

УДК 7.011.3

Руслана ТКАЧЕНКО,

кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии
и искусствоведения

Одесского национального политехнического университета

ИГРА С КНИГОЙ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

В статье автор рассматривает феномен игры с книгой и его интерпретации в контексте современной культуры.

Ключевые слова: игра, книга, современная культура, феномен искусства, выставка.

У статті автор розглядає феномен гри із книгою і його інтерпретації в контексті сучасної культури.

Ключові слова: гра, книга, сучасна культура, феномен мистецтва, виставка.

In this article the author examines the phenomenon of playing with the book and its interpretation in the context of the modern culture.

The key words: playing, the book, modern culture, art phenomenon, exhibition.

Развиток музыкального искусства в целом и истоки актуализации игровой проблематики в XXI веке легко обнаружить в предшествующих культурно-исторических эпохах. Игровая парадигма продолжает свой путь в жизни и творчестве современного человека, даже книга в его руках может изменить бездействие в реальной жизни действием игрового порядка. Современные издательства легко предлагают стать главным героем книги, перемещаться между страницами и главами в зависимости от принимаемых решений в вашем сюжете. Такое замечательное продолжение актуализации игрового процесса в повседневности не могло появиться без его востребованности в массах, где жизнь и творчество соединились в одном флаконе книготворения.

Сегодня игра с книгой переживает свой очередной ренессанс и, не смотря на постоянное мушкетирование темы смерти автора и книги [5; 7], так и хочется сказать: слухи о смерти *Livre d'artiste* (книги художника) сильно преувеличены.

Культурно-историческая среда постмодернизма, как и прежде в транзитивных периодах рубежа эпох, вынуждает предста-

вителей разных художественных направлений обращаться к универсальному культурному феномену игры как к способу поведения, адекватному новой культурной ситуации. Для исследователей также открываются уникальные возможности проследить новый игровой характер современной культуры в свежих чертах и проявлениях.

Одна из характернейших тенденций музейной политики последнего десятилетия – это мода на концептуальные проекты, в рамках которых проходят новые открытия и прочтения известных имен и явлений. Таким удачным проектом современных музеев и модной темой выставочных залов стало обращение к удивительному феномену искусства *Livre d'artiste*, который сформировался как жанр во Франции в начале XX века.

«Книга художника» стала самостоятельным явлением в искусстве, объединившим литературный текст и живопись выдающихся художников и поэтов XX века. Знаменитый галерист Амбруаз Воллар и банкир Даниель-Анри Канвейлер рассматривали свои издания как еще одну возможность представить произведения живописцев, с которыми они работали на арт-рынке. Исто-

рия рождения *Livre d'artiste* получила свое начало в 1900 году, с книги Поля Верлена *Parallelement* с литографиями Пьера Боннара. Это издание определило стандарт, которому А. Воллар неизменно следовал в своих совместных работах с Марком Шагалом, Пабло Пикассо, Жоржем Руо, Андре Дереном, Раулем Дюфи и другими художниками. Книги художника представляют собой объект искусства, у которого есть свои условия существования. Воллар-издатель стремился добиться совершенства в полиграфическом исполнении книг. По его заказам для каждой книги изготавливалась специальная бумага с водяными знаками, дублирующими название. К каждому изданию подбирались старинный наборный шрифт. Иллюстрации печатались на офортных и литографских станках лучшими мастерами. Переплет и футляры делались вручную. Тираж книг был очень небольшим, и каждая стоила баснословно дорого. Немного позже, в 1909 году, Д.-А. Канвейлер продолжил начатую А. Волларом традицию и издает книгу стихотворений Гийома Аполлинера *L'Enchanteur Pourrissant* с ксилографиями Андре Дерена. Впоследствии Канвейлер издает книгу Макса Жакоба *Saint Matorel* с офортами Пабло Пикассо, работы с литографиями Хуана Гриса, Андре Масона и многие другие шедевры.

Тот факт, что инициаторами изданий стали торговцы произведениями искусства, а не профессиональные издатели накладывает определенный шарм на книгу художника. На ее страницах главным становится иллюстративный материал.

Важной особенностью этого жанра книгоиздания стало то, что иллюстрации создавались художниками, основной деятельностью которых было создание станковых произведений живописи и графики и такая «иллюстрация» являлась самостоятельным произведением изобразительного искусства. Большинство известных скульпторов и художников прошлого века работали в жанре книги художника, которая вызывает большой интерес у зрителя и искусствоведов. Из-за множества мелких и хрупких деталей листы таких книг не брошюровались и существуют в виде отдельных гравюр. Это представляет определенную трудность для сохранения книги во всей ее полноте, поскольку из книги могут вынуть отдельные листы и продать, разрушая целостность собрания и

его ценность. Поэтому важную роль в деле сохранения Книги художника играют коллекционеры, ставящие перед собой особую задачу – собрать целую книгу.

Сегодня все главные музеи мира располагают серьезными собраниями Книги художника, но всплеск интереса публики и коллекционеров в России и Украине обозначился только в 2000-х годах. Крупнейшие музеи Москвы и Петербурга провели серии выставок, посвященных *Livre d'artiste*, которые после первых удачных опытов получили продолжение и развитие. Например, это выставка в Отделе личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина «Книга художника. Испания» (2012 год) [8], где кураторы выставки по-новому раскрывают тему литературного движения сюрреализма через книжную графику испанских художников XX века. А впоследствии тема получает свое продолжение там же, на выставке «Сюрреализм и *Livre d'artiste*» в 2014 году [8], открывая новые страницы истории.

