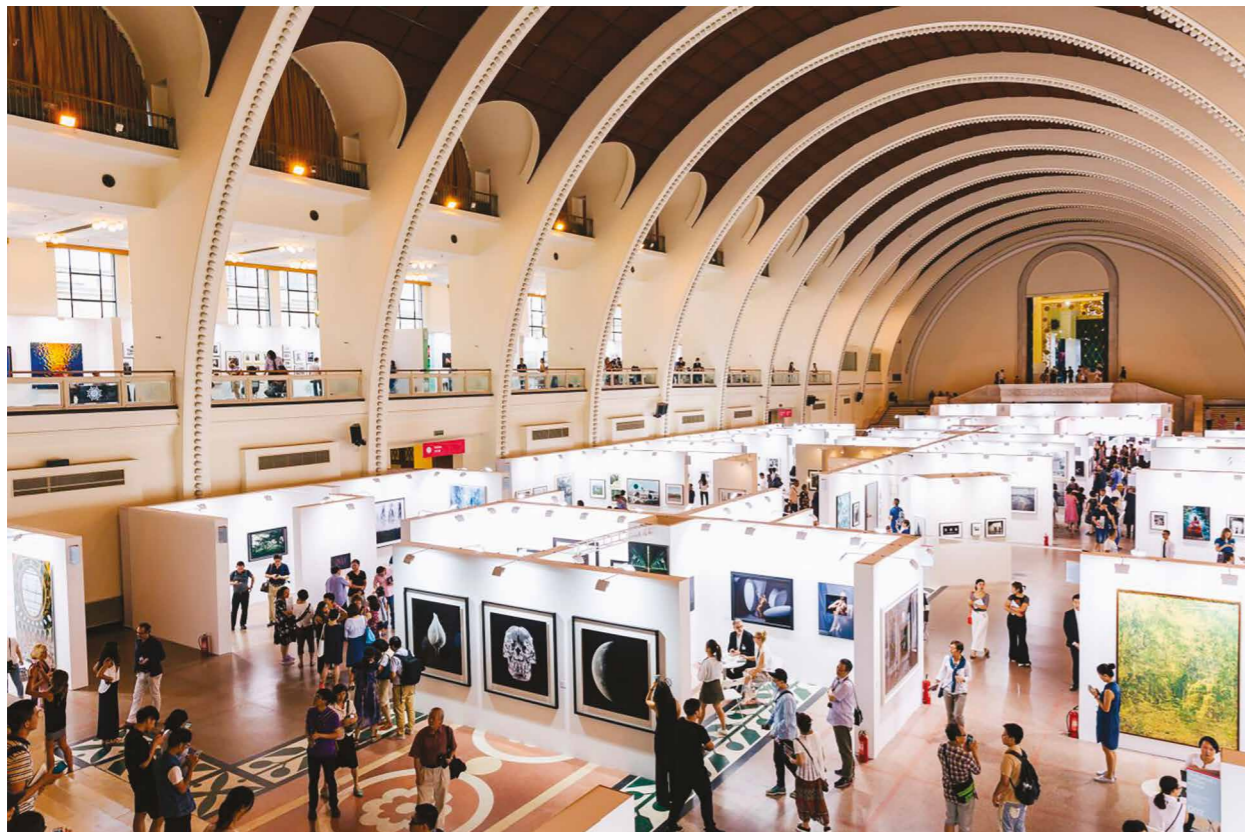
tion showed how the art of photography has adapted to and reflected changes in society across time and space. Nowadays, as the conventional camera is being replaced by the smartphone, the ways in which the public engages in creativity are also undergoing significant transformations. As part of this festival’s project “Exhibitionism: Peep Stream”, artists Ye Funa and Beio regularly performed live on web platforms, and viewers could interact with them in real time through pop-up messages, sending emojis, gifs, etc. Such interactive display breaks from the traditional approach that sees the viewer as a mere observer, and makes the viewer part of the artistic creation, thus fostering innovation and development in the art of photography.

Furthermore, festivals and fairs through the organization of various events promote communication and interaction between artists, curators, and viewers. Some festivals include public lectures, workshops, and panels that allow participants to exchange views and experiences, engage in in-depth discussions and dialogue, which not only play a positive role in the dissemination of new ideas but also help to produce ideas and interpretations that contribute to innovation in the field of photography.

