

УДК 7.769.3 (045)

Михальчук В.В.*Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств*

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭКСЛИБРИСА НА СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ АРТ-РЫНКЕ

Михальчук В.В. Основные тенденции актуализации экслибриса украинских художников на современном мировом арт-рынке: от 1990-х гг. до современности. Цель статьи – актуализация корпуса проблем современного экслибриса посредством анализа основных тенденций в творчестве украинских художников-графиков. Основным методом для решения проблемы избран искусствоведческий анализ с использованием элементов культурологического аппарата. В статье дан общий обзор эволюции современного украинского книжного знака, хронологические рамки – начало 1990-х гг. – начало 2000-х гг., акцентована вторая половина 1990-х гг., на которую пришелся пик творческой активности художников-графиков ряда украинских локальных школ, экслибрисы которых стали предметом данного исследования. Очерчена география и хронология выставочной и конкурсной деятельности в мире книжного знака в исследуемый период, приведена информация о наличии работ мастеров современной Украины в ведущих коллекциях мира.

Ключевые слова: графика малых форм, книжный знак, экслибрис, коллекция, высокая печать, глубокая печать.

Михальчук В.В. Провідні тенденції актуалізації екслібриса українських митців на сучасному світовому арт-ринку: від 1990-х рр. до сучасності. Мета статті – актуалізація корпусу проблем сучасного екслібриса за допомогою аналізу основних тенденцій у творчості українських художників-графіків. Основним методом для вирішення проблеми обраний мистецтвознавчий аналіз з використанням елементів культурологічного апарату. У статті подано загальний огляд еволюції сучасного українського книжкового знаку, хронологічні рамки – початок 1990-х рр. – початок 2000-х рр., акцентована II половина 1990-х рр., на яку припав пік творчої активності художників-графіків низки локальних українських шкіл, екслібриси яких стали предметом даного дослідження. Окреслена хронологія виставкової та конкурсної діяльності у світі книжкового знаку у досліджуваній період, наведена інформація про наявність робіт українських митців у провідних колекціях світу.

Ключові слова: графіка малих форм, книжковий знак, екслібрис, колекція, високий друк, глибокий друк.

Mikhailchuk V.V. Main trends of actualization of ex libris by Ukrainian graphic artists in modern art-market: from 1990-s to today. The purpose of the article is to actualize the problems of the modern bookplates by means of analyzing of major trends in the creative work of Ukrainian graphic artists. The main method of this essay is art criticism with elements of culturalological apparatus. The article gives an overview of the evolution of modern Ukrainian ex libris, the chronological frameworks are from the beginning of the 1990s to the beginning of the 2000s, the second half of the 1990s has been accented – the peak of the creative activity of the some local Ukrainian schools of graphic arts, whose bookplates are the subject of this study. The chronology of the exhibition and competitive activity has been characterized, information about their works in the largest collections of the world has been presented.

Key words: small graphic forms, bookplate, ex libris, collection, high printing, deep printing.

Постановка проблеми. Экслибрис современной Украины – явление, характеризующееся целым рядом парадоксов. В целом, книжный знак – феномен древний, поскольку его история начинается еще в XVI в. Изначально произведения этого вида графики малых форм имели исключительную функциональную принадлежность, т.е. доминировал прикладной аспект. Их изготавливали с целью поместить в книгу, дабы они указывали на принадлежность книги определенному владельцу. Этим объясняется и название феномена – EX LIBRIS, т.е. «из книг» (лат.), или, как его обозначают сокращенно, – EL. Немаловажна в позднее время эта функция книжного знака была и для библиотек. Однако, исходя из того, кому заказывали эти знаки, об их эстетизации начали думать с самого начала. Большинство известных художников имели в своей творческой биографии экслибрис. Но экслибристика Украины последних десятилетий – проблема, которая требует тщательных штудий и находится в состоянии изучения, экслибристика Украины периода независимости, т.е. с 1990-х годов, не может еще претендовать на то, чтобы быть внесеной в ряд исторически устоявшегося материала, в этой сфере есть множество лакун. И если общий анализ искусства графики очерченного периода более оптимистичен – библиография по этому вопросу довольно широка, – то экслибристика – явление обособленное. Прежде всего, стоит отметить, что экслибрис современной Украины – украинский экслибрис – это два совершенно различных понятия, это можно отметить и об искусстве целого ряда более ранних отрезков и других видов. В данном случае мы можем говорить скорее о книжном знаке современной Украины, но не об украинском экслибрисе, поскольку этот феномен чрезвычайно поли-тенденциональный, имеющий характер симбиоза

западноевропейских, даже азиатских и локальных традиций. При этом, доля национальных традиций, пожалуй, может считаться минимальной. Характерным тому доказательством является творчество в области книжного знака представителей творческой династии Пугачевских.

