

ДИЗАЙН РУССКОЙ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ

В XX в. появился такой тип произведений искусства, как «книга художника». Это направление – жанр книжной графики, где художник придумывает и прорабатывает не только иллюстрации и оформление, но и текст, форму книги, ее экспонирование. Такие книги издаются небольшим тиражом или в одном экземпляре. Одним из ярких примеров книги художника является русская футуристическая книга – форма самовыражения, событие, вызов, протест.

Понятие «русская футуристическая книга» применяется исследователями (Е.Ф. Ковтун, Е.Л. Немировский и др.) для обозначения изданий русских футуристов начала XX в. [3; 6].

Футуризм (от лат. *futurum* – «будущее») – общее название европейских авангардистских художественных движений 1910-х – начала 1920-х гг. [5, с. 355]. Это эксперимент в искусстве, вольность, утверждение нового революционного искусства. Кубофутуризм – движение, органично объединившее литературу и изобразительное искусство. Творческое кредо кубофутуристов отражено в манифестах: «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое», «Буква как таковая», «Садок судей» и др. Практически каждый поэт-кубофутурист умел рисовать, что отражалось и на их подходах к оформлению изданий.

Российский искусствовед Ю.А. Молок отмечает: «Разрубленные слова, полуслова, отдельные буквы входили в их [футуристов] стихотворную речь, которую они стремились всячески раскрепостить и вывести за пределы книжности» [4, с. 3].

Общие черты оформления футуристической книги: а) литографский способ подачи текстовой информации, который в отличие от наборного помогал передать рукописность в некоторых книгах, что важно для так называемого «самописма»; б) типографский эксперимент с композицией текста; в) использование литографий в качестве иллюстраций; г) использование дешевых, нетрадиционных материалов для обложки и листов издания: обои, картон, бумага тетрадная, оберточная, цветная бумага, фольга для «прослойки» страниц. (В одном издании могло использоваться несколько типов бумаги.); д) использование коллажа.

Случалось, что «иллюстрировались» поэтические чтения. Для выступлений в кафе «Бродячая собака» для каждого поэта были

созданы живописные ширмы. Декорации отражали специфику творчества выступающего – его стиль, характер, идеи и отраженные в произведениях образы [2, с. 500]. Это яркий пример сотворчества художников и поэтов.

Рассмотрим дизайн футуристической книги на примере творчества В.В. Каменского. Книга «Танго с коровами» [1] была издана в 1914 г. в Москве, оформлена рисунками Владимира и Давида Бурлюков. Название – пример использования алогизма (один из приемов футуристов). К слову «танго» существовало особое отношение. Ю.А. Молок, пишет, что в те времена «новомодный <...> танец «танго» представлялся современникам чуть ли не сокрушением основ» [4, с. 4]. Это слово для футуристов было символом бунтарства. В стихотворении «Выров» Каменский использует неологическое прилагательное «танговое». Использование неологизмов – еще один литературный прием футуристов, который помогал точнее раскрывать замысел.

Книга «Танго с коровами» издана в традиционной форме кодекса, но со скошенным углом. Художественное решение обложки делает ее похожей на афишу, рекламу книги – ее вполне возможно использовать отдельно в качестве прокламации. Разные по масштабу, массе, шрифту буквы, изобразительность информации поясняющего характера гармонично сочетаются в общем полотне обложки. Оригинальная конструкция шрифтов была применена уже в 1909 г., в афишах к лекции «Путь мировой литературы» [2, с. 439].

Один из примеров визуальной поэзии – «Железобетонные поэмы» В. Каменского. Листы с поэмами также являются отдельными от книги объектами экспонирования – В. Каменский демонстрировал их на выставках наравне с полотнами [2, с. 498]. Подразумевалось их использование как листовок. В революционном стихотворении «Декрет о заборной литературе...» В. Каменский призывал поэтов расклеивать афиши – листы со стихами «по улицам с лестницей», «расклеивать жизнь – истину» [2, с. 148]. Эта функция утверждается и в поэме «Константинополь» пометкой «на стены, заборы».

Слово «железобетон» в названии книги несло дополнительную смысловую нагрузку: этот материал в те времена начал входить в обиход. Для футуристов, сторонников всего передового, он стал символом новой динамично развивающейся технической цивилизации. Исследователи считают, что свойства железобетона (каркас и его заполнение бетоном) В. Каменский перенес в свою стихотворную структуру, производя разбиение пространства листа на блоки и заполнение их текстом [4, с. 5].

Книга напечатана на желтых обоях с ярким цветочным рисунком, оборотная сторона, где расположен текст и литографии, полностью желтая. Применение обоев символизирует протест против роскошных буржуазных изданий. Выбирался рисунок обоев бедных квартир, узор выполнял функцию украшения [2, с. 443]. Использование обоев, помимо нарочитой аляповатости, придало изданию дополнительный эффект: каждая книга уникальна (узор не повторяется) [4, с. 7]. Желтый цвет относится к насыщенному (яркому) колориту, построенному на чистых красках и ограниченном количестве цветов. Подобный колорит используется в рекламной и агитационной графике, авангардных произведениях, для которых характерны экспрессия и динамика. Он привлекает внимание, отрицает покой, равновесие [3, с. 94-95]. Этот цвет особо значим для футуристов. Для выступлений В. Маяковский, Д. Бурлюк и В. Каменский нередко использовали желтые элементы гардероба – рубаху-распашонку, жилет или нашивку [2, с. 472]. Так они боролись против мещанских шаблонов, выделяли себя из толпы, рекламировали свои передовые идеи.

