

УДК 099.1-022.52:[75.071(470+571)"20"+929Гузаиров]

Т. В. Ротыко

Воплощение жанра «книга художника» в миниатюрном формате (на примере творчества Эмиля Гузаирова)

Миниатюрная книга, откликаясь на веяния современного художественного процесса, находится во власти постоянного созидательного эксперимента. В данный момент в искусствоведении она исследована недостаточно. Настоящая статья преследует цель показать на примере творчества Эмиля Гузаирова претворение жанра «книга художника» в изданиях миниатюрного формата.

В современном искусстве книги значимое место принадлежит миниатюрным изданиям¹, вызывающим интерес как со стороны библиофилов и коллекционеров, так и художников и издателей благодаря необычному формату, интересному содержанию и оригинальному художественному облику. Книжная миниатюризация динамично развивается. Наряду с трансформацией тематики изданий, технологий печати, принципов художественного оформления, претерпевают изменения и концептуальные основания понимания книги миниатюрного формата как произведения искусства. Все большую важность в интерпретации миниатюрных изданий приобретает авторский подход художника, актуализирующий такие специфические свойства искусства книги, как уникальность, редкость, рукотворность, малотиражность, роскошность, элитарность.

Следует отметить, что в качестве самостоятельного объекта исследования миниатюрная книга нашла отражение в многочисленных трудах книговедов, историков, филологов, библиотековедов, библиографов и библиофилов: Р. Э. Адомейт, А. Л. Бадалов, Л. Бонди, Э. Бромер, В. Вильтовский, О. М. Виноградова, Д. Вэлш, С. И. Захарова, Я. Н. Костюк, В. В. Манукян, Е. Л. Немировский, М. П. Нестерова, П. Д. Почтовик, Я. А. Смоляренко, У. М. Спектор, Д. Эдисон, Д. Янка и др. Работы ученых свидетельствуют об устойчивом интересе к изданиям миниатюрного формата как явлению современной культуры, а также об их общественном признании и актуальности дальнейшего изучения. Вместе с тем на научно-исследовательском уровне необходимо прояснить многие вопросы искусствоведческой интерпретации миниатюрной книги, сопряженные с изучением ее как предмета эстетического переживания и претворения творческих идей художника. На наш взгляд, интересной для изучения остается проблема воплощения жанра «книга художника» в творчестве мастеров-миниатюристов.

¹ Миниатюрное издание – это издание, формат которого в Республике Беларусь не превышает 100 x 100 мм.

Рассмотрение этой проблемы невозможно без уточнения границ и семантического наполнения понятия «книга художника». Генетически данный термин восходит к французскому *livre d'artiste*, являясь его точной калькой. В то же время такие специалисты в области искусства книги, как М. Погарский [8], И. Будовнич [1], обращают внимание на принципиальную смысловую нетождественность обозначенных терминов.

Подобную мысль высказывает в одной из своих публикаций и ведущий научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина В. А. Мишин, при этом автор подчеркивает: «То, что называется *livre d'artiste*, безусловно, относится к жанру “книга художника”, но не всякую “книгу художника” можно определить как *livre d'artiste*. В русской и английской традиции термин указывает, в первую очередь, на значение “инвенции”, то есть концептуального начала в создании книги, носителем которого является художник (имеется в виду концепция взаимодействия текста и изображения). Во французском языке понятие *livre d'artiste* тоже несет в себе этот смысл, но сверх того предполагает особые требования, предъявляемые к материальному воплощению замысла, некоторые признаки, отличающие так называемые “роскошные” библиофильские издания (*édition de luxe*), или то, что англичане называют *fine printing*» [6, с. 24].

Художественное явление *livre d'artiste* зародилось как издательский и коммерческий проект в 1900 г., когда известный французский торговец предметами искусства, издатель и коллекционер А. Воллар выпустил в свет тиражом чуть более 200 экземпляров поэтический сборник П. Верлена «Параллельно» («*Parallèlement*») с литографиями П. Боннара.

С этого момента А. Воллар начал вкладывать в папки с произведениями французских авторов листы с печатной графикой, исполненной ведущими мастерами живописи своего времени: Г. Арп (нем. Hans Arp), Ж. Миро, М. Шагал. Позднее идея А. Воллара о выпуске роскошных библиофильских изданий для ценителей искусства и состоятельных коллекционеров была продолжена другими издателями, среди которых – Д. Канвейлер, Э. Териад, А. Скира [9]. В разные годы в области *livre d'artiste* работали такие художники, как С. Дали, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Руо, М. Эрнст и др.