Анализ последних исследований и публикаций. Историю украинского книжного знака можно вести, начиная с XVII в. Эта тема не раз разрабатывалась отечественными исследователями (П. Амелина, О. Лагутенко [2], О. Маричевская, П. Нестеренко [2-4], Б. Певный, Ю. Романенкова [6, 12], Т. Сафонова [7], Д. Малаков, Ю. Беличко, Д. Степовик [8-9]). Одним из наиболее фундаментальных, наверное, можно назвать диссертационное исследование П. Нестеренко, посвященное типологии и образному языку книжного знака Украины с XVII в. по I треть XX в. [3]. Тем не менее, до сих пор есть немало лакун в этой сфере исследования, а главное – интересных тенденций, которые могут проследиваться примерно с начала 1990-х гг., и которые должны быть освещены шире. В первую очередь, в силу того, что публикации исследователей чаще имеют предметом своего внимания книжный знак Украины до середины XX в., а творчество современных мастеров исследуется значительно реже и ограничивается отдельными статьями в научной периодике или же в коммерческих изданиях, спонсируемых меценатами и не претендующими на научную достоверность. Зарубежная библиография об искусстве книжного знака, конечно, намного богаче, есть и информативные издания, сопровождающиеся очень хорошим визуальным рядом, но не несущие текстовой нагрузки и поэтому лишенные научного анализа. Однако, такие издания неопределимы для коллекционеров, которые имеют целью познакомиться с новинками арт-рынка с их помощью [10, 12].

Цели статьи. Целью данного исследования можно определить актуализацию творчества представителей киевской школы экслибриса, мастеров высокой печати, имена которых на сегодняшний день, к сожалению, гораздо лучше известны за пределами Украины. Прежде всего – представителей творческой династии Пугачевских, отца и сына, Аркадия и Геннадия Пугачевских, которые стояли у истоков новой волны увлечения экслибрисом как самих художников, так и крупнейших коллекционеров мира и во многом, благодаря усилиям которых украинская графика сегодняшней Украины стала известна за пределами страны.

Основной материал исследования. Искусство графики можно назвать искусством «не для всех», поскольку эта та сфера, которая требует от зрителя определенной (и довольно высокой) планки эрудиции, подготовки, наличия чувства вкуса, и достаточно рафинированного. Изысканный лист, средствами художественной выразительности которого является линия, ритм, штрих, а не пятно цвета

или фактура поверхности, как в живописи, или объемом и фактура материала, как в скульптуре, понятен не каждому. Графику нужно понимать и уметь читать, «переводить». Тем более, такой ее специфический вид, как книжный знак. Начиная с 1990-х гг., в Украине появляется ряд художников, благодаря усилиям которых ранее не очень популярный, хоть и существовавший не один век экслибрис обретает новую жизнь. Можно сказать, что новый экслибрис Украины – ровесник ее независимости. С начала 1990-х в крупных городах старины, в первую очередь, – в столице – начали организовываться выставки-конкурсы книжного знака, имевшие международный статус, благодаря которому украинское искусство графики малых форм начало популяризоваться в странах Европы, а потом и дальше. В самом начале 1990-х гг. возникает и Украинский экслибрис-клуб. География популяризации экслибриса, созданного украинскими художниками, – это «маршрутная карта» ведущих художников страны, их конкурсная карта.

В эти годы во многих странах систематически проходят выставки и конкурсы книжного знака, конгрессы, места проведения которых и демонстрируют те художественные центры, в которых книжный знак становится особенно популярен. Он получает немалый спрос у коллекционеров, на мировом арт-рынке «вырисовывается» определенный круг любителей экслибриса, коллекции которых содержат экземпляры работ всех появляющихся на арт-арене новых имен. Критерии, по которым ведется отбор в коллекции, самые разнообразные, поскольку коллекционерами чаще всего являются люди, профессионально далекие от мира искусства, это отнюдь не качественная планка произведений. Ориентируются, прежде всего, на сюжет, на изображаемый элемент, который характеризует хобби или профессиональную направленность владельца. Так, как это было и много лет, десятилетий назад. Один собиратель предпочитает книжные знаки с изображением горностая как основного мотива, другой коллекционирует изображения знаков зодиака, третий – все работы, где есть геральдические элементы, преимущественно – разные гербовые щиты. Иногда владельцы коллекций менее прихотливы и собирают все, на чем начертано их имя, как это делает Марио де Филиппис, вошедший таким образом в книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой крупной коллекции экслибрисов в мире. Он издает периодически небольшие брошюры с книжными знаками тех, кто сделал для него работы и ранее не появлялся на горизонте коллекционеров (ил. 1-2). Причем, это может быть как печатная (ил. 1), так и свободная графика (ил. 2). Он нередко был и участником традиционно проводимого раз в два года в разных городах и странах мира конгресса мастеров и коллекционеров экслибриса.