The international festival in Kyoto, *Kyotographie* 2022, welcomed participating artists to join a range of conferences and workshops, gallery visits, and official festival locations as part of its program. The open program included seminars and workshops where attendees had the opportunity to learn from leading photographers.

Art Basel, as an art market, is an important platform that allows galleries, collectors, art buyers and sellers find each other. During the exhibition, galleries can display and sell their pieces, and collectors and buyers can view and purchase unique works of art. The very existence of Art Basel promotes the development of the art market and facilitates the trade and circulation of works of art.

Such events overcome traditional boundaries between artists and viewers, allowing for more direct and in-depth communication and interaction between the two parties. These new modes of communication and interaction have undeniably given a new impetus to the art of photography and made it easier to build closer connections between viewers, artists, and curators. They foster discussion and exploration of new ideas, deepen public engagement and interaction, and contribute to the formation and

Ill. 3. PHOTOFAIRS, Shanghai Photography Fair in 2019. Source: PHOTOFAIRS Shanghai

development of new approaches to viewing and exhibiting in photography. It is precisely this aspect that needs to be brought into light when attempting to understand and evaluate the functions and value of photographic festivals and fairs.

Photographic festivals and fairs help to change the way people view and create artwork

The importance of the existence of photo festivals and photo fairs lies not only in the fact that they provide a medium for the display of photographic work, but also in the fact that they guide and stimulate a fundamental change in the methods of viewing and creating. In the course of this transformation, the roles of the viewer, the artist, and the curator of the exhibition are being reshaped accordingly. Festivals and fairs are introducing new, experimental ways of exhibiting, such as virtual reality (VR) and multimedia technologies, thus encouraging the public to see and appreciate photography in new ways. This shift has contributed to advances in the ways in which photography is visualized and comprehended, greatly enriching creativity both in terms of ideas and practice. In 2016, the “Encounters in Arles” festival for the first time sought to integrate virtual reality technology into its exhibition program, presenting films, documentaries and artistic creations based on VR. For about three years

this experiment has been developing, eventually establishing itself as an integral part of the festival program. Nowadays, more and more creators are actively involved in this process, using high-tech means to realize their artistic ideas. The viewers, too, are slowly adapting and embracing this new form of artistic experience.

PHOTOFAIRS Shanghai⁶ is another noteworthy event, responding to the growing interest and demand for video art in the Asia-Pacific region and aiming to become an authoritative international platform for video art. The 2023 fair also featured ALiCE, a virtual human that was used to promote the event. This advertising strategy indicates the profound integration of new media and technology within the art world. The existence of ALiCE is not only a display of the technology’s potential, but also an attempt at a new form of artistic expression. The emergence of ALiCE greatly expands the possibilities of presenting and discussing new media art at the fair, thus reflecting the important role of such festivals and fairs in merging art and technology, developing new artistic concepts and creative methods.

6. Organized annually since 2014, it is the first international art fair in Asia dedicated to the presentation and promotion of artistic photography.

Photographic festivals and fairs, serving as important medium for exhibition and communication, have a pivotal ability to guide and foster new ideas in photography. For artists and curators, they provide space to promote the innovation of photography practice and theory, thus stimulating the exchange of ideas and gifting the viewers with new visual experiences. These events play a critical role in the development of innovative photography practices, offer interactive experiences, and change the way we think about viewer participation.

In the future, with the development of science and technology and the continuous advancement of photography, the role of photographic festivals and fairs will be more and more prominent. They will continue to serve as an important medium to foster innovation and development of photography, providing viewers with more diverse opportunities and artists and curators with a wider space to share their experiences and explorations. Therefore, we must deepen our research on photo festivals and fairs in order to understand and fully utilize their potential for the development of photography.

