

RU

Принципы типологии художественной интерпретации книги в современном искусстве

Белолоубская С. В.

Аннотация. В науке книга как самостоятельный объект исследования традиционно рассматривалась библиотекарями, филологами, культурологами, историками и искусствоведами. В частности, специально изучалась книжная графика как особый вид искусства, исследовались образно-стилистические особенности трактовки литературных образов и сюжетов. Современное понимание книги художниками и специалистами активно расширяется и трансформируется, в связи с чем целью исследования является систематизация современных видов «книжных искусств», которая требует подробного изучения и разработки новой методологии исследования и типологии данного феномена. В связи с этим необходимо решить следующие задачи: провести формально-стилистический и сравнительный анализ корпуса произведений отечественного искусства, на основе полученных результатов предложить оригинальную типологию книжного искусства. В статье выделены и охарактеризованы типы и виды книжного искусства, приводятся и поясняются примеры соответствующих им художественных произведений. Научная новизна заключается в предложенном системном подходе к научному осмыслению художественной интерпретации книги в современном искусстве, ранее не представленном в искусствоведении, а также во включении в типологию книжных арт-объектов, перформансов и инсталляций. Результатом исследования стала авторская типология, опирающаяся на разработанные в процессе изучения критерии отбора и систематизации типичных случаев художественной интерпретации книги в современном искусстве.

EN

Principles of the typology of the artistic interpretation of the book in contemporary art

S. V. Belolyubskaya

Abstract. In scholarship, the book as an autonomous object of study has traditionally been examined by librarians, philologists, cultural scholars, historians, and art historians. In particular, book graphics have been studied as a distinct art form, and the imagistic and stylistic features of interpreting literary images and plots have been analyzed. Contemporary understanding of the book among artists and specialists is actively expanding and transforming; therefore, the aim of this study is to systematize contemporary types of “book arts”, which requires a detailed investigation and the development of a new research methodology and typology for this phenomenon. Accordingly, the following tasks must be addressed: conduct a formal-stylistic and comparative analysis of a corpus of works of Russian art, and on the basis of the results obtained propose an original typology of book art. The article identifies and characterizes types and kinds of book art and provides and explains examples of corresponding artworks. The scientific novelty lies in the proposed systemic approach to the scholarly understanding of the artistic interpretation of the book in contemporary art, previously absent in art history, as well as in including art objects, performances, and installations in the typology of book art. The result of the study is an original typology based on selection and systematization criteria developed during the course of the study for typical cases of artistic interpretation of the book in contemporary art.

Введение

Книга как объект художественной интерпретации довольно широко распространена в современном искусстве. Книжный образ часто можно встретить в различных художественных произведениях, авторы которых творчески переосмысливают семиотические структуры традиционной книжной культуры с помощью

разнообразных приемов, работая в рамках перформативных и инсталляционных практик, объектного искусства. Такое чрезвычайно вариативное современное искусство книги нуждается в научной систематизации, осмыслении места книжного искусства в контексте эволюции художественно-графического процесса оформления текстовых источников рубежа XX–XXI веков и связи с традиционными видами искусства, преемственности и новаторства, а также включении в научный дискурс. Исходя из поставленной цели исследования, в данной статье ставятся задачи анализа формы и содержания произведений современного книжного искусства, выделения общих характерных черт для каждой типологической группы и подгруппы.

В соответствии с поставленными задачами были использованы формально-стилистический и сравнительные методы, которые позволили обнаружить закономерности художественного языка, сопоставить произведения между собой и объединить их согласно выработанным принципам и критериям в рамках типологического подхода.

Теоретическую базу составило большое количество созданных на протяжении XX века монографических трудов таких авторов, как В. А. Фаворский (1986; 1988), В. Н. Ляхов (1975; 1978), А. А. Сидоров (1922; 1964), В. Я. Адарюков (1925), Ю. Я. Герчук (1984; 2014), а также труд «Книга в России» под редакцией А. А. Сидорова и В. Я. Адарюкова (1924–1925). Эти работы посвящены основополагающим проблемам в теоретическом осмыслении книги как предмета искусства, в частности проблемам композиции, оформления, соотношения текста и графики в книге. В. А. Фаворский (1988) и А. А. Сидоров (1922; 1964) заложили основы изучения книги и книжной графики, которая существует как воплощение литературного произведения. Труды В. Я. Адарюкова (1925) посвящены изучению гравюр, типографских шрифтов, экслибрисов, коллекционированию книг. Идея синтеза искусств и его выражения в книжной форме стала центральной идеей многих научных работ В. Н. Ляхова (1975; 1978). Ю. Я. Герчук (1984; 2014) посвятил множество страниц изучению структуры интерпретативных отношений иллюстрации и литературного текста, где одной из задач художника становится понимание глубинного смысла текста, композиции в искусстве книги.

