

ОРФИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ

проект-метафора на стыке Книги художника и литературы

28.05–12.07. 2015

Организаторы:

Министерство культуры Российской Федерации

Государственный музейно-выставочный комплекс «РОСИЗО»

Международное объединение «Книга художника»

Кураторы:

Василий Власов, Михаил Погарский

Координатор:

Евгения Орищенко

ОРФИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ

Книга художника родилась из синтеза литературы и визуального искусства. И роскошные произведения *Livre d'artiste*, и вызывающие эксперименты русских футуристов начинались из соединения слова и образа. Однако в отличие от обычных иллюстрированных изданий книга художника обладает эмерджентностью, то есть в ней возникают особые свойства, не присущие составляющим её частям. И именно эта особая энергия диалога между вербальной и визуальной ипостасью, пожалуй, и есть главное, что формирует книгу художника, как яркий и неповторимый феномен. Сегодня Книга художника – это многоуровневое художественное явление, вобравшее в себя множество жанров, однако, как и сто лет назад, с литературой она имеет, наверное, наибольшее количество пересечений.

Литература, и в особенности поэзия, немислимы без метафоры и без игры. Великий голландский философ Йохан Хёйзинга в своём эссе «*Homo Ludens*» («Человек играющий») писал: «*Poiesis* – функция игры. Она обретается в поле деятельности духа, в созданном для себя духом собственном мире, где вещи имеют иное, чем в „обычной жизни“, лицо и связаны между собой иными, не логическими, связями. Если серьёзное понимать как то, что может быть до конца выражено на языке бодрствующей жизни, то поэзия никогда не станет совершенно серьёзной. Она стоит по ту сторону серьёзного – у первоистоков, к которым так близки дети, животные, дикари и ясновидцы, в царстве грёзы, восторга, опьянения и смеха! Чтобы понять поэзию, нужно обрести детскую душу и облачиться в неё как в волшебную рубашку, и мудрость ребёнка поставить выше интеллекта взрослого».

Книга художника осталась одной из немногих ниш в современном искусстве, в которой нет места агрессии и бездумному эпатажу, но нет места и салонному равнодушию и галерейной прагматичности. Если переиначить расхожую метафору «Архитектура – застывшая музыка», – можно сказать, что книга художника – это не застывающая поэзия. Её просто невозможно представить застывшей. Родившись на свет из животворной творческой энергии, впитав тепло рук и души художника, книга продолжает кружиться по живой и искрящейся орбите новых прочтений.

В настоящем проекте мы предложили художникам построить метафорическую солнечную систему литературы, наполнять которую должны наши любимые писатели и поэты. Роль Солнца, разумеется, отведена Александру Пушкину. Далее по орбитам: Меркурий – Михаил Лермонтов, Венера – Николай Гоголь, Земля – современные писатели, Марс – Владимир Маяковский, Юпитер – Андрей Платонов, Сатурн – Козьма Прутков, Уран – Даниил Хармс, Нептун – Велимир Хлебников, Плутон – Алексей Кручёных.

Писатели и поэты выбирались для этого проекта не по «табели о рангах», но исключительно по той степени любви, которую они обрели среди тех, кто занимается Книгой художника. В своё время каждому из отобранных авторов был посвящён отдельный художественный проект. Построение соответствий между писателями и планетами, также не опиралось ни на хронологию, ни на признанность, а лишь на метафорическое сходство и поэтические аналогии.

Впервые в истории Книги художника метафора, как основополагающий стержень вошла не просто в отдельные книги, но стала краеугольным камнем самой структуры художественного проекта.

В библиотеку «Орфической космогонии» включены почти 200 работ, сделанных в формате «Книга художника».

Мы надеемся, что этот проект подведёт итог многочисленных литературных выставок, связанных с книгой художника, и станет одним из самых ярких событий, в рамках Года литературы.

Михаил Погарский



СОЛНЦЕ – А.С. ПУШКИН (1799–1837)

Впервые с Солнцем Пушкина сравнил В.Ф. Одоевский в некрологе, опубликованном в газете «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща! Более говорить о сём не имеем силы, да и не нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано». И с тех пор Пушкиным неизменно остаётся центральное место в русской литературе.