REFERENCES

1. Bourdieu, P. 1993. “The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature”, ed. Randal Johnson, New York: Columbia University Press.
2. Wu Hong. 2016. “Exhibitions about Exhibitions: Experimental Art Displays in the 1990s”, *China National Photography Art Press*.
3. Jiang Rong. 2013. “New York Photo Festival: Globalization and Diversity in Photography”, *Chinese Photography*, no. 11, pp. 10–12.
4. Gu Zheng. 2016. “Map of Contemporary Photographic Culture”, Zhejiang Photography Press.
5. Wells L. 2012. “Photography: A Critical Introduction”, People’s Post and Telecommunications Press.
6. Wu Kanjuan, Dong Bingfeng. 2011. “The 14th Spanish International Photography Festival”, *Contemporary Art and Investment*. no. 7, p 53.
7. Flusser V. 2017. “Philosophy of Photography”. transl. by Mao Weidong, Ding Jinjun, Peking: China National Photography Art Publishing House.
8. Mitchell W. J. “The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era”, transl. by Liu Zhangbolong, Peking: China National Photography Art Publishing House, p. 16.

Чжу Юйвэнь

аспирант Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова, преподаватель Чжэцзянского финансово-экономического университета Дунфан, Китай
e-mail: 460881142@qq.com
Чжэцзян, Китай

DOI: 10.36340/2071-6818-2023-19-4-68-78

ФОТОФЕСТИВАЛИ И ФОТОЯРМАРКИ: ДЕМОНСТРАЦИЯ НОВЫХ ИДЕЙ В ФОТОГРАФИИ

Аннотация: Основная мысль данной статьи состоит в том, что фотофестивали и фотоярмарки могут играть важную роль в выражении и продвижении новых идей в фотографии. Эти публичные мероприятия, являясь выставочными площадками, направляют и демонстрируют новые тенденции, подходы и практики в искусстве фотографии. Они не только позволяют показать многообразие форм фотографического искусства, новые концепции и самые передовые практики, но и являются своего рода локомотивом, стимулирующим постоянную эволюцию фотографии в социокультурном контексте.

Сначала на конкретных примерах фотофестивалей и фотоярмарок разбирается, как они могут показывать и направлять новые идеи в мире фотографии. Также исследуется, как через демонстрацию новых тенденций фотографии, улавливая новые социокультурные веяния и переосмысливая классические произведения, они отражают и продвигают инновации в фотографической художественной мысли.

Затем рассматривается, как эти площадки экспонирования фотографии способствуют общению и взаимодействию между художниками, кураторами и зрителями. Фестивали и фотоярмарки представляют и автору, и зрителю новые способы осмысления искусства фотографии, дают им новый опыт. Роль зрителя меняется с пассивной на активную: теперь, участвуя в обсуждении художественного произведения, размышляя о нём, он становится катализатором инновации.

1. Фотофестивали и фотоярмарки как окно новых идей мира фотографии

Фотофестивали и фотоярмарки как ключевые площадки для представления и распространения новых идей фотографического искусства, несомненно, стали местом представления самых выдающихся произведений. Они ценны не столько

Наконец, фотофестивали и фотоярмарки привели к трансформации способов просмотра и творчества, изменив роли зрителя, художника и куратора. Через инновационные способы экспонирования, например, технологии виртуальной реальности или мультимедиа, они стимулировали развитие способов просмотра и осмысления произведений фотографического искусства.

Итак, в данной статье мы рассматриваем фотофестивали и ярмарки в качестве своего рода окна, через которое можно увидеть, как в искусстве фотографии производятся, развиваются и распространяются новые идеи, формы и практики. В то же время они способствуют появлению инновационных идей, играют ключевую роль в развитии средств визуального художественного выражения и фотографической практики.

Цель данного исследования — дать возможность учёным, практикам и любителям фотографии глубже понять суть фотофестивалей и фотоярмарок, а также пролить свет на то, как эти площадки могут быть использованы для развития и инновации в искусстве фотографии. Хочется надеяться, что данная статья даст новый взгляд и понимание исследований и практики в области фотографии, а также внесёт вклад в дальнейшее развитие искусства фотографии в XXI веке.

Ключевые слова: современное фотоискусство, фотофестивали, фотоярмарки, новые идеи, формы фотографии, зритель, художник.

