

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

УДК 088:316.7:82(02)

А. А. Билык

НЕТРАДИЦИОННАЯ КНИГА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АРТЕФАКТ КУЛЬТУРЫ НАЧАЛА XX ВЕКА

*В статье раскрывается влияние социокультурных процессов на развитие нетрадиционной книги в начале XX века. Показано, что эксперименты с художественным пространством и производением искусства были характерны для эпохи авангарда. Дана общая характеристика проекта *livred'artiste* и футуристической книги; проведен их сравнительный анализ.*

Ключевые слова: нетрадиционная книга, *livre d'artiste*, футуристическая книга, художественное пространство, авангард.

Начало XX века отмечено экономическими, социальными и культурными переменами в жизни общества. Стремительное развитие индустриальной цивилизации сопровождалось разрушением институтов традиционного общества с его ценностями, законами и моралью. «Искусство явление социальное, поэтому всегда отражает жизненные вопросы социума», отмечал В. Мириманов [1, с. 23]. С одной стороны, рост художественного рынка, появление новых видов искусства, с другой, сокращение заказов на картины в связи с развитием фотографии, побудили художников, кроме живописи, заниматься книжной графикой, сценографией, промышленным дизайном, ювелирным искусством. Например, Григорий Нарбут, известный украинский художник, график, проектировал одежду, мебель, игрушки.

Процесс преобразования не обошел и книжную графику. Стилистические поиски и применение различных техник способствовали небывалому расцвету традиционной книги и рождению нетрадиционной.

Цель данной публикации – показать влияние социокультурных процессов на появление и развитие нетрадиционной книги в начале XX века. Дать сравнительную характеристику *livre d'artiste* и футуристической книги.

Анализ социокультурного контекста, компаративистский характер исследования определил корпус цитированной литературы, основу которой составили первоисточники: футуристические книги (А. Крученых, В. Хлебникова, И. Зданевича) и *livre d'artiste*, а также работы теоретиков искусства и культуры, в частности, В. Бенямина [2], В. Мириманова [1]. Следует отметить, что аспекты становления и развития нетрадиционной книги начала XX века нашли отражение в работах Л. Дрофань [3], В. Мишина [4], Р. Ткаченко [5] и других исследователей.

К нетрадиционным книгам начала XX века можно отнести *livre d'artiste*, французский проект известного коллекционера Амбруаза Воллара (с участием Анри Матиса, Пабло Пикассо, Марка Шагала и др.), и футуристическую книгу (которую издавали Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Илья Зданевичи др.).

Нетрадиционная книга, в отличие от роскошной иллюстративной книги модернизма, представляла собой арт-проект с непривычной графикой и технологией, оригинальной подачей. Данные артефакты культуры были малотиражными, как правило, на них указывался номер издания. В современном искусствоведении

исследователи Л. Дрофаньи Р. Ткаченко по праву считают *livre d'artiste* произведением искусства [3; 5]. Безусловно, музейным экспонатом является и футуристическая книга.

Про уникальность, как одну из отличительных характеристик *livre d'artiste*, пишет В. Мишин: «Важнейший признак, отличающий книги такого рода, – использование оригинальных техник печатной графики: резца, офорта, сухой иглы, акватинты, ксилографии, литографии впрочем, изредка в эту сферу допускается и фотография. Иногда они дополнялись тиснением, раскраской по трафарету, коллажем и другими приемами, придающими книге уникальный характер» [4, с. 24]. Коллажная техника, к которой прибегали художники-авангардисты, на страницах книг приобретала камерный характер. В. Мишин отмечает, что шрифт играет роль важнейшего формообразующего элемента; «нередко воспроизводятся рукописные тексты автора или художника, что еще более подчеркивает рукотворный характер издания» [4, с. 24]. Для футуристической книги также характерно использование рукописного текста. Обращение к данному приему футуристы объясняли так: «Прежде всего, нужно различать авторский почерк, почерк переписчика и печатные шрифты. Иные слова никогда нельзя печатать, так как для них нужен почерк автора» [6, с. 81]. К книгам упомянутого типа следует отнести «Игру в аду» (1912) А. Крученых и В. Хлебникова с рисунками Н. Гончаровой и «Помаду» (1913) А. Крученых с иллюстрациями М. Ларионова и др. П. Родькин, говоря о графическом, композиционном, типографическом единстве футуристической книги, пишет, что она «пытается найти не только неповторимый графический почерк, способный предать весь спектр эмоционального и интеллектуального содержания, но и подвергает деконструкции саму структуру книги и коммуникативную модель, ранее не затрагивающуюся художественным экспериментом» [7, с. 303].