К основополагающим формальным признакам книг, созданных в жанре *livre d'artiste*, обычно относят: ручное изготовление практически всех книжных элементов; особые технологии создания бумаги, которая отливается (зачастую вручную) под определенную книгу (края бумаги нередко остаются необрезанными); использование оригинальных техник печатной графики (резец, офорт, сухая игла, акватинта, ксилография, литография, пошуар); ограниченный тираж (от нескольких десятков до нескольких сотен экземпляров); каждый экземпляр книги, как правило, подписывается художником и издателем (иногда и автором ли-

тературного текста); применение уникальных шрифтов; воспроизведение рукописных текстов автора либо художника; использование тиснения, коллажа и других приемов художественной выразительности; отсутствие брошюровки и переплета (книга издается на отдельных листах, которые складываются в папку-футляр либо коробку) [1; 6; 8]. В добавление к вышесказанному отметим, что изданиям в жанре *livre d'artiste* с момента появления присуща высокая стоимость.

Обозначенные отличительные свойства, совокупность созидательных усилий писателей, художников, издателей, дизайнеров и печатников, а также соединение всех элементов издания в целостный организм, подчиненный единому художественному замыслу, превращают книгу в синтетическое произведение, объект гордости владельца, рассчитанный на неторопливое рассматривание и эстетический восторг.

Следует добавить, что классическая традиция книги в жанре *livre d'artiste* просуществовала до середины 1970-х гг. В 1960-х гг. в Западной Европе возникло еще одно художественное явление в области книги – так называемая *artist's book*, являющаяся противоположностью *livre d'artiste*. Рождение *artist's book* принято вести со дня первой выставки «The Artist's & The book», которая состоялась в 1961 г. в бостонском Музее изобразительного искусства. *Artist's book* представляет собой недорогое издание, в котором воплощена определенная творческая идея художника и которое он может выпустить самостоятельно – с помощью ксерокса, фотоаппарата, компьютера и прочих технических устройств [8, с. 382; 9].

В настоящее время термин «книга художника» употребляется расширительно: под ним понимается любой эксперимент с текстом и изображением, авторский «жест», специфический творческий метод, направление в искусстве, в пределах которого для создания произведения используется как традиционная форма книги, так и форма книги-объекта, книги-перформанса, книги ленд-арт, медиа-арт, мэйл-арт, паблик-арт, реди-мейд и др.

В силу многообразия концептуально-эстетической трактовки «книга художника» вызывает определенные затруднения при систематизации. Нам близка точка зрения белорусского искусствоведа Е. Пикулик, выделяющей две основные плоскости существования книг, в которых роль художника выдвигается на первый план: книжный объект, созданный в первую очередь для экспонирования на художественной выставке (для чтения, как правило, не предназначенный), и книга для читателя, любителя графики, знатока и коллекционера [7, с. 158].

Важно отметить, что семантическое поле термина «книга художника» составляют не только произведения традиционных размеров, но и область книжной миниатюризаци, в рамках которой на сегодняшний день накоплен значительный практический опыт и имеются очевидные творческие достижения. Искусство миниатюрной книги пред-

ставляет собой самостоятельную область художественного творчества, в котором книга рассматривается как особая художественная форма, обладающая собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Активная роль в миниатюрной книге принадлежит формату, являющемуся не только ее технологическим качеством, но признаком, определяющим характер художественного языка, изобразительно-выразительных средств, шрифтовое оформление, содержательную сторону, способ создания, а также социально-функциональную сущность.

Примером миниатюрной «книги художника», заслуживающим внимания исследователей, на наш взгляд, выступают произведения мастера Эмиля Гузаирова (род. в 1961 г.), сферу интересов которого, помимо живописи, графики и книжного дизайна, составляют также архитектура и анимация. Важной частью творчества художника является создание необычных книг миниатюрного формата: «*Знаки Зодиака*» (35 x 70 мм)², «*Карусель чудес*» (60 x 60 мм), «*Книга несуществующих животных*» (70 x 70 мм), «*Курочка Ряба, новая версия старой сказки*» (50 x 50 мм), Э. По «*Ворон*» (30 x 70 мм), Ф. Г. Лорка «*Memento*» (18 x 24 мм), А. С. Пушкин «*Лукоморье*» (70 x 70 мм), А. С. Пушкин «*Пророк*» (35 x 70 мм), «*Русские поэты – от А до Я*» (50 x 70 мм), «*Солилоквиий Гамлета*» (23 x 25 мм) и др. [2; 3]. Многие из них являются авторскими, то есть книгами, целиком выполненными благодаря творческому замыслу и практическому умению одного художника, начиная от создания текстовой и иллюстративной составляющих и заканчивая печатью и художественной отделкой книжного блока.