потому, что на них выставляются самые лучшие работы, но ещё и потому, что они играют направляющую роль в формировании и распространении новых идей благодаря постоянным выставкам и обмену. Это грандиозные мероприятия, которые позволяют собрать в одном месте фотографов, кураторов и зрителей, инициирующие глубокое

исследование новых идей в фотографии и их широкое распространение. Как отмечал Пьер Бурдьё, в каждой социальной области есть свои внутренние закономерности и властные взаимоотношения¹. Это относится и к сфере фотоискусства, где фестивали и ярмарки являются важными площадками, на которых все участники (в т. ч. художники, кураторы и зрители) различными способами получают доступ и используют свой культурный капитал. Они создают открытую, инклюзивную и интерактивную платформу для демонстрации новейших идей и средств выразительности в искусстве фотографии, но также отражают и культурное разнообразие общества. Участвуя в этих мероприятиях, мы имеем возможность напрямую встретиться с новейшими идеями в искусстве фотографии, изучить и понять их.

В первую очередь стоит отметить, что фестивали фотографии часто объединены центральной темой. Рассматривая новые концепции фотоискусства через центральную тему, кураторы могут эффективно донести идеи фотографов до публики через организацию и интерпретацию их работ, тем самым изменяя и влияя на восприятие и понимание фотографии зрителем. В результате происходит дальнейшее формирование новых концепций фотографического искусства.

Так, например, в 2011 году темой Международного фестиваля фотографии в Лянчжоу² стало «Зрелище навстречу обществу». «Фотография зрелища»³ — это новая концепция, которая делает упор на социальной роли и ответственности фотографии. Благодаря такому тематическому направлению, Лянчжоуский фестиваль, отставив представление о важной роли, которую фотография играет в обществе и социальной

1. Гренфелл М. Пьер Бурдьё: ключевые понятия / Майкл Гренфелл; пер. с англ. на кит. Линь Юнькэ. Чунцин: изд-во Чунцинского университета, 2018. 迈克尔·格伦菲尔 (Michael Grenfell), 译者: 林云柯, «布迪厄: 关键概念», 重庆大学出版社.
2. Впервые проведённый в 2005 году Международный фестиваль фотографии в Лянчжоу сейчас является одним из самых важных событий в области фотографического искусства в Китае, а также одним из самых влиятельных фестивалей фотографии в Азии.
3. «Фотография зрелища» (景观摄影, англ. «Spectacle Photography» по книге Ги Дебора «Общество зрелища» или «Общество спектакля») в китайском языке имеет двойственное значение — это и «Пейзажная фотография», и «Фотография зрелища». Тем не менее, в отличие от традиционных фотографий с видами природы, «фотография зрелища» является не только эстетическим выражением, но и исследованием и раскрытием социальных явлений, экологических проблем и культурных изменений.

трансформации, способствовал более широкому распространению «фотографии зрелища». Этот фестиваль не раз расширял горизонты фотографического искусства, вводя междисциплинарный подход, давая, например, антропологический, социологический, урбанистический взгляд на фотографию. Это способствовало более тесной интеграции фотографии с популярной культурой. Такое стремление к использованию подходов различных научных дисциплин даёт притязаниям Лянчжоуского фестиваля на научное исследование новых течений в фотографии большую глубину, а самому фестивалю — большой вес и влияние. Приведём ещё один пример в подтверждение нашего тезиса: Московская международная биеннале «Мода и стиль в фотографии», на которой глубоко исследуются новейшие течения в области фотографии. Это уникальное по своему формату событие позволяет зрителям, художникам и учёным со всего мира стать свидетелями и участниками исследования новейших веяний фотоискусства. Способствуя развитию нового мышления в области фотографии, она также значительно обогатила наше современное понимание и знание искусства фотографии.

Во-вторых, в рамках фотографических фестивалей и выставок разнообразны формы художественной выразительности фотографии используются для раскрытия различных насущных социальных проблем и общественной действительности. Искусство фотографии с его уникальным видением и выразительными методами также исследует основные проблемы человеческого общества, помещая в фокус внимания зоны конфликтов или спорные территории, а также актуальные проблемы современного общества. Так, фестиваль фотографии «Встречи в Арле»⁴ ежегодно показывает миру множество фотографий, посвящённых социальным проблемам, политическим конфликтам и историческим событиям. В частности, одна из тем фестиваля 2019 года — «конфликт и разрешение». Или, например, фестиваль фотографии в Белфасте (Северная Ирландия), на котором исследуются изменения климата, миграция, научно-технический прогресс, проблемы политического контроля и протестной деятель-

4. «Встречи в Арле» — ежегодный международный фестиваль фотографии, который проводится, начиная с 1969 года во французском городе Арль. Сейчас этот фестиваль уже стал одним из самых значительных и влиятельных мероприятий фотографического искусства в мире.