Более поздние и современные труды Е. Б. Адамова (1959; 1974), В. В. Пахомова (1961; 1962), М. А. Алуевой (2010), Ю. И. Арутюнян (2024), для которых идеи вышеперечисленных авторов стали фундаментальными, концентрируются на проблемах изучения составных компонентов в конструкции книги и их соотношения с литературным текстом. Таким образом, в искусствоведческой науке книга изучалась как физический предмет, основное внимание было уделено ее составным конструктивным компонентам: соотношению текста и графики, шрифту, оформлению обложки, корешка, среза, книжному знаку.

Проблемам типологии книги было посвящено много книговедческих трудов, созданных специалистами библиотечной сферы (М. Н. Куфаев (1981; 2004), И. Г. Моргенштерн (1975), А. А. Гречихин (1989), Д. Ю. Теплов (1977), И. Л. Карпова (2019)), однако они не учитывают в типологии художественную составляющую. Можно заключить, что рассмотренная в статье типологическая проблема интерпретации книги в современном искусстве крайне актуальна. Стоит отдельно отметить высокую оригинальность предложенной ниже концепции типологии, которая объединяет разные виды и медиумы искусства, позволяя комплексно охватить в рамках одной статьи различные художественные проявления феномена книги в искусстве.

Практическая значимость исследования заключается в решении типологической проблемы, которая позволит упорядочить текущее развитие российской теоретико-методологической базы изучения современных видов книжного искусства.

Обсуждение и результаты

Книга как материальный объект появилась еще в древности, и исторически сложилось несколько форм существования книги: глиняные таблички, свиток и кодекс, книги-гармошки. В течение истории книга становится сложным художественным комплексом, который связан прежде всего с книжной иллюстрацией и оформлением. Книжная графика, активно развиваясь в средневековой Европе, позволяет книге стать объектом коллекционирования, происходит смещение акцента с содержания на художественные аспекты воплощения, с сакральности ее текста на возвышенную образность визуального ряда иллюстраций. Ярким примером средневековой книжной миниатюры является Великолепный часослов герцога Беррийского – иллюстрированная рукопись XV века, созданная братьями Лимбург по заказу Жана Беррийского (1340–1416) (Казель, Ратховер, 2002). Появление технологии книгопечатания в Европе в середине XV века дало новый толчок развитию искусству книжного оформления, включающего инициалы, расписанные литографии, сложные инкрустированные переплеты (Казель, Ратховер, 2002).

Книга, проходя исторические этапы развития оформления, достигает рубежа XIX и XX века. В начале 20-го столетия происходит переосмысление книжного искусства: книга становится объектом для футуристических и конструктивистских экспериментов, исторический и художественный аспекты которых описаны в трудах Ю. Я. Герчука (1984; 2014), Е. Ф. Ковтуна (1989), В. В. Полякова (2007). Позднее, уже в послевоенный период и период перестройки, с продолжением развития экспериментального мышления, заданного в начале века художниками авангарда, в книжном искусстве было создано большое количество произведений, выходящих за границы принятой в науке типологии искусства и, как следствие, требующих более тщательного и детального искусствоведческого анализа и поиска нового подхода в изучении.

Сегодня, в эпоху цифровых технологий, размываются границы традиционного понимания книги как предмета. Художники продолжают линию экспериментов XX века над книжной формой и содержанием,

создают арт-объекты, выходя за рамки исключительно функциональных и просветительских представлений о книге, меняют принципы художественного воздействия на зрителя. Книга выходит в новое медиапространство и становится интерактивной, интегрируется в окружающую, быстро изменяющуюся реальность. Под книгой можно понимать любой материальный объект, обладающий качествами и свойствами произведения искусства, несущий в себе определенное целевое назначение (то есть предназначенный для зрительского восприятия и потенциального взаимодействия) и адресованный читателю в качестве объекта, в котором автор воплотил интенцию интерпретации общекультурных представлений о книге как о материальном объекте и книжности как концепта культуры и части культурной памяти. Интерпретация книги в современном искусстве подразумевает под собой новое художественное переосмысление книги, использование как непосредственно ее самой, так и книжного образа в искусстве. В связи с вышесказанным возникает необходимость создания типологии современного книжного искусства.