Наиболее влиятельной, конечно, в мире экслибрисов была и, наверное, остается FISAE, организа-

ция, включающая в себя как художников, так и коллекционеров, меценатов, под эгидой и при активном содействии которой проводились конгрессы экслибриса, иногда соединяемые с конкурсами (триеннале экслибриса в Шрудиме, в 1995 г.). Во многих странах мира на сегодня существуют общества экслибристов, чаще всего и занимающиеся организацией различных выставок, конгрессов и конкурсов (Япония, Австрия, Великобритания, Италия, Польша, Украина). Интерес к книжному знаку в мире рос с каждым годом. В Польше Международные конкурсы экслибриса проводились в Гливице, в которых неплохо зарекомендовала себя и Украина – в III по счету конкурсе украинский график О. Денисенко был удостоен 3 места (к слову сказать, его работа была роздана на гораздо более высоком профессиональном уровне, чем произведения-призеры выставки).

В Испании одним из популярнейших конкурсов графики малых форм, в котором появлялось немало новых имен в конце 1990-х гг., является конкурс «Mini print International de Cadaqués». Его особенность состоит в том, что основным критерием отбора является размер. Уровень представляемых работ обычно довольно низкий, но через участие в «Мини Принт» старались пройти все начинающие графики, что способствовало их более легкому вхождению в мир графики малых форм и привыканию международного арт-сообщества к их именам. Однако, выйдя на определенный уровень признания, мастера уже редко обращали внимание на этот конкурс и постепенно их участие в нем сходило «на нет». Не обходили стороной испанский плацдарм графики малых форм и украинские художники – каждый раз в нем участвовало немало украинцев, преимущественно – начинающих. В Испании проводится и международный конкурс экслибриса «Барселона», где тоже украинские графики показывали себя весьма достойно (в 1992 г., например, 1 призом был награжден киевский график Г. Пугачевский) (ил. 3) [11].

Немало интересных конкурсов проходило в Нидерландах (Международный конкурс экслибриса «Печать и бумага ФНВ Осс», Осс; «Йоханн Швенке Приз», Гаага), Польше (Международный конкурс экслибриса «Варшавское восстание», Варшава; Международное биеннале графики малых форм, Остров Великопольский; Международный смотр ксилографического и линогравюрного экслибриса, Катовице), Японии («Новый конкурс экслибриса», регулярные конкурсы графики малых форм в Осаке), Бельгии (Международное биеннале малых графических форм, Синт-Никлас), Швеции (Международное триеннале графики малых форм, Шамалье), Литве (Вильнюсское Международное биеннале экслибриса). Конгресс экслибристов, проводимый раз в два года, регулярно менял место проведения (Бельгия, Нидерланды, Италия, Польша, Чехия, Россия) [11].

Украина была представлена на большинстве этих международных событий весьма достойно,

как классическими техниками высокой и глубокой печати, так и теми ноу-хау в мире графики, которые терминологизируются обычно как «авторские техники» или «смешанные техники», в том числе и компьютерная графика. В эти годы выкристаллизовывается несколько локальных школ украинской современной графики малых форм, которые выгодно представляют страну на международном арт-рынке в этой сфере. У художников киевской школы чаще можно видеть работы, выполненные на очень высоком профессиональном уровне в техниках высокой печати, преимущественно – гравюре на пластике, на сегодняшний день почти повсеместно вытеснившей дерево ввиду его дороговизны (особенно – самшит, некогда один из наиболее удачных видов древесины, применявшийся в ксилографии и требующий большого опыта и отточенной техники). Это как черно-белые, так и монохромные ксилографии Аркадия (ил. 4) и Геннадия Пугачевских, Руслана Агирбы (ил. 5), Руслана Виговского, Александра Савича (ил. 6), Владимира Ломаки (ил. 7), Юрия Галицына (ил. 8), линогравюры Владимира Тарана. Неплохо представлена высокая печать и харьковчанами (Николай Неймеш, Алексей Литвинов).