Следует отметить, кроме общих видовых характеристик, между *livre d'artiste* и футуристической книгой были и отличия, связанные с причинами их появления и задачами создателей относительно выпускаемых изданий.

Проект *livre d'artiste* имел преимущественно коммерческий характер. Его создатель, Амбруаз Воллар, известный в художественной среде как успешный арт-менеджер, владелец галереи в Париже, в которой выставлялись картины Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, очень умело раскрывал новые имена в живописи. Актуальность проекта *livre d'artiste* состояла в новаторском мобильном способе популяризации творчества художников. Несомненно, что проект *livre d'artiste* был хорошей рекламой *modern art*.

В конце XIX – начале XX века уже были выработаны способы популяризации произведений искусства. Значительно возросло количество печатной продукции, в том числе специализированных изданий, на страницах которых размещались сведения о художниках. Широкого распространения получило и тиражирование картин. В. Беляминов в книге «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» писал: «Даже в самой совершенной репродукции отсутствует *один момент*: здесь и сейчас произведения искусства – его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании.

В эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишается своей ауры» [1, с. 19–22]. Эксперименты с художественным пространством и произведением искусства характерны для эпохи авангарда. Футуристы предлагали разрушить музеи и демонстрировать картины вне данного семантического поля. В «Манифесте футуристов» от 20 февраля 1909 года говорилось: «Мы желаем разрушить музеи, библиотеки. Италия слишком долго была главным рынком старьевщиков. Мы желаем

избавить ее от бесчисленных музеев, покрывающих ее бесчисленными кладбищами» [8, с. 108]. Амбруаз Воллар поступает очень разумно. Он сохраняет «ауру» произведения (картины художника) путем размещения в другом художественном пространстве. В данном случае им выступает *livre d'artiste*, как «альтернатива» музейному пространству в контексте культуры начала XX века.

В отличие от проекта *livre d'artiste*, в котором работали лидеры, и представители всех направлений искусства начала века, футуристическая книга возникла в рамках одного авангардного направления.

В связи с тем, что творческие контакты в художественной среде в то время были тесными, влияние обеих нетрадиционных книг друг на друга было неизбежным. Так, в проекте Амбруаза Воллара принимал участие и футурист Илья Зданевич, который на момент приезда в Париж в 1921 году имел опыт работы с футуристической книгой.

Футуристическая книга, кроме оригинальной, эпатажной подачи, выразительности, несла социальные и пропагандистские задачи. Безусловно, на ее страницах шла пропаганда заумного языка. Официально начало заумного языка положила «Декларация слова как такового» (1913) Алексея Крученых. Зимой 1912–1913 гг. появился манифест «Пощечина общественному вкусу», который официально заявил о деятельности футуристов. Про данный манифест А. Измайлов писал: «Серая бумага, в которую завертывают в молочной лавке ваксу и крупу, обложка из парусины цвета «вши, упавшей в обморок», заглавие, тиснутое грязной кирпичной краской, – все это, *намерено* (выделено автором) безвкусное, явно рассчитанного на ошеломление читателя [9, с. 106]. Умышленная анти эстетика футуристов была своеобразным протестом «розовой бумаге» символистов.

Таким образом, нетрадиционная книга начала XX в. в европейской культуре представлена двумя жанрами – проектом *livre d'artiste* и футуристической книгой. Оба жанра имели общие родовые характеристики (многообразие техник, использование различных эффектов, шрифтовая игра пр.), отображали философию искусства авангарда, носителями которой были представители нетрадиционной книги.

Список использованной литературы

1. Мириманов В. Б. Изображение и стиль: Специфика постмодерна. Стилистика 1950 – 1990-х / В. Б. Мириманов. – Москва : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. – 80 с. ; Mirimanov V. B. Izobrazhenie i stil: Spetsifika postmoderna. Stilistika 1950 – 1990-kh / V. B. Mirimanov. – Moskva : Rossiysk. gos. gumanit. un-t, 1998. – 80 s.