Еще раньше, Московский музей современного искусства в 2010 году представил и открыл первую выставку в рамках программы «Мировые шедевры книги художника» [6], посвященную работам известных мастеров русского происхождения (Александра Алексеева, Юрия Купера, Андре Ланского, Ивана Пуни, Леопольда Сюрважа, Марка Шагала, Эдуарда Штейнберга, Осипа Цадкина), чье творчество тесно связано с французской культурой. При этом поспешив заанонсировать еще две экспозиции: «*Livre d'artiste Picasso*» и «Амбруаз Воллар- великий издатель великих произведений»

В 2013 году в «Царицино» открывается выставка «Первая книга» [1], в комментариях к которой Книга художника выступает одним из ключевых направлений современного искусства. Развивающийся Бук – Арт берет свое начало от футуристической книги и футуризма одного из интереснейших направлений в литературе и искусстве начала XX века. Книга футуристов формировалась в разных игровых опытах «типографской картинии», «самописьма», «заумного рукоделия» В. Маяковского, В. Каменского, В. Хлебникова, А. Крученых, П. Филонова, О. Розановой, К. Малевича [2]. В начале играли сочетанием типографского набора с ярким рисунком обойной бумаги, на которой она печаталась, формой и набором шрифтов, различным на

каждой странице. Потом особое внимание уделяли проблеме авторского почерка, который, как считали кубофутуристы, передает поэтический импульс. Новый этап экспериментов сосредоточился на сочетании заумной поэзии с линогравюрами и коллажами, что подчеркивало уникальность издания ручной работой художника. Это исключило возможность появления двух одинаковых экземпляров. И наконец, художник становится соавтором поэта, где каждая страница – произведение искусства, где слово и образ – одно целое.

Первыми «игроками» в футуристической книге стали сами поэты, а не художники. Именно В. Каменский, одним из первых попробовал «играть» с типографским набором, что давало максимум художественной выразительности текста. В своих мемуарах «Путь энтузиаста» он рассуждал:

«Подчеркнутость выделенных слов, букв, введение в стихи (жирным шрифтом) цифр и разных математических знаков и линий – делают вещь динамической для восприятия, легче запоминаемой (читаешь как по нотам, с экспрессией обозначенного удара). Я уже не говорю о том, что можно одними буквами дать графическую картину слова» [4; 485].

Каждый лист такой книги становится «стихокартиной», понятной в правилах игры прошлого времени и дешифратор образов должен искать ключ в системе эстетических представлений начала XX века.

Происходящее сегодня в игре с книгой позволяет проследить особого рода преемственность между модернизмом и постмодернизмом и зафиксировать переход от одной парадигмы к другой. «Двойное кодирование» присущее *Livre d'artiste*, особым образом соотносит иллюстрацию и текст когда с одной стороны текст играет важную и самостоятельную роль, мотивируя художника на творчество, а с другой – графические картины составляют параллельный текст литературному материалу. Все это, как нельзя лучше ложится на игровую парадигму постмодернизма. Также мы видим, что релятивизируются правила игры книги художника и этому можно привести массу примеров. На современных выставках, посвященных игре с книгой используются книги-инсталляции, книги-перформансы, медийные видео – книги. Книга становится арт-объектом, в котором может использоваться только какая-

то ее часть – страница, обложка, форзац, иллюстрация. Художник играет с формой и материалом книги деконструируя ее, как маленький ребенок разбирая любимую игрушку на части, при новой сборке оставляет лишнее. Интересно наблюдать за процессом трансформации *Livre d'artiste* в России и в Украине среди определенного количества художников, пробующих себя в этом направлении: книгу могут смастерить из кирпича, бетона и монтажной пены или развесить гирлянды из книг под два метра [3]. Жанр *artist's book*, как одна из разновидностей Книги художника продолжает свое существование, поскольку традиция в художественном сообществе коммуницировать друг с другом посредством рассматривания и дарения таких книжек жива и по сей день, со времен подпольного авангарда и андеграунда. Вполне резонно предположить, что говорить о завершении эпохи *Livre d'artiste* еще рано, и эта тенденция современного искусства будет только продолжаться.

По сути *Livre d'artiste* становится игрой в деконструкцию книги, которая позволяет дать новую жизнь этому феномену и пройти культурным лабиринтом постмодернизма без потерь.

ЛІТЕРАТУРА

1. «Царицыно» представляет рукотворные книги художников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tsaritsyno-museum.ru/ru/news/5/3265/>.
2. Будетлянский клич. Футуристическая книга – М.: ФортунаЭЛ, 2006. – 144 с.
3. В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Книга художника/Artist's Book». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tvkultura.ru/show/article_id/109665.
4. Каменский 1990 – Каменский В. Танго с коровами. Степан Разин. Звучаль веснянки. Путь энтузиаста. М.: Книга, 1990. – 592 с.
5. Минка П. Смерть книг. Постмодерн. Культура и философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://postmodern.in.ua/?p=1572>.
6. Московский музей современного искусства представляет выставку представляют выставку «*Livre D'artiste*/Книга Художника». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mmoma.ru/exhibitions/tverskoy9/kniga_hudozhnika/
7. Р. Барт Смерть автора. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/literature1/barthes-94e.htm>.
8. Сайт государственного музея ГМИИ им. А. С. Пушкина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.arts-museum.ru>.