Творчество и жизнь гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина уже давно стали предметом академических исследований. По его произведениям написано множество статей и монографий, дипломов и диссертаций. И порой за скучными учёными изысканиями пропадает живой, искромётный, азартный и весёлый человек, каким и был Пушкин.

Александр Сергеевич во многом был первопроходцем и вывел на столбовую дорогу русской литературы множество самых разных жанров. Среди них есть место и роману в стихах, и мистическим рассказам, и исторической повести, и даже литературному анекдоту, весёлой «завиральщине», собранной или придуманной Пушкиным.

Table-talk (застольные разговоры) А.С. Пушкина – это небольшое собрание коротких критических заметок, исторических и литературных анекдотов о Петре I, Потёмкине, Суворове, Третьяковском, Баркове, а также о современниках Пушкина: Дельвиге, Крылове, Давыдове и др. Из этой миниколлекции выросли впоследствии литературные фантазии Хармса, псевдо-Хармса, Довлатова и многих других. И, разумеется, сам Пушкин стал одним из многочисленных персонажей этой весёлой литературной игры.

Игровое начало – неотъемлемое свойство жанра «Книга художника». И именно её территория, не стеснённая никакими рамками, даёт художнику широкий простор для построения самых невообразимых игровых ходов. Бук-артисты давно и плодотворно работают с наследием Пушкина. К его стихам обращался в 1960-е годы, современник Владимира Фаворского Михаил Поляков, который делал небольшие рукописные книги, используя, для иллюстраций ксилографию, подкрашенную акварелью. В 1990-е Реваз Габриадзе и Андрей Битов издали игровую книгу «Трудолюбивый Пушкин». А в 2014 году именно ему была полностью посвящена Первая Балтийская биеннале искусства книги (куратор И. Гринчель). И если футуристы в своём манифесте предлагали сбросить Пушкина с парохода современности, то современные художники, наоборот, выводят великого поэта из пыльных академических келий в бурное море новых прочтений!

РАБОТЫ:

Мария Арендт. Пушкин. 2014

Вера Аткарская. Александр Пушкин. 2015

Валерий Буров. А. Пушкин. Царь Никита и сорок его дочерей. 2014

Василий Власов. А.С. Пушкин. Больше ничего. 2015

Вера Гаранина. А.С. Пушкин. Гробовщик. 2015

Надежда Девишева. Последние цветы Пушкина. 2014

Тамара Иванова. А.С. Пушкин. Выпьём с горя. 2014

Надежда Кабилова. Пушкин. Цитаты. 2014

Светлана Кочеткова. А.С. Пушкин. 2015

Николай Крацин. Лубок и Пушкин. 2015

Наталья Кудря. А. Пушкин. Шумит Арагва. 2015

Галина Мальцева. А.С. Пушкин. 2015

Елена Павлова (Потанина). Анамнез, А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 2015

Алексей Парыгин. Черновик покойного И.П. Белкина. 2014

Михаил Погарский. А. Пушкин – М. Погарский. Переписка. 2014

Михаил Погарский. Шляпа Пушкина. 1999

Юлия Стоцкая. А.С. Пушкин. О сколько нам открытий чудных... 2015

Ирина Яблочкина. А.С. Пушкин. Сон Татьяны. 2014

МЕРКУРИЙ – М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (1814–1841)

Михаил Юрьевич Лермонтов, – младший современник «солнца нашей поэзии». По словам Герцена, душу поэта разбудил «пистолетный выстрел, убивший Пушкина». И сам Лермонтов, подобно своему кумиру, ушёл из жизни после выстрела на дуэли в возрасте 26 лет. Он прожил короткую, но очень насыщенную и плодотворную жизнь, и навсегда останется для своих почитателей юным гением, полным молодой, горячей энергии.

Российская книга художника – также ещё достаточно молодое и бурно развивающееся направление искусства. И хотя точной даты рождения у Книги художника не существует, но по некоторым оценкам ей в этом году исполняется 26 лет. (Можно отметить выставку, которую в Кёльне и Гамбурге провели два голландских коллекционера Серж Стомелс и Альберт Леменс, – «25 лет российской книге художника. 1989–2013»).