2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. Избранные эссе / В. Беньямин ; под. ред. Ю. А. Здороваго. – Москва : Немецкий культурный центр имени Гете, Медиум, 1996. – С. 15-65 ; Benyamin V. Proizvedenie iskusstva v epokhu tekhnicheskoy vosproizvodimosti. Izbrannye esse / V. Benyamin ; pod. red. Yu. A. Zdorovogo. – Moskva : Nemetskiy kulturnyy tsentr imeni Gete, Medium, 1996. – S. 15-65

3. Дрофань Л. Книга художника у просторі минуле/майбутнє/ Л. Дрофань // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2010. – Вип. 7. – С. 23-38 ; Drofany L. Knyha khudozhnyka u prostori mynule/maibutnie/ L. Drofany // Suchasni problemy doslidzhennia, restavratsii ta zberezhennia kulturnoi spadshchynu. – 2010. – Vyp. 7. – S. 23-38

4. Мишин В. Книга художника – *Livre d'artiste* / В. Мишин // Третьяковская галерея. – 2012. – № 2. – С. 22-35 ; Mishin V. Knyga khudozhnika – *Livre d'artiste* / V. Mishin // Tretyakovskaya galereya. – 2012. – № 2. – S. 22-35.

5. Ткаченко Р. Игра с книгой: продолжение следует ... / Р. Ткаченко // Аркадія. – 2014. – № 4. – С. 48-50 ; Tkachenko R. Igra s knigoy: prodolzhenie sleduet ...

/ R. Tkachenko // Arkadia. – 2014. – № 4. – S. 48-50

6. Бурлюк Н. Поэтические начала / Н. Бурлюк, Д. Бурлюк // Футуристы. Первый журнал русских футуристов. – 1914. – № 1-2. – С. 81-84 ; Burluyuk N. Poeticheskie nachala / N. Burluyuk, D. Burluyuk // Futuristy. Pervyy zhurnal russkikh futuristov. – 1914. – № 1-2. – S. 81-84

7. Родькин П. Е. Обложка русской футуристической книги: от функциональности к художественности [Электронный ресурс] / П. Е. Родькин // Знание. Понимание. Умение. – 2012. – № 2. – С. 300-303. – Режим доступа : <http://cyberleninka.ru/article/n/oblozhka-russkoy-futuristicheskoy-knigi-ot-funksionalnosti-k-hudozhestvennosti> ; Rodkin P. Ye. Oblozhka russkoy futuristicheskoy knigi: ot funksionalnosti k khudozhestvennosti [Elektronnyy resurs] / P. Ye. Rodkin // Znanie. Ponimanie. Umenie. – 2012. – № 2. – S. 300-303. – Rezhim dostupa : <http://cyberleninka.ru/article/n/oblozhka-russkoy-futuristicheskoy-knigi-ot-funksionalnosti-k-hudozhestvennosti>

8. Маринетти Ф. Т. Футуризм / Ф. Т. Маринетти. – Санкт-Петербург : Труд, 1914. – 241 с. ; Marinetti F. T. Futurizm / F. T. Marinetti. – Sankt-Peterburg : Trud, 1914. – 241 s.

9. Измайлов А. Позорный столб российской критики / А. Измайлов // Футуристы. Первый журнал русских футуристов. – 1914. – № 1-2. – С. 104-109 ; Izmaylov A. Pozornyy stolb rossiyskoy kritiki / A. Izmaylov // Futuristy. Pervyy zhurnal russkikh futuristov. – 1914. – № 1-2. – S. 104-109

Статья поступила в редакцию 18.10.2016

A. Bilyk

NON-TRADITIONAL BOOK AS AN ART-WORK OF CULTURE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Socio-cultural processes on influence of non-traditional book are shown in this article. The process of reform of the early 20th century was in economics, culture, social processes and touched the book graphics. Stylistic searches and the use of different techniques promoted the flourishing of traditional books and appearing of untraditional ones.