«Железобетонная» структура, визуальный подход к поэзии, импрессионистическая подача информации сделали книгу интерактивной. Читатель активно вовлекается в процесс чтения, погружается в поэму, рассматривая ее, словно картину. Визуально активный текст, необычная компоновка помогают зрителям почувствовать атмосферу повествования.

Рассмотрим специфические особенности авторского представления текста как изображения в футуристической книге. В стихотворении В. Каменского «Баня» читатель, традиционно начиная чтение с верхнего левого угла, видит «кассу». Автор строит свое повествование, словно проводя нас по помещениям общественной бани. Читатель «оплачивает» билет и оказывается во внутренних помещениях, где находятся размещенные блоками авторские заметки. Когда мы заканчиваем чтение стихотворения, мы «смотримся в зеркало» и «кличем извозчика», «платим 30 копеек». Цифры придают визуальное разнообразие композиции, и в то же время являются частью истории.

Футуристическая поэзия ритмична, динамична и выразительна. Поэма «Константинополь» автором обозначена как «творческий опыт железобетонной постройки поэм». Пестрота текста, графем, шрифтов напоминает калейдоскоп и передает впечатление от путешествия: роятся мысли, взгляд путешественника быстро перебегает с одного на другое.

В стихотворении «Дворец картин» структура стихотворения визуализирует план помещения, вид сверху. Мы попадаем в картинную

галерею, где в каждой «комнате» художников – акцентированные детали, эмоции. Читатель вовлекается в осмотр экспозиции, его взгляд следует от картины к картине, от мысли к мысли также, как если бы он на самом деле ходил по галерее [4, с. 9].

Поэма «Цирк» напоминает и отрывные листы объявления, и макет шрифтовой афиши, и билет на представление, и сектора зрительного зала. Заглавие выделяется ярко, как вывеска, дублированием слова «флаги» создается ощущение празднично украшенного фасада здания.

Ю. Молок отмечает, что поэмы – коллаж московской жизни того времени со всеми точными реалиями. Они документированы указанием цен, пересчетом действующих лиц, пройденных посещений, описанием эмоций [4, с. 9].

Стихотворение «Танго с коровами» традиционное по форме. Но поэт сохраняет визуальную экспрессию, не оставляет игры с внешностью литер. В. Каменский утверждал, что «можно одними буквами дать графическую картину слова» [2, с. 485]. Ключевые слова («жизнь», «льдина», «оловянным», «судьбу», «одиночества» и др.) автор выделяет полужирным курсивом. Эти выделенные слова собираются в последовательность, существующую параллельно общей нарративной стратегии поэмы.

Поэма «Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве» выразительно передает ощущение полета, а в своем постепенном отдалении строк от зрителя – кинематографична. Стихотворение читается снизу вверх, автор разбивает привычные слова, придает особую ритмичность строкам, желая представить новые смыслы. «Удаление» строк от зрителя напоминает фазы анимации, что передает движение.

В.В. Каменский смог привнести в литературу экспрессивность, визуальную выразительность, живописные качества.

Футуристическая книга на практике отражала принципы нового искусства и новой эстетики, являя собой как литературный опыт, работу над словом, смыслом, так и результат полиграфического дизайна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каменский, В.В. Танго с коровами; Железобетонные поэмы / В.В. Каменский. – Факс. изд. – М.: Книга, 1991. – 36 с.
2. Каменский, В.В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль веснянки; Путь энтузиаста [Репринт. воспроизведение изд. 1914, 1916, 1918, 1931 гг. с прил.] / В.В. Каменский. – М.: Книга, 1990. – 590 с.
3. Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга / Е.Ф. Ковтун. – М.: РИП-холдинг, 2014. – 232 с.

4. Миронова, Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей / Л.Н. Миронова. – 4-е изд. – Минск: Беларусь, 2011. – 151 с.
5. Молок, Ю. Типографские опыты поэта-футуриста / Ю. Молок // Танго с коровами; Железобетонные поэмы / В. В. Каменский. – Факс. изд. – М.: Книга, 1991. – С. 3–11.
6. Немировский, Е. Русские художники-футуристы / Е. Немировский // Журнал «КомпьюАрт». – 2006. – № 12. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.compuart.ru/article.aspx?id=17017&iid=787>. – Дата доступа: 18.05.2016.
7. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: в 4 т.; редкол.: В.М. Полевой [гл. ред.] и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – Т. 2. – 432 с.
8. Русская футуристическая книга // Государственная публичная историческая библиотека России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9088-russkaya-futuristicheskaya-kniga>. – Дата доступа: 18.05.2016.
9. Русский футуризм: стихи. Статьи. Воспоминания / сост. В.Н. Терехина, А.П. Зименков. – СПб: ООО «Полиграф», 2009. – 832 с.