ности. Рассматривая, как наши действия сегодня формируют будущее, фестиваль также позволяет углубить наше понимание и обнажить проблему социального неравенства в мире. Кроме того, стоит упомянуть и фестиваль фотографии в Роттердаме, который в 2023 году был посвящён осмыслению мировых потрясений последних лет и глобального кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Тема фестиваля, Freedom Redefined («Переосмысленная свобода»), позволила раскрыть мудрость и силу человечества в трудные времена.

В-третьих, важной темой многих фотографических фестивалей и выставок является так называемое «новое прочтение» — то есть переосмысление классических работ прошлого и придание им новых смыслов и значений под новым углом, с новых точек зрения или в контексте новых теорий. В ходе этого процесса вырабатываются и распространяются новые фотографические идеи, происходит внедрение новаций и развитие искусства фотографии. Например, на «Встречах в Арле» в 2019 году в рамках проекта «Клерг и Уэстон: первая выставка, первые произведения» (Clergue & Weston. Première expo, premières oeuvres) была отдана дань уважения двум мастерам фотографии. Работы обоих фотографов были показаны в едином выставочном пространстве, намекая зрителю, что история фотоискусства подобна постоянно передающемуся и наследуемому полотну, благодаря чему работы уже ушедших мастеров продолжают свою жизнь. Кроме того, в 2022 году на фестивале впервые был исследован новый «образ женщины», который раскрывался в художественных произведениях через пять тем, фокусирующихся на разоблачении гендерной дискриминации, социальной несправедливости и патриархата. Ярмарка в Нью-Йорке, «PHOTOFAIRS New York», также представляет формат «нового прочтения» известных произведений в рамках выставок, на которых переосмысляются, например, социально-документальная или военная фотография начала XX века. Оценивая классические работы, зрители смогут задуматься о соотношении искусства фотографии и социальной реальности.

Благодаря такому «перечитыванию» фестивали и ярмарки не только позволяют людям заново познакомиться с классическими произведениями фотографии, но и способствуют внедрению и распространению новых фотографических

идей, а также активно содействуют инновациям и развитию фотоискусства.

2. Взаимодействие и обмен на фотофестивалях и фотоярмарках

Фотофестивали и фотоярмарки представляют собой важное публичное пространство, где участие и взаимодействие публики является ключевым фактором новаций в современном фотоискусстве. В таких публичных пространствах роль зрителя меняется с пассивного наблюдателя на активного участника, который не только участвует в создании и экспозиции фотографии, но и становится катализатором новаций через осмысление и обсуждение произведений искусства. Фотофестивали и фотоярмарки не только демонстрируют глубину и сложность фотографии, но и раскрывают её общечеловеческую и многогранную природу.

На фестивалях и ярмарках также продвигаются и популяризируются новые методы просмотра и создания фотографий. Зрители перестали быть пассивными наблюдателями, но теперь могут активно участвовать в создании и представлении фотографии. При этом повышается роль и статус зрителя, возрастает его субъектность. В то же время новые способы просмотра на выставках оказывают влияние на творчество. Художники стали уделять больше внимания участию публики и взаимодействию с ней, позволяя зрителям в ходе просмотра становиться частью творческого процесса, что приводит к более яркому и разностороннему художественному эффекту. Как пишет Ариэлла Азулай, все участники этого процесса должны рассматриваться как «пользователи фотографии», поскольку они вносят свой вклад в создание и понимание фотографии в рамках своих соответствующих ролей и видов деятельности⁵.

Например, тема ежегодной выставки в рамках Лянчжоуского фестиваля 2017 года — «Ваша палка для селфи», что стало ответом на запущенный Ли Сяньтином в 2008 году проект «Моя камера». На выставке было показано, как искусство фотографии адаптировалось к изменениям в обществе и отражало их во времени и пространстве. В среде, когда на смену традиционной камере приходит телефон, кардинально меняются и способы участия публики в творчестве.

5. Азулай А. Гражданский договор фотографии / Ариэлла Айша Азулай. 2008. 阿里艾拉·阿祖莱 (Ariella Azoulay) «摄影的公民契约» (The Civil Contract of Photography, 2008).