The author of this publication refers to the books of the early 20th century – livre d'artiste, a French project of the well-known collector Ambroise Vollard (with the participation of Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc Chagall and others) and a futuristic book (Alexey Kruchenyh, Velimir Khlebnikov, Vladimir Mayakovsky, Ilya Zdanevich were publishers). The article speaks about the activity of the non-traditional book, an art-project and proves it. There was an unusual graphic and technology, original design, limited edition and the number of edition pointed out. The author of the article gives the description of the project livre d'artiste and a futuristic book, he shows the comparative description. Common and distinguishing features are identified.

The project livre d'artiste by Ambroise Vollard had mostly commercial features. Ambroise Vollard was known in the art sphere as a successful art-manager, the owner of the gallery in Paris where the works of Paul Cezanne, Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso were displayed. Ambroise Vollard skillfully opened new names in painting.

The project livre d'artiste was a great way to get acquainted with modern art. The innovation of the project livre d'artiste was proved in mobile ways of the creation of painting. The experiments with art space and the artworks were typical for avant-garde era. Ambroise Vollard was able to keep the «aura» of artworks through the creation of new art space (livre d'artiste) as an alternative to the museum space. Thus, the author shows the contribution of Ambroise Vollard to the development of modern art.

The usage of hand-writing is also the characteristic feature for a futuristic book. For

example, we can see it in the books of A. Kruchenyh with drawings of Natalia Goncharova "The Game in Hell" (1912), Kruchenyh "Lipstick" (1913) with drawings of Larionov and others.

The futuristic book is analyzed as an original creation with presenting and bright expressiveness. This book pursues the socio-educational goals. Creative activity of Ambroise Vollard, the author of futuristic books, is characterized in the article. Also their conception is described which, according to the author's opinion, determines the work of art.

Key words: *non-traditional book, livre d'artiste, futuristic book, art space avangard.*

А. А. Білик

НЕТРАДИЦІЙНА КНИГА ЯК ХУДОЖНІЙ АРТЕФАКТ КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

У статті розкривається вплив соціокультурних процесів на розвиток нетрадиційної книги на початку ХХ століття. Експерименти з художнім простором і твором мистецтва були характерні для епохи авангарду. Нетрадиційна книга, на відміну від розкішної ілюстративної книги модернізму, була своєрідним арт-проектом з незвичною графікою й оригінальною технологією. Малотиражність є іманентною ознакою нетрадиційної книги, тому зазвичай на них вказувався номер видання.

У публікації окреслено внесок А. Воллара у розвиток сучасного мистецтва. Амбруаз Воллар, відомий у мистецькому середовищі як успішний арт-менеджер, власник галереї в Парижі, в якій виставлялися картини Поля Сезанна, Поля Гогена, Анрі Матісса, Пабло Пікассо, успішно презентував творчість художників. Показано, що актуальність проекту livre d'artiste полягала в новаторському мобільному способі популяризації творчості митців. Безсумнівно, що livre d'artiste був хорошою рекламою modern art. У публікації також зазначається, що проект Амбруаза Воллара був переважно комерційним.

Футуристична книга постає як оригінальний артефакт культури, епатажний, яскравий. Дана книга виконувала соціально-пропагандистські завдання. Колажна техніка, до якої вдавалися художники-авангардисти, на сторінках книг набувала камерного характеру. Дуже часто авторами застосовувався рукописний текст, що робило книгу унікальною. До таких книг належать «Гра у пеклі» (1912) О. Кручоних і В. Хлебнікова з малюнками Н. Гончарової й «Помада» (1913) О. Кручоних з ілюстраціями М. Ларіонова та ін.

У статті наявна загальна характеристика проекту livred'artiste і футуристичної книги; проведено порівняльний аналіз обох жанрів. На відміну від проекту livre d'artiste, в якому працювали лідери і представники всіх напрямів мистецтва початку ХХ століття, футуристична книга виникла в межах одного авангардного напрямку. Розкрито, що обидва жанри мали спільні родові характеристики (застосування різноманітних технік, використання ефектів, шрифтової гри та ін.). У зв'язку з тим, що творчі контакти в мистецькому середовищі на той час були тісними, взаємовплив обох нетрадиційних книг був неминучим. Загалом вони відбивали філософію мистецтва авангарду, носіями якої були представники нетрадиційної книги.

Ключові слова: *нетрадиційна книга, livre d'artiste, футуристична книга, художній простір, авангард.*