Для книги художника, как и для творчества Лермонтова, характерны: экспрессия, дух эксперимента, жажда нового, но также и переосмысление старого, философичность, вдумчивость и глубина.

Лермонтов был не только гениальным поэтом и писателем, но и незаурядным художником. Его рукописи, с лёгкими, парящими рисунками на полях, как и рукописи других великих писателей, могут считаться предтечей Книги художника, поскольку в них поэт связывал воедино визуальную и вербальную составляющие.

В 2014 году в Российской библиотеке искусств прошла выставка «И вечность ничто перед ним...» (куратор А. Орлова), посвящённая 200-ле-

тию со дня рождения поэта. На этой выставке были представлены издания XIX века с сочинениями Лермонтова, а также работы современных художников в формате «Книга художника». Многие из этих работ представлены и в настоящем проекте.

РАБОТЫ:

Василий Власов. М.Ю. Лермонтов. Три раза я любил... 2014

Вера Гаранина. М. Лермонтов. Тамань. 2011

Надежда Кабилова. М.Ю. Лермонтов. Бородино. 2014

Валерий Корчагин. М.Ю. Лермонтов. Гроб Оссиана. 2014

Елена Павлова (Потанина). М.Ю. Лермонтов. И зло наскучило ему. 2014

Пётр Перевезенцев. Список некоторых предметов, поручика Лермонтова интересующих. 2014

Михаил Погарский. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. 2014

Анатолий Семёнов. М.Ю. Лермонтов. Еврейская мелодия. 2015

Николай Францев. Михаил Юрьевич Лермонтов. 2015

Гюнель Юран. М.Ю. Лермонтов. Листок. 2015

Сергей Якунин. М. Лермонтов. Герой нашего времени. Журнал Печорина. 2014

ВЕНЕРА – Н.В. ГОГОЛЬ (1809–1852)

Николая Васильевича Гоголя справедливо называют художником слова! Тексты его произведений необычайно изысканны и поэтичны, а многие фрагменты можно расценить просто как вкрапления стихотворений в прозе. Из всех писателей, избранных для проекта, он как никто другой метафорически соотносится с Венерой. Несмотря на жёсткую сатиру, которая присутствует практически во всех его произведениях, они пронизаны глубоким лиризмом. И не случайно жанр «Мёртвых душ» сам автор определяет как поэму!

Разумеется, Гоголя в России издавали и переиздавали многократно, а тиражи его произведений лидировали в книгоиздании. Однако Книга художника к Гоголю, к сожалению, обращалась не очень часто. Это в первую очередь объясняется тем, что в Книге художника, как правило, используются достаточно короткие тексты и основной упор делается на визуальный ряд, тогда как у Гоголя даже самые небольшие рассказы занимают не менее 10 страниц, а это для Книги художника объём весьма и весьма значительный. Но, тем не менее, в 2009 году произведениям Гоголя был посвящён проект «НГ» (кураторы М.Погарский, В.Федякин). Аббревиатура «НГ» расшифровывалась здесь, как «Неизвестный Гоголь! Новый, неожиданный, неизданный, неслыханный, нескончаемый, неуловимо прекрасный Гоголь!» Выставка была показана в Государственном литературном музее и в Центральном доме художника. Некоторые экспонаты из этого проекта вошли в «Орфическую космогонию».

РАБОТЫ:

Мария Арендт. Гоголь. 2014

Светлана Никольская. Гоголевский портрет. 2014

Галина Мальцева. Н.В. Гоголь. Записки сумасшедшего. 2015

Алексей Мальцев. Письмо Николая Васильевича Гоголя Марии Петровне Балабиной из Рима в Петербург. 2010

Елена Павлова (Потанина). Все мы вышли из гоголевской «Шинели». 2014

Михаил Погарский. Н.В. Гоголь. НОС (фрагменты). 2010

Александр Савельев. ANALYSIS. Отемнение ума. 2015

Юлия Табенская. Н.В. Гоголь. Пояснитель малороссийских слов. 2010

Родион Черниевский. Дневники Чичикова. Часть 2. 2010

ЗЕМЛЯ – СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ

Земля, единственная обитаемая планета в нашей Солнечной системе, и вполне естественно, что метафорически в проекте ей была отведена роль планеты, населенной современными писателями. Посланцев литературной Земли отбирали сами художники, и, хотя эта выборка получилась достаточно случайной, она вполне может стать характерным срезом живой современной литературы, вызывающей неподдельный интерес. В проект попали как обитатели литературного Олимпа – Иосиф Бродский, Генрих Сапгир, Юз Алешковский, Константин Кедров, Елена Кацюба, Сергей Бирюков – так и молодые дарования: Артём Морс, Наталья Трейя и др. Свои собственные тексты предложили художники Леонид Тишков, Алексей Парыгин, Алла Эмили, Эвелина Шац и Михаил Погарский.