Издания Э. Гузаирова органично сочетают в себе разные виды искусства: литературу, скульптуру, рельеф, барельеф, живопись, графику, каллиграфию, переплетное мастерство [5]. При создании своих миниатюрных произведений художник широко применяет метод «обратной иллюстрации» [4]: сперва он создает рисунки для книг (фантастические существа, архитектурные сооружения, алфавиты и др.), сканирует и обрабатывает их при помощи фотшопа, а уже после придумывает и пишет тексты (сказки, притчи, повести и т. п.), вторящие графическим изображениям.

Обращает на себя внимание графическое и колористическое решение книг Э. Гузаирова. Часть иллюстраций автора выполнена в манере граффити, нередко – в черно-белой цветовой гамме. На первом плане в них, как правило, оказывается причудливый образ сюрреалистического характера, построенный на соединении несоединимых, на первый взгляд, элементов, на преобладании гибкой черной контурной линии,

² Приводя размеры миниатюрных книг, в качестве первого значения мы указываем ширину издания, в качестве второго – высоту.

плотной вязью покрывающей плоскость бумажного листа и создающей сложный, замысловатый рисунок. Передача тональных градаций осуществляется с помощью системы параллельных штрихов, а также точек, подчеркивающих плавность, текучесть невероятных сказочных изображений (рис. 1). Автор широко использует прием орнаментирования страниц книги путем заключения рисунка в фигурную рамку, а также посредством размещения текста вокруг изображения. Иллюстративный материал органично связан с текстом книги, образуя с ним единый художественный ансамбль.

Иную художественную среду представляют собой полихромные издания Э. Гузаирова, выполненные акварелью. Черный контур в них утончается до минимума, в броских, насыщенных цветом иллюстрациях появляется легкость, прозрачность, светотеневая моделировка мягких, округлых форм. Изображения наполняются повествовательностью, одновременно демонстрируя склонность к аллегоричности, глубокой символичности, закодированности образов (рис. 2).

Излюбленным приемом мастера является построение книги по принципу азбуки. Автор проектирует замысловатые буквы разных алфавитов мира, сопровождая их причудливыми изображениями. Например, в издании «*Секретный Лексикон*» (70 x 70 мм), состоящем из 33 букв русского алфавита с зашифрованными текстами-ребусами и рисунками в стиле «граффити-тату». Страницы книги своей формой напоминают пчелиные соты, в результате получается «сотовая» книга (рис. 3).

Во многих изданиях Э. Гузаирова фигурирует придуманный им самим сказочный персонаж по имени Агафон Безантин. Среди подобных книг – миниатюрное издание-трансформер «*Приборы Агафона*» (60 x 60 мм), изготовленное в технике поп-ап (рис. 4). При раскрытии страниц книги на развороте возникают объемные элементы. Содержание издания составляют небольшие рассказы о том, как Агафон находит на берегу Мерцающего моря необычные аппараты и устройства.

Иной вариант данной книги выполнен в размере 100 x 100 мм. Он имеет особую конструкцию блока, благодаря которой издание свободно раскладывается на плоской поверхности, образуя законченное квадратное изображение из 36 элементов – книжных страниц (рис. 5).

Неординарность творческого видения и даже изобретательство обнаруживаются в создании общей художественной концепции миниатюрных книг Э. Гузаирова, базирующейся не только на уникальном иллюстративном материале, но также на необычной конструкции книжного блока. При раскрытии издания страницы видоизменяются в причудливые двух- и трехмерные арт-объекты, созданные в разнообразных техниках: лепорелло («книга-гармошка»), поп-ап («книга-панорама»), аллигат («книга-перевертыш») и др. В результате книга словно оживает

в пространстве, ее можно не только читать и рассматривать, но использовать в интерьере (в качестве гирлянды, елочной игрушки и пр.) и даже играть.

Существенным элементом художественной организации миниатюрных изданий Э. Гузаирова являются дизайнерская бумага высокого качества, а также переплет (из кожи, бархата, тонированного дерева, войлока и других материалов), декорированный рельефными изображениями из полимерной глины, бронзы, серебра в сочетании с различными веревочками, крючками и застежками.

Книги мастера малотиражны (от 1 до 20 экз.), каждую из них он старается интерпретировать по-разному в пределах одного тиража. Так, например, миниатюрное издание «Книга стилей» (70 x 70 мм) решено в двух вариантах: как самораскрывающаяся книга, а также в форме гармошки. Благодаря особой технике склейки после закрытия блока издания страницы всегда возвращаются в свое исходное положение. Содержание книги составляют наименования художественных стилей (как реально существующих, так и вымышленных), размещенные в порядке букв латинского алфавита. Буква сопровождает определенную иллюстрацию. Обложка издания изготовлена из натуральной кожи и украшена бронзовым медальоном, а также веревочками и крючками.