По признаку самостоятельности физического воплощения можно выделить два типа книги как объекта художественной интерпретации в искусстве:

Первый тип – книга как художественный образ в изобразительном искусстве (скульптуре, графике, живописи, декоративно-прикладном искусстве). В данном случае книга также может быть частью изображения, играть роль символа, способствующего раскрытию общего сюжета, а также может являться стаффажем. Например, Памятный знак «Послание через века», известный также как памятник «Раскрытая книга», был установлен в 2002 году на Университетской набережной напротив главного здания СПбГУ. Памятник выполнен из серого гранита, его авторы – А. Г. Раскин, О. С. Романов, Э. П. Соловьева. На страницах раскрытой книги выбиты строки из поэмы «Медный всадник» А. С. Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье». Образ книги в скульптуре может быть достаточно близок к книжному арт-объекту или вовсе перейти в область арт-объекта, как это произошло с работой В. Светловой «Томики» (2014). При изучении подобных произведений искусства, находящихся на стыке медиумов, и отнесении их к тому или иному типологическому классу необходимо обнаружить обстоятельства выражения художественной мысли, наиболее специфических для того или иного вида искусства, а также достаточное количество особо характерных типологических критериев для определения места рассматриваемого произведения в типологии. Отличие скульптуры от арт-объекта кроется в свойствах самих медиумов, цели создания, способах взаимодействия со зрительским восприятием и окружающим пространством. Одним из ярких примеров раскрытия книжной тематики в современной живописи является ряд произведений персональной выставки 2017 года Ансельма Кифера в Эрмитаже. Благодаря импульсивной, динамичной пастозности, приглушенным тонам и использованию ассамбляжа в картине «Дух над водою» (2008-2016), посвященной В. Хлебникову, образ книги раскрывается как архетипическое начало. Художественная выразительность глубинного прообраза задает принципы восприятия картины и основной тон зрительской интерпретации книжного образа, указывая на русло авторской символизации в произведении.

Внутри данного типа можно выделить следующие виды.

– Книга как атрибут персонажа, то есть книга выступает как часть устойчивой иконографической схемы изображения. Изучению иконографии посвящен ряд фундаментальных трудов таких исследователей, как Н. В. Покровский (1910) и А. Грабар (2000), который предложил лингвистический метод исследования иконографии (Пожидаева, Мкртчян, Сидоренко и др., 2024). В религиозной русской живописи книги являются частью устойчивых иконографических схем. Например, иконы Спас в Силах деисусного чина, один из вариантов Спаса во Славе, для которой характерно изображение Спасителя-средовека, держащего разогнутый кодекс. На различных иконах можно прочесть строки «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» или «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» (Хлебников, 2024, с. 178). Стоит пояснить, что отнесение изображения с книгой в религиозной живописи к данному типологическому виду основывается на принципе соблюдения устойчивых иконографических схем, для которых книга как атрибут является обязательной для изображения. Отметим, что атрибутами святых могут быть не только кодексы, но и другие формы книги, например свиток, на котором евангелист Лука записывает святой текст.

В светской живописи широко распространены разнообразные книги, свитки, глиняные и каменные таблички, написанные художниками для более детальной характеристики персонажей, при изображении аллегорий, древнегреческих богинь, которые могут держать стилусы и таблички, опираться на книги, указывать и смотреть на них. Примерами богатого на разнообразность использования книг в живописи можно считать такие произведения, как картины Чезаре Дандини «Аллегория благоразумия» (1656) и «Муза Каллиопа» (1640-1650), Шарля Менье «Каллиопа, муза эпической поэзии» (1798) и «Клио, муза истории» (1797), Яна Вермеера «Мастерская художника» (1666-1668), А. В. Шатилова «Московская молитва» (2018).

– Книга как маркер принадлежности к определенной профессиональной, социальной системе. Чаще всего используется в портретах писателей, которые изображаются в момент вдумчивой работы над новым литературным произведением, как на портрете Л. Н. Толстого (1884) кисти Н. Н. Ге, картине П. П. Кончаловского «Портрет Пушкина в Михайловском» (1931-1951), работах В. А. Серова «Петр I» (1907), «Портрет Римского-Корсакова» (1898), А. В. Шатилова «Московский озорной гуляка» (2021).

– Книга как важный аспект действия в сюжетной картине. Подразумевается, что книга может указывать на нюансы развития сюжета, яркий пример – картина Уильяма Хогарта «Вскоре после свадьбы» (1743-1745), где брошенная на пол книга о висте Эдмонда Хойла тонко намекает зрителю о предпочтениях новоиспеченной супруги в выборе досуга, а также картины К. В. Лебедева «Царевич Пётр Алексеевич и дьяк Зотов» (1903) и И. В. Шевандроновой «В сельской библиотеке (Читатели)» (1954), А. В. Шатилова «Проверка» (2010).