К сожалению, сегодня утрачен тот симбиоз между поэзией и визуальным искусством, который отличал в начале прошлого века содружество русских футуристов. Однако мы очень надеемся, что наша выставка послужит стимулом к возникновению более тесных связей между современной литературой и искусством.

РАБОТЫ:

Наталья Архипова. 7 грехов. 2015

Вика Бабенко. Артём Морс. Пока идёт заслуженный февраль. 2015

Валерий Буров. М. Погарский. Медвежья сказка. 2015

Василий Власов. О. Сулейменов. Слепой в Лувре. 2015

Николай Власов. Юз Алешковский. Строки с чужбины. 2015

Виктор Гоппе. Кедров К.А. Бутылка Клейна. 2015

Виктор Гоппе. Сергей Бирюков. Pro Futurum. 2015

Надежда Девишева. К. Кедров. Метакод (Зерцало). 2015

Надежда Девишева. К. Кедров. Инсайдут. 2014

Надежда Девишева. К. Кедров. Поэтический космос. 2014

Тамара Зиновьева. Ночные искусства. 2015

Инна Иванова. Наталья Трейя. Стихи. 2015

Михаил Карасик. Тимур Кибиров. Буран. 1995
Михаил Карасик. Слова из Маркизовой лужи. 1996
Алексей Лапкин. Валентин Гафт. 2015
Галина Мальцева. К. Кедров. Компьютер любви. 2015
Галина Мальцева. Е. Кацюба. Нить Ариадны. 2015
Алексей Парыгин. Моя мансарда. 1990
Алексей Парыгин. Вермишев А. К., Красные карлики. 1990
Михаил Погарский. Приливы огней и отливы буранов. 2015
Михаил Погарский. Серия 7. 2014–2015
Полина Польских. Бродский Иосиф Александрович. 2015
Валентина Сапронова. Сборник стихов современных поэтов. 2015
Анатолий Семёнов. Н. Заболоцкий. Меркнут знаки зодиака. 2015
Наталья Синёва. Г. Сапгир. Яблоки. 2013
Наталья Синёва. Рубашка Сапгира. 2013
Олег Смирнов. Игорь Мاستюков. С. Курёхин. Французский боцман. 2015
Владимир Смоляр. Борис Херсонский. Средневековье. 2007
Леонид Тишков. Газели. 1990
Леонид Тишков. Жизнь человека. 1991
Леонид Тишков. Сон рыбака. 1991
Леонид Тишков. Новые песни. 1991
Леонид Тишков. Отцемать. 1993
Наталья Фёдорова. 1. Остров невезения. 2. Отрывок из Ветхова завета. 3. Энциклопедия. 4. Народные приметы. 5. Даниэль Дефо – Робинзон Крузо. 6. Жак Ив Кусто. 7. Народные приметы. 8. Beatles. Yellow Submarine. 2015
Анастасия Фомичёва. Сборник современной поэзии. 2015
Эвелина Шац (объект – Стефано Содду). Странные петли. 2014
Анастасия Щиброва. Современная поэзия. 2015
Алла Эмили. Дары. 2011
Ирина Яблочкина. Сергей Соловьёв. Слова нерожденного поэта. 2014

МАРС – В.В. МАЯКОВСКИЙ (1893–1930)

В том, что Маяковский соответствует в данной метафоре Марсу, наверное, нет и тени сомнений. Беспощадный литературный воитель, громивший своих оппонентов, как на многочисленных диспутах, так и в стихах, прокламациях и манифестах. Маяковский – одна из ключевых фигур русского футуризма, а книги футуристов были прямыми предшественниками российской Книги художника. Недорогие, брутальные, эпатирующие публику футуристические издания словно взбунтовались против библиофильской эстетики роскоши – и одержали над ней решительную победу. Заслуга русских футуристов в первую очередь в том, что они превратили книгу в универсальное оружие для своих художественных высказываний!

