

«КНИГА ХУДОЖНИКА»: АСПЕКТЫ РАБОТЫ ЖИВОПИСЦА, СКУЛЬПТОРА, ГРАФИКА

«Книга художника» (*livre d'artiste*) – особый тип издания, имеющий мало общего с массовой, тиражной иллюстрированной книгой. Он сложился во Франции на рубеже XIX и XX вв. Символической датой ее рождения считается 1900 год, когда Амбруаз Воллар издал сборник стихотворений Поля Верлена «Параллельно» с литографиями Пьера Боннара. В *livre d'artiste* нашли своеобразие преломление основные течения европейского искусства XX в.: модерн и ар деко, фовизм и кубизм, сюрреализм и абстракция, ар брют и неоклассика. Даже представители постмодернизма, переосмыслившие *livre d'artiste* и демонстративно вышедшие за ее рамки, подчас возвращаются к этой сфере творчества. В «книге художника» плодотворно работали многие выдающиеся мастера XX в. (французские и не только): Дерен и Вламинк, Пикассо и Матисс, Руо и Шагал, Эрнст, Дали, Леже и т. д. («Метаморфозы» Пикассо и «Пасифая» Матисса, «Цирк» Леже и «Пантагрюэля» Дерена, «Страсти» Руо и «Испытание выдержав» Миро, «Семейные сценки» Боннара, «Завоеватели» Андре Массона, работы выдающегося мастера ар деко Франсуа-Луи Шмида, «Убю-король» Роберто Матта и т. д.).

Livre d'artiste – паритетное библиофильское издание. Как правило, это книга, иллюстрированная оригинальными эстампами (литографиями, ксилографиями, гравюрами на металле), отпечатанная на высококачественной, изготовленной вручную бумаге очень ограниченным тиражом. Эти необычные малотиражные и уникальные объекты, часто из невероятных материалов и их сочетаний, объединяющие всевозможные рукотворные техники и сложнейшие технологии, предназначены для чтения последовательного или «нелинейного», но обязательно требующего интеллектуального усилия. При этом многообразие творческих идей и концепций, выражаемых с помощью «книги художника», практически безгранично. Архивы, манифесты проектов (например, русских футуристов), разнообразные эксперименты с формой и содержанием (объединение материальных и цифровых носителей информации) – все может стать «книгой художника». Но главное заключается в том, что это работа художника – живописца, скульптора, графика.

Вот программные книги исторического авангарда (самая поздняя из которых датируется 1936 годом), когда поэты и художники участвовали на равных правах в разработке совместных произведений – Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, братьев Бурлюков, Ильи Зданевича и других в иллюстрациях Николая Кульбина, Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Ольги Розановой, Натальи Гончаровой, Павла Филонова, Михаила Матюшина, Елены Гуро: «Студия импрессионистов», «Садок судей», «Трое», «Первый журнал русских

футуристов», «Пустынники», «Поросята», «Бух лесиный», «Взорваль», «Угненное гнездышко дурных слов» и др. Можно упомянуть в качестве представителя тифлисского периода русского авангарда сборник Мельниковой «Фантастический кабачок» (иллюстрированный Кириллом Зданевичем, Гончаровой и др.), парижского периода – «лидентЮ фАрам» Ильи Зданевича (1923), советского – «Для голоса» Владимира Маяковского с иллюстрациями Л. Лисицкого, его же «Про это» и стихи Николая Асеева с иллюстрациями Александра Родченко и др.

Авангард производил в основном «бедные» книги из старых клочков ткани, бумаги для упаковки, обоев и т. п. Сегодня в большинстве случаев мы имеем дело с роскошными книгами. Футуристы объявили ошибкой принципом творчества, любили какофонию. Книги авангарда содержали в себе манифесты или программные стихи, предназначенные для чтения. Они распространялись в основном среди друзей, но иногда их можно было купить даже за рубль в книжных лавках. Если круг распространения оставался очень узким, то все же было какое-то движение. Такого движения сегодня особо не видно: как правило, эти книги не доходят до читателя, а сразу попадают к коллекционерам, на выставку или в музей [3; 4].