Однако, киевскую школу трудно охарактеризовать как держашую своего рода монополию в области только высокой печати, поскольку киевские художники обладают и весьма неплохим уровнем в техниках глубокой печати. Наряду с большим количеством авторских техник, применяемых художниками при создании книжных знаков сегодня, в Киеве немало хороших мастеров классического офорта во всех его разновидностях. Константин Антюхин с успехом представлял свои работы, не раз отмечаемые высокими наградами, на международных конкурсах, созданные в техниках офорта, меццо-тинто, акватинты, мягкого лака, сухой иглы (ил. 10). В тех же техниках работают Александр Лежнев, Юлия Майстренко-Вакуленко, Е. Гутникова.

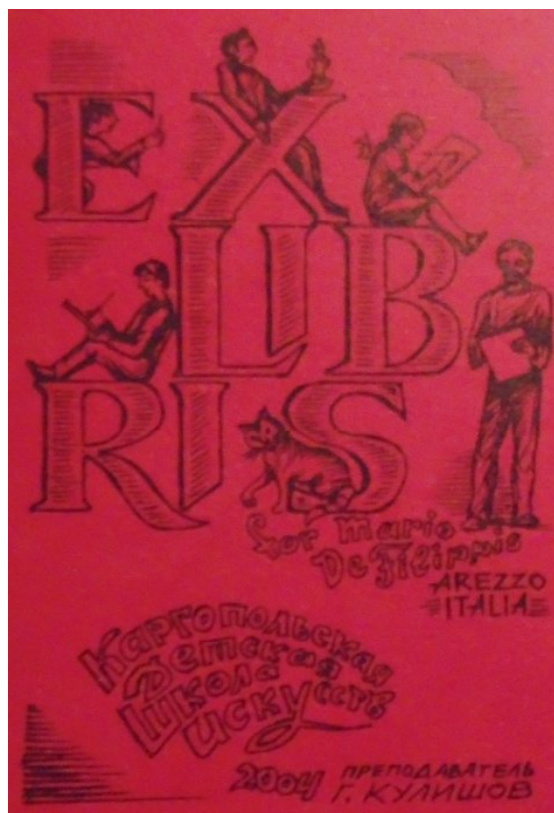
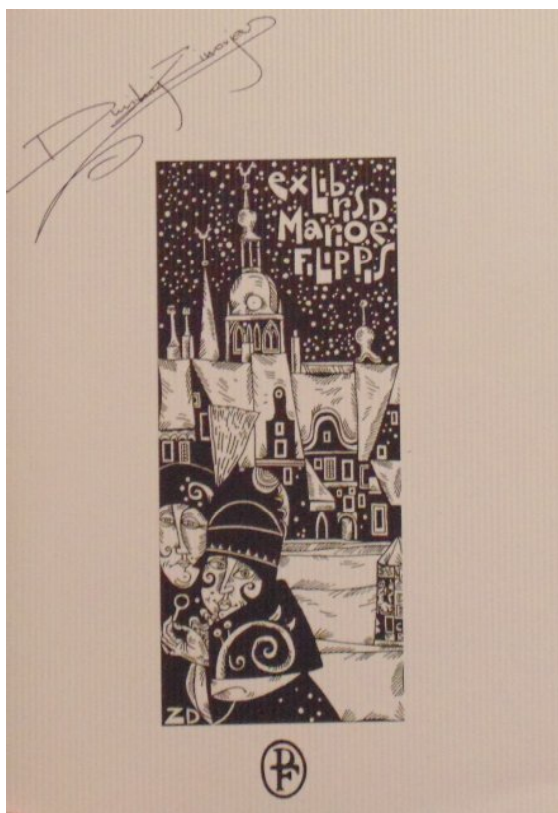
Но при этом нельзя не признать, что глубокая печать, техники офорта, – это, прежде всего, поле деятельности львовской школы современной графики. Им принадлежит безусловная пальма первенства в этой сфере.

Признанные во многих странах офортисты работали участием и победами во многих международных выставках должное место для своих листов в крупнейших коллекциях книжного знака в мире – собраниях М. де Филипписа, А. М. да Мота Миранда, Л. ванн ден Бриле, Й. Пейненбурга, В. Пунгса и других. Крупнейшими в Украине на сегодня можно назвать коллекции экслибриса С. Бродовича и П. Нестеренко, президента Украинского экслибрис-клуба. Основными представителями высокого профессионализма техник глубокой печати можно, безусловно, назвать О. Денисенко (ил. 10) и С. Храпова (ил. 11).

Разумеется, это лишь обобщенные характеристики, и в Киеве есть художники, прекрасно владе-

ющие техниками глубокой плоской печати так же, как во Львове, Одессе, Северодонецке, Харькове есть мастера с хорошим уровнем владения печатью высокой. Однако речь об основных, магистраль-

ных линиях развития, доминирующих тенденциях в мире сегодняшнего книжного знака, периода его нового витка, начало которого можно вести от основания независимой Украины.