– Книга, изображение которой отсылает к какой-либо определенной идее или концепции. Использование конкретной книги с указанием ее названия или автора намеренно вводится в произведение искусства. Например, картина кисти И. И. Машкова «Автопортрет и портрет Петра Кончаловского» (1910), где в левом верхнем углу выше пианино зритель может увидеть толстые книги под названием «Сезан», «Искусства», «Египет, Греция, Италия», «Библия», которые позволяют компактно и четко выразить творческие ориентиры объединения «Бубновый валет», их теоретическую и концептуальную основу. Возможен также вариант использования фрагментов бумажной продукции (газет, журналов) с фразами, с помощью которых можно «прочесть» оставленное художником символическое послание зрителю, как на полотнах А. В. Шатилова «Закрутки» (2019) и «Юрий Алексеевич смотрит на нас из космоса» (2023) и Джонатана Эдельхубера «Натюрморт со скульптурой Уорхола на книгах об искусстве / Still Life with Warhol Sculpture on Art Books» (2022) и его печатной графике «Библиотека художника / The Painter's Library» (2021).

– Книга как стаффаж – чаще всего собрания книг, которые заполняют пространство разных планов, как на полотнах И. Н. Крамского «Неутешное горе» (1884) и З. Е. Серебряковой «Карточный домик» (1919).

– Отдельно в типологический вид стоит выделить натюрморты с книгами. В противовес композиционной функции заполнения пространства стаффаж роль книги реализуется в созерцании действительности, поиске красоты и гармонии в окружающем быте, вещах, передаче через изображение особого философского, символического, экзистенциального смысла. Книга участвует в акте перцептивного высказывания художника о мире. В качестве примера можно привести полотна П. Класа «Натюрморт с большим золотым кубком» (1624), Ж. Б. С. Шардена «Атрибуты искусства» (1764–1765), И. В. Белковского «Старые книги» (1995), С. Н. Андрияка «Старые книги и свеча» (2008). Подтверждением актуальности выделения в отдельный вид книжного натюрморта может стать статья Н. С. Мурашовой «История развития книжного натюрморта» (2025).

Второй тип понимания книги как объекта в искусстве – книга как самостоятельный физический предмет или объект с оригинальным авторским текстом или концептуальным содержанием, не являющийся стаффажной или второстепенной частью другого произведения изобразительного искусства.

Рассмотрим виды книг, которые можно отнести ко второму типу:

1. Для первого вида книжных объектов характерно сохранение узнаваемой исторической формы книги, то есть кодекса или свитка; отметим, что основная функция передачи информации от автора к читателю не утрачивается:

1.1. Книга в виде кодекса, берущая начало своего развития в Римской империи, представляет собой блок листов (или тетрадей), скрепленных со стороны сгиба и в большинстве случаев заключенных в обложку. Книги также могут быть объединены в серию или комплекты. Например, созданный М. В. Погарским совместно с супругой Г. Юран комплект из шести книг «Простые вещи» (2003), помещенный в золотистый картонный футляр, вышедший тиражом 40 экземпляров. Книги выполнены с использованием техник цифровой печати, штампа, шелкографии, коллажа, ассамбляжа (Погарский, 2014, с. 102). Частным случаем может выступать, например, книга после одноименного перформанса М. В. Погарского «Озёрные стансы» (2021). «Озёрные стансы» – традиционная книга в форме кодекса, самостоятельное художественное произведение с авторскими стихами и фотографиями, которая соединяет в себе воплощение идеи документального следа после произведения М. В. Погарским перформанса и его творческого переосмысления, воплощенного в ином медиуме.

Одна из наиболее часто встречаемых разновидностей кодекса – книга с объемными конструкциями на разворотах страниц, названная поп-ап-книгой (от английского *pop up* – всплывать, появляться). На каждом развороте классического кодекса создаются изображения на различных подвижных механизмах, которые приводятся в действие перевертыванием страниц и выдвиганием в разные стороны разнообразных элементов, благодаря чему герои и декорации взаимодействуют и друг с другом, и с читателем, как в книге В. Н. Корчагина «Преступление и наказание» (2023) или книге В. Н. Гоппе и В. Ф. Лукина «Вокруг Малевича» (2010). Между страниц появляется пространственный объем, книга оживает и становится интерактивной. Именно поэтому подобная техника создания книг особенно популярна среди детских изданий (Арутюнян, 2024, с. 106).

1.2. Книга-свиток, история которой восходит к Древнему Египту, является традиционной формой книги, где текст наносился на материал длинного прямоугольного отреза, свернутого вдоль (чаще всего с короткой стороны) от одного конца к другому или от двух концов к середине. Примером современного переосмысления свитка может являться «Скитала» (2024) М. В. Погарского. В античной Спарте скитала представляла собой устройство для шифрования и передачи военных посланий: на деревянный стержень наматывали кожу или другой материал с текстом. Художник нанес на продолговатый отрез кожи стихи собственного сочинения, не исключая функциональной возможности использования его в качестве ремня или пояса, дополняя смысловое значение потенциалом выполнения повседневной бытовой задачи и уподобляя книжный арт-объект античной скитале, подчеркивая тем самым тесную символическую связь произведения со спартанской традицией.