В 2013 году, к 120-летию со дня рождения поэта, Музеем Маяковского был инициирован проект «Маяковский – манифест» (куратор

М. Карасик). В проекте приняли участие 13 художников из Москвы и С.-Петербурга. Результатом их работы стал комплекс книг, плакатов, комиксов, книжных объектов, помещённых в огромную, похожую на ящик коробку с надписями: «Бомбы, Гранаты, Стихи, Манифесты, Приказы», – то есть весь боевой арсенал Книги художника. Этот комплект полностью представлен на настоящей выставке и дополнен работами других авторов.

РАБОТЫ:

Маяковский-манифест. Куратор – Михаил Карасик. Художники: Стас Багс, Василий Власов, Александр Джикия, Михаил Карасик, Григорий Кацнельсон, Александр Лаврентьев, Кира Матиссен, Илья Обухов, Алексей Парыгин, Михаил Погарский, Виктор Ремишевский, Дмитрий Саенко, Тарас Сгибнев. Текст – Андрей Россомахин. 2013

В. Маяковский. Небоскреб в разрезе. Художники: Виктор Гоппе, Виктор Лукин, Валерий Корчагин. 2013

Дмитрий Бабенко. Маяковский В.В., 2014

Марина Бахирева. В. Маяковский. Путевые заметки. 2010–2015

Марина Бахирева. Кофта фата. 2010

Гага (Георгий Васильевич) Ковенчук (1933–2015). Клоп–2013

Анна Кутепова. Маяковский В., Хлебников В. 2015

Виктор Лукин. Лозунги Маяковского. 2014

Елена Павлова (Потанина). В. Маяковский. Эта песня Песней будет... 2014

Александр Панин. Мария Панина. В. Маяковский. Облако в штанах. 2013

Александр Стоцкий. Кубофутуристическая клавиатура В. Маяковского. 2015

ЮПИТЕР – А.П. ПЛАТОНОВ (1899–1951)

*Юпитер вдруг чёрным стал
и миру показался страшным
и в эту черную дыру
бесстрашно ступил Платонов
закрыв глаза – и всё исчезло
лишь пятна беспокойные
блеснули в непроглядье
и закружились в чёрной пустоте*

*где зеркало возникло странно как во сне
так и не смог которого он вспомнить.
Но Котлован как чёрная дыра утопии:
антиутопия гротеск и тщетности
трагическое осознание. И не спасут
нас никакие знания. И до Юпитера
всё так же далеко.*

Эвелина Шац, Милан, 2015

Метафорическая пара громовержца Юпитера и писателя Андрея Платонова имеет множество пересечений. Платонова всегда интересовала тема необузданного электричества. Одна из его первых литературных работ, так и называется «Электрификация». И, уже зрелым мастером, он пишет блестящий рассказ «Родина электричества». А в одном из самых прон-

зительных его рассказов «В прекрасном и яростном мире» машиниста Мальцева ослепляет молния, полностью ломая судьбу героя. В 1981 году был открыт астероид 3620, который назвали в честь великого писателя *Platonov*. И с тех пор Платонов-3620 вращается в солнечной системе по своей орбите между Марсом и Юпитером.

Фигура гениального самобытного мастера всегда привлекала художников. В 2014 году библиотека им. А.П. Чехова организовала Московский студенческий конкурс искусств, посвящённый 115-летию со дня рождения Платонова. Лучшие работы авторов, принявших участие в этом конкурсе, представлены на нашей выставке.