Ил. 1-2. Брошюры экслибрисов, издаваемые коллекционером Марио де Филипписом (Италия, Арrezzo)

Ил. 3. Г. Пугачевский "Бегущий атлет". Олимпийские игры в Барселоне 1992». Экслибрис П. Нестеренко. Ксилография. Первый приз Международного конкурса экслибриса «Барселона '92» [11]

Ил. 4. А. Пугачевский «Много религий – Бог один» Экслибрис Ю. Швайдака. Ксилография

Ил. 5. Р. Агирба. Экслибрис А. Бажана. Ксилография [11]

Серьезные и многообещающие выставки книжного знака проходили и в Украине. Одна из последних – «Мини Принт» – прошла в 2010 г, в столице. В Киеве же и начинался процесс реанимации книжного знака для публики, и были предприняты первые серьезные попытки популяризовать этот

вид графики и продемонстрировать международному художественному сообществу уровень профессионализма украинских мастеров. Это выставки 1994 г. «Женщина в эклибрисе» и «Религий много – Бог один».

Ил. 6. А. Савич. Эклибрис Дж. Миранелла.
Ксилография

Ил. 8. Ю. Галицын. Эклибрис Р. Юрелионио.
Ксилография

Ил. 7. В. Ломака. Эклибрис П. Нестеренко.
Ксилография.

Ил. 9. К. Антюхин. Эклибрис Й. Пейненбурга.
Офорт, сухая игла, акватинта, меццо-тинто

Ил. 10. О. Денисенко.
Экслибрис О.Р. Офорт

Ил. 11. С. Храпов. Экслибрис Н. Карлоне «Миф».
«Демидург». Офорт, акватинта, меццо-тинто

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Каждый из украинских мастеров, известный сегодня за пределами страны, требует актуализации своего творчества в самой Украине с целью ликвидации дисбаланса между признанием в странах зарубежья и отсутствием известности в своей стране. Украинская публика, как любители искусства, так и коллекционеры, еще не вполне готовы к тому восприятию графики, в частности – графики малых форм, которым характеризуется западноевропейское арт-сообщество. Поэтому среди основных задач искусствоведов сегодня – ликвидировать этот пробел и способствовать тому, чтобы украинские мастера получали признание, прежде всего, у себя в стране, что, в свою очередь, будет благоприятствовать и прекращению оттока художественной элиты за пределы страны.

Литература

1. Издательство Сергея Бродовича. – Режим доступа: http://brodovych.com/rus/fine-art-collection/page_3.html
2. Лагутенко О. Український екслібрис першої половини ХХ століття / О. Лагутенко // Мистецтвознавство України: Збірник наукових праць Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ: Музична Україна, 2005. – Вип. 5. – С. 69–76.
3. Нестеренко П. В. Типологія та художньо-стильові особливості українського екслібриса XVII – першої третини ХХ ст.: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – 198 арк.
4. Нестеренко П. Український екслібрис у «Пам'ятках України» / Нестеренко П. // Культура і життя. – 2012. – №41 (12 жовт.). – С. 15: іл.
5. Нестеренко П. Український екслібрис XVI–XX століть. Концептуальні засади розвитку та періодизація // Матеріали до українського мистецтвознавства: Зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип.1.– С. 163–169.
6. Романенкова Ю. Український екслібрис останньої третини ХХ ст. у світовому контексті: основні еволюційні фази / Ю. Романенкова // Матеріали V науково-технічної конференції «АВИА-2003», (Київ, жовтень 2003) – К.: НАУ, 2003. – С. 102–105.
7. Сафонова Т. Інформативність екслібрису: естетичні аспекти / Т. Сафонова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : Щоквартальний науковий журнал. – М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2011. № 1'2011. – С. 79–84.
8. Степовик Д. Український екслібрис – світ нашої культури: книгопис / Д. Степовик // Пам'ятки України : Науковий альманах. – 2012. – N 9. – С. 38–39.
9. Степовик Д. Екслібрис – портрет-символ цивілізованої людини (передмова) / Нестеренко П. // Історія українського екслібриса – К.: Темпора, 2010.
10. Ex-Libris and their artist // The World of Ex-libris. – Catalogue. – Belgrade: Exlibris društvo, 1995. – 302 p.
11. Pugachevsky. Name. – Режим доступа: <http://pugachevsky.com.ua/gennady/collection-wood-engraving.html>
12. Romanenkova J. The art of ex libris / J. Romanenkova // Welcome to Ukraine. – 1996. – № 3. – P. 84-85.