В рамках проекта этого фестиваля «Эксгибиционизм: Peep Stream» художники Йе Фуна и Бэй Оу (псевдоним Beio) регулярно выступали в прямом эфире на веб-платформах, а зрители могли взаимодействовать с ними в режиме реального времени с помощью всплывающих сообщений, отправки смайликов, подарков и т. д. Эта интерактивная экспозиция ломает традиционную модель зрителя как простого наблюдателя и делает его частью художественного творчества, способствуя инновациям и развитию искусства фотографии.

Помимо этого, фестивали и ярмарки через организацию различных мероприятий способствуют общению и взаимодействию между художниками, кураторами и зрителями. В рамках некоторых фестивалей проводятся публичные лекции, семинары и форумы, которые позволяют участникам обмениваться мнениями и опытом, вступить в глубокие дискуссии и диалог, что не только играет позитивную роль в распространении новых идей, но и помогает производить идеи и интерпретации, способствующие новациям в области фотографии.

Международный фестиваль фотографии в Киото 2022 года в рамках своей программы пригласил художников-участников фестиваля посетить разнообразные симпозиумы и мастер-классы, экскурсии по выставкам и официальным площадкам фестиваля. В рамках открытой программы были организованы семинары и воркшопы, на которых участники получили возможность учиться у лучших фотографов.

Выставка Art Basel, как арт-маркет, является важной площадкой, дающей возможность галереям, коллекционерам, покупателям и продавцам произведений искусства найти друг друга. Во время выставки галереи могут выставлять и продавать свои работы, а коллекционеры и покупатели — просматривать и приобретать уникальные произведения искусства. Существование Art Basel способствует развитию арт-рынка и облегчает торговлю и оборот произведений искусства.

Такие мероприятия преодолевают традиционные границы между художниками и зрителями, позволяя наладить непосредственное и более глубокое общение и взаимодействие между двумя сторонами. Эти новые способы коммуникации и взаимодействия, несомненно, придали новый импульс развитию искусства фотографии и позволили установить более тесные связи между зрителями, художниками и кураторами.

Они способствуют обсуждению и осмыслению новых идей в области фотографии, углубляют участие и взаимодействие публики, способствуют формированию и развитию новых подходов к просмотру и экспонированию в искусстве фотографии. Именно на этом аспекте и необходимо сосредоточить внимание при понимании и оценке функций и ценности фотографических фестивалей и ярмарок.

3. Фотофестивали и ярмарки способствуют изменению методов просмотра и творчества

Важность существования фотофестивалей и фотоярмарок заключается не только в том, что они предоставляют площадку для демонстрации фотографических работ, но и в том, что они направляют и стимулируют принципиальное изменение методов просмотра и творчества. В ходе этой трансформации происходит и соответствующее переформатирование ролей зрителя, художника и куратора выставки. Фестивали и ярмарки внедряют новые, экспериментальные способы экспонирования, такие как технологии виртуальной реальности (VR) и мультимедиа, побуждая тем самым публику по-новому увидеть и оценить искусство фотографии.

Этот сдвиг способствовал прогрессу в области способов визуализации и осмысления фотографического искусства, значительно обогатив творчество как с точки зрения идей, так и практики. В 2016 году Международный фестиваль фотографии в Арле впервые попробовал интегрировать технологию виртуальной реальности в свою выставочную программу, представив фильмы, документальные картины и художественное творчество, основанные на технологиях виртуальной реальности. На протяжении примерно трёх лет этот эксперимент развивался, со временем утвердившись как уже неотъемлемая часть программы фестиваля. В настоящее время всё большее число авторов активно включается в этот процесс, используя высокотехнологичные средства для реализации своих художественных идей. Зрители тоже постепенно адаптируются и принимают эту новую форму художественного опыта.

Кроме того, достойна упоминания фотоярмарка PHOTOFAIRS Shanghai⁶, которая реагирует на растущий интерес и спрос на коллекции видеoarта в Азиатско-Тихоокеанском регионе

6. Проводимая ежегодно с 2014 года, она является первой международной арт-ярмаркой в Азии, посвящённой презентации и продвижению художественной фотографии.