РАБОТЫ:

Анна Дегоева. А. Платонов. Корова. 2014

Полина Зотова. А. Платонов. Мусорный ветер. 2014

Ирина Зубик, Светлана Жукова. А.И. Платонов. Цветок на земле. 2014

Евгений Мусохранов. А. Платонов. Из записных книжек. 2014

Варвара Нафеева, Анастасия Сутягина. Арт-объекты по мотивам А. Платонова. 2014

Светлана Стерликова. Андрей Платонов. Юноше. 2015

Елена Павлова (Потанина). А. Платонов. Напряжение нежности. 2014

Анатолий Федай. А. Платонов. Котлован. 2014

Эвелина Шац. Сон в зеркале, или И до Юпитера всё так же далеко. 2015

САТУРН – К.П. ПРУТКОВ (1803–1863)

Планета Сатурн обладает целым рядом уникальных характеристик. Это единственная планета Солнечной системы, плотность которой меньше плотности воды. То есть в Мировом океане Сатурну потонуть не суждено. Эта планета за счёт малой плотности и очень быстрого вращения (сатурнианский день равен 10 час. 47 мин.) сильно сплюснута и выглядит скорее как диск, чем как шар. И, наконец, Сатурн обладает самыми красивыми кольцами, состоящими из камней, глыб льда и снежинок. Эти особенности планеты, безусловно, сопоставимы с подобранным к ней странным персонажем по имени Козьма Прутков. Так и представляется, как по космическому океану литературы важно вышагивает низенький, приплюснутый непотопляемый директор пробирной палаты с павлиньим нимбом над головой.

Козьма Петрович Прутков – знаменитая литературная маска, под которой в середине XIX века выступали Алексей Константинович Толстой и братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Сатирические стихи и юмористические афоризмы, да и сам образ Козьмы Пруткова, высмеивали политическую благонамеренность и умственный застой, царившие в литературных кругах того времени. И, как ни удивительно, знаменитые афоризмы «великого вольнодумца» не потеряли своей актуаль-

ности и сегодня. Многое из того, то что вчера казалось смешным, сегодня выглядит светлым и лиричным, но большинство искромётных высказываний до сих пор остаётся весёлой игрой остроумия и интеллекта.

В 2013 году, к 210-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти Козьмы Пруткова, был организован художественный проект «АРТ-КОЗЬМА» (кураторы В. Власов, Д. Трубин), который был показан в Архангельске, в центре родной губернии Козьмы Петровича, а в 2015 году в Библиотеке искусств в Москве. Большинство работ из этого проекта включены и в состав выставки «РОСИЗО».

«Глядя на мир, нельзя не удивляться!» – уверяет Козьма Прутков. И мы продолжаем по-детски удивляться нашему странному миру и удивлять его игрой нашего воображения и творчества.

РАБОТЫ:

- Валерий Буров.** Козьма Прутков. 2014
Василий Власов. Книга Напрутствий. 2012
Василий Власов. Дневник путешествий Козьмы Пруткова. 2013
Николай Власов. Козьма Прутков. Надёжная пружина. 2013
Эмиль Гузаиров. Френология. 2012
Вера Коротаева. Козьма Прутков. 2011
Андрей Кортович. Портрет Козьмы Пруткова. 2013
Валерий Корчагин. Житие Козьмы. 2015
Николай Крацин. Козьма Прутков. 2012
Виктор Лукин. Козьма Прутков. Афоризмы. 2012
Галина Мальцева. К. Прутков. Пастух, молоко и читатель. 2015
Светлана Никольская. Афоризмы Козьмы Пруткова. 2014
Алексей Парыгин. Козьма Прутков. БДИ! 2012
Михаил Погарский. Новые афоризмы житейской мудрости. 2013
Михаил Погарский. То, что сегодня было завтра, послезавтра станет вчера. 2013
Михаил Погарский. К.Прутков. Не ходи по косогору сапоги стопчешь. 2013
Андрей Рыбаков. Козьма Прутков. 2014–2015
Наталья Синёва. Портрет Козьмы Пруткова. 2012
Сергей Смирнов. Сундучок афоризмов Козьмы Пруткова. 2012
Борис Тржемецкий. Козьма Прутков. Военные афоризмы. 1978
Дмитрий Трубин. Козьма Прутков с житием. 2013
Дмитрий Трубин. Четырёхчастная книга Козьмы Пруткова. 2013
Дмитрий Трубин. Козьма Прутков. Плоды раздумий. 2013
Дмитрий Трубин. Сочинения Козьмы Пруткова. 2008–2013
Сергей Трубин. Козьма Прутков. Афоризмы. 2013
Юнель Юран. Ветер есть дыхание природы. 2013