1.3. Книга-гармоника представляет собой модификацию свитка (сфальцованный гармошкой в узкие развороты один или несколько склеенных между собой бумажных листов), которая появилась в Китае в VIII–IX вв. (именуется «чжэбэнь») и позволяла упростить процесс поиска фрагмента текста и перелистывания; широко использовалась на протяжении X–XIV вв. и позже была вытеснена кодексом (Меньшиков, 2005, с. 300). Современные художники часто обращаются к данной форме – например, произведения В. Ф. Лукина «Гламур коммунизма» (2010) и В. Гагариной «Календарь» (2004).

1.4. Глиняные и восковые таблички, появившиеся примерно 5500 лет назад в Месопотамии, одни из самых ранних и массивных в физическом смысле традиционных форм книг. Довольно редко можно встретить современное прочтение этой формы. Одним их ярких примеров стилизации как варианта интерпретации книги является серия работ В. А. Цивина «Семь заклинаний, молитв и обрядовых песен из поэзии Шумера и Вавилонии» (2000), выполненная из керамики в форме небольших антропоморфных глиняных табличек (размер одной из табличек – 27,5 × 16,5 × 5 см). Еще один пример – серия экслибрисов оригинального исполнения В. Н. Гоппе «Группа Лианозово» (2002): в деревянный футляр помещены девять расписанных эмалью глиняных пластин с гротескными изображениями поэтов и художников лианозовской группы. Другим видом интерпретации, в частности принципа организации книги в форме глиняных табличек, можно назвать работу Ю. А. Ахмадеевой «Мои тортии для Валентины» (2013-2015). Произведение состоит из пяти гравюрных листов ручного литья, уподобленных автором коржам торта и помещенных в футляр, который напоминает круглую коробку для торта. Основным принципом авторской интерпретации структурной организации традиционной формы книги выступает наличие отдельных несшитых листов, объединенных одним нарративным повествованием и помещенных в строго определенном порядке в кейс для хранения. Также очевидна стилизация в произведениях Э. Шац «Zagara (цвет померанца)» (2011) и И. А. Иогансона «Скрижали» (1996) (Погарский, 2021, с. 107-108).

2. Ко второму виду понимания книги как объекта в искусстве могут быть отнесены художественные произведения, общая или внешняя форма которых сильно трансформирована, неузнаваема или узнаваема с трудом. Утратившая традиционную форму книга воплощается художником в виде арт-объекта, который является самостоятельным произведением искусства, инсталляции или перформанса. Книга, выступающая основой объекта, инсталляции или перформанса, может приобретать новое или дополнительное символическое, смысловое, контекстное содержание и быть совсем не предназначена для длительного, последовательного чтения текста.

2.1. Книжный арт-объект можно охарактеризовать как произведение искусства, которое несет в себе авторскую интерпретацию концепта книги, но при этом не является книгой в ее традиционном понимании формы и содержания; художники нередко могут прибегать к технике реди-мейда. Произведения искусства концептуально ассоциированы автором с книжностью, они содержат в себе различного рода реминисценции смысловой составляющей и визуальности объекта книжной культуры, взятого в качестве прообраза. Если принять во внимание, что разнообразные художественные трансформации определяют степень изменения физической формы книги, что может выступить в качестве типологического критерия, то выявляются следующие подвиды книжных арт-объектов:

– Арт-объекты, где книга служит материальной основой другого арт-объекта, в частности бумажной скульптуры, при этом текст играет вспомогательную роль в раскрытии замысла автора. Ярким примером являются серии бумажных скульптур петербургского художника Е. Павловой (Потаниной) «Оригами» (2023), в которой отражены размышления об истории смен политических парадигм в СССР и РФ. Скульптурные изображения политических деятелей выполнены в технике оригами из фрагментов печатных изданий, ставших для каждого периода квинтэссенцией политико-философской мысли. К этому подвиду целесообразно отнести творчество Брайана Деттмера (Brian Dettmer) и, в частности, его работы «Новые книги знаний» (New Books of Knowledge) (2009) и «Роковой Далекий Быстрый Греховный Конец» (Fate Far Fast Fall Final) (2009).