В жанре «книги художника» обозначились два основных направления. Первое – это традиционная малотиражная, библиофильская книга, исполненная художником в оригинальной технике, идущая от изданий Воллара, альбомов Матисса, Пикассо, Шагала; футуристических изданий 1920–30-х гг. С точки зрения пластической, пространственной организации такой книге предопределено существование в заданных формах, соотносённых с моторикой чтения: рассматривания, хранения: книга-гармошка-раскладушка, книга-бабочка (из тонкой бумаги, сшитая по стыбу страниц), книга-веер, книга-свиток, кодекс, тетрадь-альбом, плакат, картина...

Вторым направлением можно считать штучную экспозиционную книгу – вещь в себе – объект (как книга жизни, своего рода философия творчества). Пристрастие художника здесь – в выборе определенных материалов, техники – сказывается на изготовлении таких книг. Кифер и Бойс, к примеру, создавали свои книги, которые практически ничем не отличались от их графических, скульптурных, акционистских произведений, используя дерево, камень, свинец, войлок, жир.

В качестве примера можно привести работы, где переплетены векторы живописца, скульптора, графика: книга Михаила Погарского и Гюнель Юрши «Кости счастья», созданная с использованием различных техник, в том числе шелкографии, ручной росписи, коллажа, ассамбляжа; книги работы Виктора Гоппе, выполненные в технике цветной шелкографии; книга Ольги Хан «La Jolie Rousse» (Гийом Аполлинер) в керамическом футляре, изготовленном вручную; книга «Картография» работы Владимира Смоляра (идея и текст М. Погарского), выполненная в технике шелкографии и цифровой печати, в ручном японском переплете с пломбой и в футляре из обрезанной белой бутылки и

ручной росписью; книга работы Леонида Тишкова «Печень в цветах» на французском и русском языках (издание Элана Буиза), полностью раскрашенная от руки акварелью автором; книга Михаила Погарского и Гюнель Юран «Библиостас» в виде микробιβлотеки миниатюрной книги, собранной в небольшой шкаф-поставец, сделанный из бальсы. В 42 отделениях расположены 42 миниатюрные книги, сделанные в разных техниках – от офсета и ручной росписи до цифровой печати и термопереноса, книги-объекты, книги в виде свитков.

По мнению Михаила Погарского, следует учитывать, что между проведением аукционов антикварной книги и «книги художника» есть существенная разница: на первый приходят люди, знающие, что именно они хотят купить, представляющие стоимость книги. На аукционе «книги художника» особенности многих работ непонятны непосвященному покупателю, поэтому надо подробнее представлять содержание книги, технику исполнения, ее особенности и самого художника [1].

И здесь как нельзя лучше подходят слова Жюльена Грака «Искусство нашего времени страстно любит движение, и со времен таких переплетчиков-новаторов, как Легрен и Боне, под влиянием стихотворений-предметов Дюшана, предметов, претворяющих в реальность сюрреалистические сны, книга в течение полувека беспрестанно раздвигала границы, завоевывая право быть чем-то большим, нежели простой исписанный блокнот» [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Гоголева, Е. Время кентавров. Аукцион книги художника в Центральном доме художников / Е. Гоголева // Exlibris-НГ от 15.12.2005.
2. Жаккар, Ж.-Ф. Живая книга: О выставке русских «Книг художников» в Юзерше (Франция) / Ж.-Ф. Жаккар // Независимое литературное обозрение. 1994. – № 9. – С. 361–364.
3. Livre d'artiste. Выставка книг из собрания Марка Башмакова : каталог – Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2013. – 320 с.
4. Paroles peintes. Книги из собрания Марка Башмакова : каталог выставки. – Санкт-Петербург : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2015. – 400 с.

In the article the basic directions of becoming and development of the «artist's books» as a small-circulation and unique objects made of different materials and combinations thereof are discussing. All kinds of hand-made art and complex technology allows to connect the vectors of the painter, sculptor and graphic.