УРАН – Д.И. ХАРМС (1905–1942)

Если бы удалось посмотреть на Солнечную систему сверху со стороны северного полюса Солнца, то мы бы увидели, что все планеты вращаются примерно в одной плоскости, против часовой стрелки. Большинство планет вращаются вокруг своей оси в ту же сторону, такое вращение называют прямым, и только две планеты, Венера и Уран, движутся в другую сторону (по часовой стрелке), такое вращение называют обратным. Венере в нашей метафоре соответствует Гоголь, а Урану – Хармс. Два великих бунтаря, никогда не шедших в ногу со всеми. Как известно, Хармс считал Гоголя величайшим писателем. Это очень точно отражено в анекдоте, который приписывается Хармсу: «Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нём не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александр I, и II, и III – просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. А потому вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так велик, что о нём и писать-то ничего нельзя, поэтому я буду всё-таки писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу».

Даниил Хармс, пожалуй, самый любимый и почитаемый среди бук-артистов писатель. Михаил Карасик с 1995 по 2005 годы проводит пять Хармс-фестивалей, кроме этого, он учреждает авторское издательство «Хармс-Издат» и организует выставки, посвящённые Хармсу, в музее Анны Ахматовой, в зале искусств Франкфуртской книжной ярмарки, в Русском музее и в музее истории С.-Петербурга. Художник Сергей Якунин создаёт удивительный «Хармс-кабинет», наполненный множеством интерактивных объектов, который присутствует на многочисленных выставках Москвы и С.-Петербурга. К наследию Хармса обращались такие художники, как А.Стройло, П.Перевезенцев, Ю.Штапаков, В.Ситников, В.Ремишевский, В.Власов, и многие другие. Для настоящего проекта сделано несколько новых работ с текстами Хармса, которые на этой выставке показываются впервые.

РАБОТЫ:

Анастасия Алёшина. Д. Хармс. Берег и я. 2015

Татьяна Алёшина. Пространство Даниила Хармса. 2015

Василий Власов. Д. Хармс. Скупость. 2015

Ирина Дмитренко. Д. Хармс. Происшествие на улице. 2005

Катерина Кадашева. Д. Хармс. 2015

Михаил Карасик. Вильгельм Буш. Плих и Плюх. Вольный перевод Даниила Хармса. 2014

Галина Мальцева. Хармс. 2015

Светлана Никольская. Д. Хармс. Оптический обман. 2014

Мария Петрова. Хармс. Стихи для детей. 2015
Виктор Ремишевский. Д. Хармс. Кораблик. 2004
Елена Соколова. Д. Хармс. Оптический обман. 2014
Галина Чикова. Хармс. Литературные анекдоты. 2008
Сергей Якунин. Д. Хармс. Сонет. 2015

НЕПТУН – В.В. ХЛЕБНИКОВ (1985–1922)

Нептун – планета самых сильных ветров в Солнечной системе. Космический корабль «Вояджер-2» зафиксировал скорость ветра на Нептуне, превышающую 1000 км/час. Для неумолимого странника, поэта и орнитолога Велимира Хлебникова сильный ветер подходит как нельзя более кстати. «Ветер – пение/ Кого и о чём?/ Нетерпение/ Меча быть мячом...» – пишет Хлебников. Он и сам, подобно яркой комете, летел в заоблачную тишь «одетый облаком и наг/ цветами отмечая шаг».

Нептун, как и другие планеты – гиганты, имеет вокруг себя систему колец. На самом ярком кольце Нептуна выделяют три дуги, названные «Свобода», «Равенство» и «Братство». И кому, как не «Первому председателю Земного шара» Велимиру Хлебникову, подходит ореол из этих трёх ярких дуг?

К произведениям Хлебникова художники обращались неоднократно. Уже при жизни он работал в тандеме с такими мастерами, как: Бурлюк, Гончарова, Ларионов, Малевич, Митурич, Филонов, и др. Книги, созданные Хлебниковым в содружестве с другими футуристами, составляют «золотой фонд» российской Книги художника. Интерес к великому поэту не ослабел с течением времени, и многие современные бук-артисты продолжают работать с его наследием. В 2006 году состоялся совместный российско-французский проект «2/3», посвящённый Хлебникову (кураторы: А.Суздаев, Е.Стрелков), который был показан в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Туле, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Саратове. Несколько работ из этого проекта вошли в «Орфическую космогонию».