– Арт-объекты, авторы которых оригинально переосмысливают книгу как материальный предмет; при этом текст в произведении отсутствует или подразумевается автором, иногда возможно использование визуального подобия текста, отдельных литер, несвязных надписей. К этому подвиду стоит отнести работы С. В. Воробьева «Ловушка для слов» (1996) и Ю. А. Штапакова «Преступление и наказание» (2007), В. М. Орлова «Свиток мудрости» (2012), С. В. Смирнова «Книга медного параллелепипеда» (2012), соавторов И. В. Колесникова и С. Г. Денисова «Последняя книга» (2019). Также случай авторской интерпретации книги как целостного литературного произведения достаточно нагляден на примере работы таганрогского художника С. В. Песецкой «Слово о полку Игореве» (2013), которая представляет собой выполненный из войлока объект в форме головы коня, с нанесенными по всей поверхности с помощью пастели литерами.

– Арт-объекты, для которых книга выступает в качестве концептуальной основы, текст активно способствует раскрытию смысла, он читаем и может быть нестандартно представлен в произведении искусства. К данному подвиду можно отнести работу С. А. Шутова «Война и мир» (2014), где автор в книжную обложку с надписью «война и мир» помещает фрагмент кирпичной кладки, и уникальный экземпляр книжного реди-мейд объекта «Черное и белое» (1995) авторства М. В. Погарского, которым является шахматная доска. На внутренней стороне доски могут быть разыграны партии, воплощающие борьбу аполлонического и дионисийского начала, существующих одновременно в каждом человеке. На полях в каждой клетке под фигурами с одной стороны расположены строки поэмы «строгого разума», с другой – «творческого безумия» (Погарский, 2014, с. 69).

2.2. Книжная инсталляция, разворачивающаяся в реальном пространстве, репрезентирует смысловое пространство книги и позволяет более динамично и эффектно воздействовать на зрителя. Художники могут включать отдельные самостоятельные книжные арт-объекты в состав композиционной структуры последующих инсталляций. Так, В. Б. Ремишевский в 2016 году для музея Анны Ахматовой создал инсталляцию «Зиккурат», посвященную поэме Владимира Маяковского «150.000.000». Концептуальной основой инсталляции послужил книжный арт-объект «150.000.000. С комфутским приветом. Вл. Маяковский», воплощающий новый вариант материализации девиза комфутов – «Шагайте смелее к свету!» Первый авторский вариант

инсталляции, продемонстрированный публике в 2013 году, представлял собой строгие ряды книг, разложенных по всей площади выставочного зала размером 25 м², рядом на стене проецировалась цифра 150171230. Следуя авторскому описанию инсталляции, отметим, что провокационный жест В. Маяковского в сторону В. И. Ленина, близкий по настроению к маленькой художественной акции с целью привлечения внимания, сублимирован В. Б. Ремишевским в тонкую аналогию между поэтом и лампочкой Ильича, которая обнажает и подчеркивает противопоставление футуризма и общества. «Конструкция из светящихся книжных объектов в виде зиккурата-мавзолея является метафорой рождения и смерти футуризма и утверждения конструктивизма в России», – писал В. Б. Ремишевский об инсталляции (Инсталляция, посвященная поэме..., 2015). Еще один пример книжной инсталляции – работа В. Н. Корчагина «История геологоразведочной экспедиции 67/67» (2013), в которой автор размышляет на тему развития отечественной науки. В книге художника «История геологоразведочной экспедиции 67/67. 1948-1949» (2010) В. Н. Корчагин обращается к сказочным нарративам, завуалированным формализованным канцелярским языком, и создает собственный неомиф об экспедициях и их участниках. Инсталляция стала пространственным продолжением одноименной книги художника, предоставив возможность читателю почувствовать себя исследователем, эмоционально прожить опыт путешествия, фиксации и анализа фактов и данных, подготовки геологического отчета, погрузиться в мистифицированную атмосферу приключения. Примечательны также: инсталляция Л. А. Тишкова «Облако и веретено» (2019), вдохновленная стихотворением Косты Хетагурова «Безумный пастух» и показанная на выставке «Будущее воспоминаний» (2024-2025) (Будущее воспоминаний, 2024-2025), инсталляция С. А. Якунина «Секрет Шекспира» (2014), созданная для выставки в музее-заповеднике Царицыно в том же году, инсталляция В. Ф. Лукина «В поисках неба», реализованная в рамках проекта «ЗДаневич: ЗДесь и сейЧАС» (2019).

2.3. Книжный перформанс, будучи одной из форм современного искусства, являющей зрителю в определенном месте и времени интерактивные процессы художественных манипуляций, которые совершаются автором единолично или в составе группы (Демехина, 2017), обращается к проблематике, связанной с книжной культурой. Стоит отметить, что книжные перформансы чрезвычайно разнообразны по своей тематической, структурно-композиционной и перцептивной ориентации, например, в процессе проведенного М. В. Погарским и Г. Юран в Музее декоративно-прикладного искусства во время проекта «Слово и свитки» книжного перформанса рождался рукописный свиток с буквенными и иероглифическими надписями и изображениями к ним, ставший воплощением коллективного размышления о колорите культуры Древнего Китая и Японии (Погарский, 2008, с. 91).