и стремится стать авторитетной международной площадкой для видеоарта. В 2023 году на ярмарке для рекламы события также была представлена ALiCE, виртуальный человек. Такая рекламная стратегия говорит о глубочайшей интеграции в мир искусства новых медиа и технологий. Существование ALiCE — это не только проявление возможностей технологии, но и попытка новой формы художественного выражения. Появление ALiCE значительно расширяет возможности подачи и обсуждения нового медиа-искусства на ярмарке, тем самым отражая важную роль подобных фестивалей и ярмарок в слиянии искусства и технологий, развитии новых художественных концепций и творческих методов.

Фотофестивали и выставки, являясь важными демонстрационными и коммуникационными площадками, обладают ключевой способностью — вести за собой и продвигать новые идеи в области фотографии. Они становятся для художников и кураторов платформой для продвижения новаций

фотографической практики и теории, стимулируя новые обмены идеями, давая зрителю новый визуальный опыт. Эти мероприятия играют важнейшую роль в развитии инновационных практик в области фотографии, обеспечивают интерактивный опыт и меняют представление об участии зрителя.

В будущем, с развитием науки и техники и постоянным совершенствованием фотоискусства, роль фотографических фестивалей и ярмарок будет всё более заметной. Они будут и впредь служить важной платформой, способствующей инновациям и развитию фотоискусства, предоставляя зрителям более разнообразные возможности для фотографирования, а художникам и кураторам — более широкое пространство для обмена опытом и изысканиями. Таким образом, мы должны углубить наше исследование фотофестивалей и фотоярмарок, чтобы понять и в полной мере использовать потенциал этих площадок для развития фотоискусства.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Bourdieu P. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature / Pierre Bourdieu, ed. Randal Johnson. — New York: Columbia University Press, 1993.
2. У Хун. Выставка о выставках: экспонирование экспериментального искусства 90-х / У Хун. — Пекин: Чжунго миньцзу шэин ишу чубаньшэ (изд-во «Китайское национальное фотоискусство»), 2016. 巫鸿. «关于展览的展览：90年代的实验艺术展示», 中国民族摄影艺术出版社, 2016.
3. Цзян Хун. Фотофестивали Нью-Йорка: глобализация и диверсификация в фотографии / Цзян Хун // Чжунго Шэин («Китайская фотография»). — 2013. — № 11. — С. 10–12. 江融: «纽约摄影节:摄影的全球化 and 多元化», 中国摄影, 2013第11期. — P. 10–12.
4. Гу Чжэн. Культурная карта современной фотографии / Гу Чжэн. — Ханчжоу: Чжэцзян шэин чубаньшэ (Чжэцзянское фотографическое изд-во), 2016. — 341 с. 顾铮 «当代摄影文化地图» 浙江摄影出版社, 2016, 341页.
5. Уэллс Л. Критическое введение в фотографию / Лиз Уэллс. — Пекин: Жэньминь юдянь чубаньшэ (изд-во «Народная почта и коммуникации»), 2012. — 428 с. 威尔丝 (Liz Wells). «摄影批判导论», 人民邮电出版社, 2012年08月01, 428页.
6. У Каньцзюань, Дун Бинфэн. 14-й Испанский международный фестиваль фотографии // Дандай ишу юй тоуцэ («Современное искусство и инвестиции»). — 2011. — № 7. — С. 53. 吴侃娟, 董冰 «第十四届西班牙国际摄影节, 当代艺术与投资». — 2011 (07). — P. 53.
7. Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер; пер. с нем. на кит. Мао Вэйдун, Дин Цзюньцзюнь. — Пекин: Чжунго миньцзу шэин ишу чубаньшэ (изд-во «Китайское национальное фотоискусство»), 2017. (巴西)威廉·弗卢塞尔 (Vilém Flusser) 著. 毛卫东, 丁君君译. 摄影哲学的思考 [M]. 北京:中国民族摄影艺术出版.
8. Митчелл У. Дж. Перенастроенный глаз: визуальная правда в эпоху пост-фотографии / Уильям Джон Митчелл; пер. Лю Чжанболун. — Пекин: Чжунго миньцзу шэин ишу чубаньшэ (изд-во «Китайское национальное фотоискусство»), 2017. — С. 16. (美)威廉·米切尔 (William John Mitchell) 著. 刘张铂泷译. «重组的眼睛:后摄影时代的视觉真相» [M]. 北京:中国民族摄影艺术出版社, 2017. — P. 16.