Таким образом, «книга художника» как специфический жанр современного искусства книги имеет распространение среди мастеров, создающих миниатюрные издания. Убедительные примеры подобных книг миниатюрного формата находим среди произведений Э. Гузаирова. Автор проявляет глубокое понимание особенностей и возможностей книжной миниатюризаци, демонстрирует способность в рамках малой художественной формы синтезировать в гармоничный ансамбль иллюстративный материал, текст, структурно-композиционные книжные составляющие, а также элементы оформления. Он предлагает читателю авторский подход к разработке и реализации общей концепции книги, характеризующийся стремлением к совмещению в рамках одной книжной формы разных видов искусства, преобладанием ручных техник изготовления, органичной согласованностью уникальной книжной графики и текстового материала, сложной архитектурной структурой издания, превращающей процесс построения художественного произведения в книжную архитектуру. Все это позволяет преодолеть стереотипность в трактовке эстетического облика миниатюрной книги, продемонстрировать ее художественный потенциал.

1. Будовнич, И. Livre d'artiste – вотчина гениев (интервью с Б. Фридманом) [Электронный ресурс] / И. Будовнич // Телеканал «Россия К». – Режим доступа: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/132825/. – Дата доступа: 03.03.2019.

2. *Гузаіров, Э.* Магазін мастера [Электронны рэсурс] / Э. Гузаіров // Ярмарка мастакоў. – Режим доступу: <https://www.livemaster.ru/emilguzairov>. – Дата доступу: 25.03.2019.

3. *Гузаіров, Э.* Персональны сайт художніка, архітэктара, дызайнера [Электронны рэсурс] / Э. Гузаіров. – Режим доступу: <https://www.goozairow.com/>. – Дата доступу: 04.03.2019.

4. *Гузаіров, Э.* Как изготовить собственную авторскую книгу [Электронны рэсурс] / Э. Гузаіров // Проза.ру. – Режим доступу: <https://www.proza.ru/2014/06/09/1000>. – Дата доступу: 05.03.2019.

5. *Гузаіров, Э.* Книга объединяет в себе разные виды искусства [Электронны рэсурс] / Э. Гузаіров // Подмоскowie сегодня. – 2016. – 16 нояб. – Режим доступу: <https://mosregtoday.ru/geroyi-podmoskovya/emil-guzairov-kniga-obedinyaet-v-sebe-raznye-vidy-iskusstva/>. – Дата доступу: 03.03.2019.

6. *Мишин, В.* Книга художніка – Livre d'artiste. Испанская коллекция. Пикассо. Дали. Миро. Грис. Клаве. Тапес [Электронны рэсурс] / В. Мишин // Третьяковская галерея. – Режим доступу: <https://www.tg-m.ru/img/mag/2012/2/02.pdf>. – Дата доступу: 05.03.2019.

7. *Пікулік, А. М.* «Кніга мастака» Юрыя Якавенкі / А. М. Пікулік // Зб. дакладаў і тэзісаў VII Міжнар. навук.-практ. канф. «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў», Мінск, Беларусь, 24–25 лістап. 2016 г. : у 2 т. / рэдкал.: гал. рэд. А. І. Лакотка [і інш.]. – Мінск, 2017. – Т. 1. – С. 158–161.

8. *Погарский, М. В.* Книга художніка [Электронны рэсурс] / М. В. Погарский. – М. : Первая оперативная типография, 2015. – 416 с. – Режим доступу: http://www.pogarsky.ru/images/books/0_phenomenfragmenti.pdf. – Дата доступу: 03.03.2019.

9. *Ткаченко, Н. Н.* Книга художніка – феномен малого искусства [Электронны рэсурс] / Н. Н. Ткаченко // Бесплатная интернет-библиотека. – Режим доступу: <http://doc.knigi-x.ru/22raznoe/204415-1-rozhdenie-zhanra-fenomen-knigi-hudozhnika-uhodit-svoimi-kornyami-vglub-vekov-esche-zadolgo-izobreteniya-knigopchataniya.php>. – Дата доступу: 03.03.2019.

T. Rotko

**The embodiment of the genre "artist's book"
in a miniature format (on the example of Emil Guzairov's creativity)**

A miniature book, responding to the trends of contemporary art process, is dominated by a constant creative experiment. At the moment in the art criticism it is studied insufficiently. This article aims to show the implementation of the "artist's book" genre in miniature editions on the example of Emil Guzairov's creativity.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 28.03.2019.