Перформанс группы авторов, таких как Л. А. Тишков, А. С. Суздалев и О. Н. Хан, «Картины ветра» (1998) (Тишков, 2026; Суздалев, Тишков, Хан, 2026), был направлен на эксперимент по созданию графических работ с помощью неуправляемых воздушных потоков. Художникам удалось создать 25 графических листов, шелкографии которых позже были собраны в одноименную книгу (1998), дополненную записью перформативного процесса и выпущенную тиражом 15 экземпляров (Погарский, 2021, с. 35). Также без сценария была реализована перформативная практика М. Н. Рошняка «Пере-плет» (2012), состоявшаяся в рамках VI Московского фестиваля вольных издателей «Бу!Фест» (Погарский, 2012). Прошедший в Центральном доме художника перформанс Э. Шац «Над всем Шекспир, или Гамлет на балконе» (2007), в отличие от «Картин ветра», близок к структуре театральной постановки. Перформанс В. И. Смоляра «Tractatus» (03.11.2013), состоявшийся в ГМИИ имени А. С. Пушкина, так же был концептуально близок по своей структуре к сценическому, концертному действию.

Заключение

В результате проведенного исследования были достигнуты поставленные задачи, а именно: проведен анализ формы и содержания произведений современного книжного искусства, выделены общие характерные черты для каждой типологической группы и подгруппы. Предложенная типология книжного искусства была сформирована на основе проведения теоретико-методологического осмысления корпуса произведений отечественного искусства при помощи формально-стилистического и сравнительного анализа. Подводя итог, стоит отметить, что актуальность проблемы типологии современного книжного искусства продолжает оставаться высокой. Были выделены два основных типа: книга как художественный образ в изобразительном искусстве и книга как самостоятельный физический предмет или объект. Внутри первого обнаруживаются следующие: книга как атрибут персонажа, книга как маркер принадлежности к системе, книга как отсылка к идее, книга как стаффаж и натюрморты с книгами. Во второй тип вошли как исторические формы книги (таблички, кодекс, свиток, гармоника), так и нетрадиционные: книжный арт-объект, книжный перформанс и книжная инсталляция. Представленная в статье авторская типология является одним из множества возможных вариантов систематизации и упорядочивания многочисленного корпуса произведений современных художников, обращающихся к интерпретации книжной культуры. Суммируя все многообразие видов книжного искусства, нетрудно обнаружить общий знаменатель – воплощение художниками понимания и переосмысления книжности как феномена культуры, авторской интерпретации книги как объекта, концепта или литературного произведения.

Перспективы развития настоящего исследования связаны с последующим использованием предложенной типологии художественной интерпретации книги при более детальном и глубоком осмыслении каждого типа и вида, разработке специфических для каждого из пунктов типологии методологических подходов. Полученные результаты могут быть восприняты российским научным сообществом в качестве теоретико-

методологической основы для изучения современных видов книжного искусства в опоре на отечественный и зарубежный опыт философского осмысления феномена современного искусства книги, книжных арт-объектов, инсталляций и перформансов.

Материалы исследования | Research materials

1. Андрей Суздалев, Леонид Тишков, Ольга Хан. Картины ветра // Музей современного искусства «Гараж». 2026. <https://garagemca.org/programs/library/catalogue/L67557?ysclid=mnc2vq7tsc587391276>
2. Будущее воспоминаний. М., 2024-2025. <https://artbasmannaya26.ru/>
3. Инсталляция, посвященная поэме В. Маяковского «150.000.000» в Музее Анны Ахматовой // Маяковский на берегах Невы. 2015. <http://majakovsky.ru/sobytiya/installyatsiya-posvyashchennaya-poeme-v-mayakovskogo-150-000-000-v-muzee-anny-akhmatovoy/>
4. Леонид Тишков. Картины ветра: документальный фильм // Russianartarchive. 2026. <https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/V12314>
5. Над всем Шекспир. Гамлет на балконе. Спектакль Эвелины Шац // YouTube. 2026. <https://www.youtube.com/watch?v=wrGF3miQJf0>
6. Пере-плёт // Livejournal. 2012. <https://pogarskij.livejournal.com/139302.html>
7. Погарский М. В. Книга художника [+]. М.: Первая Оперативная Типография, 2021. Т. 1: Идеология, философия, структура, классификация, формы, технологии, параллели, пересечения.
8. Погарский М. В. Орфическое описание земли (контур поэтической сути избранных вещей и явлений). М.: Треугольное колесо, 2008.
9. Погарский М. В. Феномен книги художника. Красногорск: Книга художника, 2014.

Источники | References

1. Адамов Е. Б. Иллюстрация в художественной литературе. М.: Искусство, 1959.
2. Адамов Е. Б. Ритмическая структура книги. М.: Искусство, 1974.
3. Адарюков В. Я. Гравюра и литография в книге XIX века. М.: Государственное издательство, 1925.
4. Алуева М. А. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге // Историческая и социально-образовательная мысль. 2010. № 1.
5. Арутюнян Ю. И. Современная детская книжная иллюстрация: композиция, пространство, движение, время // Вестник Санкт-Петербургского института культуры. 2024. № 1 (58). <https://doi.org/10.30725/2619-0303-2024-1-102-107>
6. Герчук Ю. Я. Искусство печатной книги в России VI-XXI веков. СПб.: Коло, 2014.
7. Герчук Ю. Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984.
8. Грабар А. Н. Император в византийском искусстве / пер. с фр. Ю. Л. Грейдинг, вступ. ст. Э. С. Смирновой. М.: Ладомир, 2000.
9. Гречихин А. А. Современные проблемы типологии книги. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1989.
10. Демехина Д. О. К вопросу о концептуализации перформанса: версия Ричарда Шехнера // Артикульт. 2017. № 4 (28). <https://doi.org/10.28995/2227-6165-2017-4-144-152>
11. Казель Р., Ратховер И. Роскошный часослов герцога Беррийского = Les tres Riches Heures / введ. У. Эко, пер. с нем. К. А. Светляков; пер. с итал. Л. И. Таруашвили. М.: Белый город, 2002.
12. Карпова О. М. Еще раз о типологии словарей (на материале английских словарей нового поколения) // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. № 3.
13. Книга в России: в 2 ч. / под ред. В. Я. Адарюкова, А. А. Сидорова. М.: Государственное издательство, 1924-1925.
14. Ковтун Е. Ф. Русская футуристическая книга. М.: Книга, 1989.
15. Куфаев М. Н. Избранное: труды по книговедению и библиографоведению / сост., вступ. ст. и коммент. И. Е. Баренбаума. М.: Книга, 1981.
16. Куфаев М. Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения. М.: Наука, 2004.
17. Ляхов В. Н. Искусство книги. Собрание избранных сочинений / сост. Г. Ю. Стернин. М.: Советский художник, 1978.
18. Ляхов В. Н. О художественном конструировании книги. Системное проектирование. Функциональный анализ. М.: Книга, 1975.
19. Меньшиков Л. И. Из истории китайской книги. СПб.: Нестор- История, 2005.
20. Моргенштерн И. Г. Проблемы типологии современной книги // Книга. Исследования и материалы. 1975. № 30.
21. Мурашова Н. С. История развития книжного натюрморта // Вестник музыкальной науки. 2025. № 4. <https://doi.org/10.63219/2308-1031-2025-4-202-215>
22. Пахомов В. В. Книжное искусство: в 2 кн. М.: Искусство, 1961. Кн. 1.
23. Пахомов В. В. Книжное искусство: в 2 кн. М.: Искусство, 1962. Кн. 2.
24. Пожидаева А. В., Мкртчян Н. А., Сидоренко М. К., Спиридонова С. В., Суслова Е. А. Иконографический метод в терминах: опыт построения иконографического глоссария // Визуальная теология. 2024. № 1. <https://doi.org/10.34680/vistheo-2024-6-1-15-36>

25. Покровский Н. В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии. Изд-е 3-е, пересмотр. СПб.: Синодальная типография, 1910.
26. Поляков В. В. Книги русского кубофутуризма с приложением каталога футуристических изданий. Изд-е 2-е, испр. и доп. М.: Гилея, 2007.
27. Сидоров А. А. Искусство книги. М.: Дом печати, 1922.
28. Сидоров А. А. История оформления русской книги. М.: Книга, 1964.
29. Теплов Д. Ю. Типизация в книговедении и библиографии. Основные проблемы на примере научно-технической литературы и ее библиографии. М.: Книга, 1977.
30. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский художник, 1988.
31. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986.
32. Хлебников Д. В. Русская иконография Спаса в Силах: версии, изводы, бытование. XIV-XVIII века // Искусствознание. 2024. № 3.

Информация об авторах | Author information

Белолюбская Светлана Владиславовна¹

¹ Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Svetlana Vladislavovna Belolyubskaya¹

¹ St. Petersburg State Institute of Culture

¹ svetlana.belolubskaya.spbgik@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 20.04.2026; опубликовано online (published online): 26.06.2026.

Ключевые слова (keywords): современное искусство; художественно-графическое искусство; отечественное искусство конца XX – начала XXI в; типология книжного искусства; художественная интерпретация книги; contemporary art; graphic art; Russian art of the late 20th – early 21st centuries; typology of book art; artistic interpretation of the book.