РАБОТЫ:


Валилий Власов. В. Хлебников. Свояси. 2013
Наталья Гулай, Дарья Гулай. Чемоданчик Председателя земного шара. 2015
Инна Иванова. Велимир Хлебников. 2015
Дарья Коновалова. Хлебников. Союзу молодёжи. 2015
Кира Матиссен. Информа «Садок Марсиан». 2015
Михаил Молочников. Велимир Хлебников. Звукопись Весны. 2015
Александр Панкин. Велимир Хлебников. 2013
Михаил Погарский, Гюнель Юран. Ветка вербы. 2006
Анатолий Семёнов. В. Хлебников. Годы, люди и народы. 2015
Андрей Суздаев. Колокол ума. 2006
Вера Хлебникова. В. Хлебников. Альбом для раскрашивания. 2015

Эвелина Шац. Белая книга. 2015

Гюнель Юран. Перевертень Велимира Хлебникова. 2006

Ирина Яблочкина. «Жар-бог» Велимир Хлебников, 2012

ПЛУТОН – А.И. КРУЧЁНЫХ (1886–1968)

В метафоре о соответствии планет выбранным поэтам Алексей Кручёных, безусловно, – Плутон. Уже сам астрологический знак Плутона  явно корреспондирует с фамилией Кручёных. Есть и много других соответствий. Алексей Кручёных родился в 1886 году, а спустя 20 лет, в 1906 году, Персиваль Лоуэлл инициировал активные поиски девятой планеты, существование которой предсказал в 1840-е годы Урбен Леверье. Период астрономической работы по поискам Плутона, практически совпадает с периодом наиболее активной деятельности Алексея Кручёных на ниве российского футуризма. Открытие Плутона состоялось 18 февраля 1930 года (за 3 дня до дня рождения Кручёных). И именно в этом году выходит последний сборник Кручёных «Ирониада», тиражом 150 экземпляров, отпечатанный на гектографе. После этого Кручёных выпускал лишь машинописные сборники, тиражами 4–5 экземпляров, которые были востребованы лишь самым узким кругом близких к поэту людей. Всего А. Кручёных выпустил 236 своих сборников, что почти равно атомному весу плутония, названного так в честь планеты Плутон. Любопытно и то, что орбиты Нептуна, которому в настоящей метафоре соответствует Хлебников, и Плутона пересекаются. Стоит ли здесь говорить о пересечениях и совместной работе Хлебникова и Кручёных!? В науке Плутон в качестве полноценной планеты просуществовал 76 лет (с 2006 года его перевели в разряд карликовых планет). Кручёных пережил своего побратима на 6 лет и скончался в возрасте 82-х лет. Среди собранных в «Орфической космогонии» писателей и поэтов он прожил дольше всех, остальные ушли из жизни очень рано: Лермонтов – в 26, Хлебников и Хармс – в 36 лет, Пушкин и Маяковский – в 37, Гоголь – в 42, Платонов – в 51 год.

Среди всех футуристов, издания которых мы считаем предшественниками Книги художника, Алексей Кручёных, пожалуй, наиболее последовательно и многогранно экспериментировал с книжной формой. В его богатейшем наследии есть рукописные издания, тиражированные под копирку, книги с использованием литографии, гравюры, стеклографии, резиновых штампов, наклеек. Именно он был инициатором и издателем большинства футуристических изданий. Вместе с Кручёных работали: Наталья Гончарова, Илья Зданевич, Михаил Ларионов, Казимир Малевич, Ольга Розанова, Велимир Хлебников и многие другие художники и поэты. Интерес к его творчеству не иссяк и сегодня. В 2011 году по инициативе музея В.В. Маяковского был организован проект «Кружатся новые книги...», посвящённый 125-летию со дня рождения Кручёных (куратор – М.Погарский). Многие книги из этого проекта вошли в экспозицию «Орфической космогонии».

РАБОТЫ:

Василий Власов. Поэтические рельефы. 2011

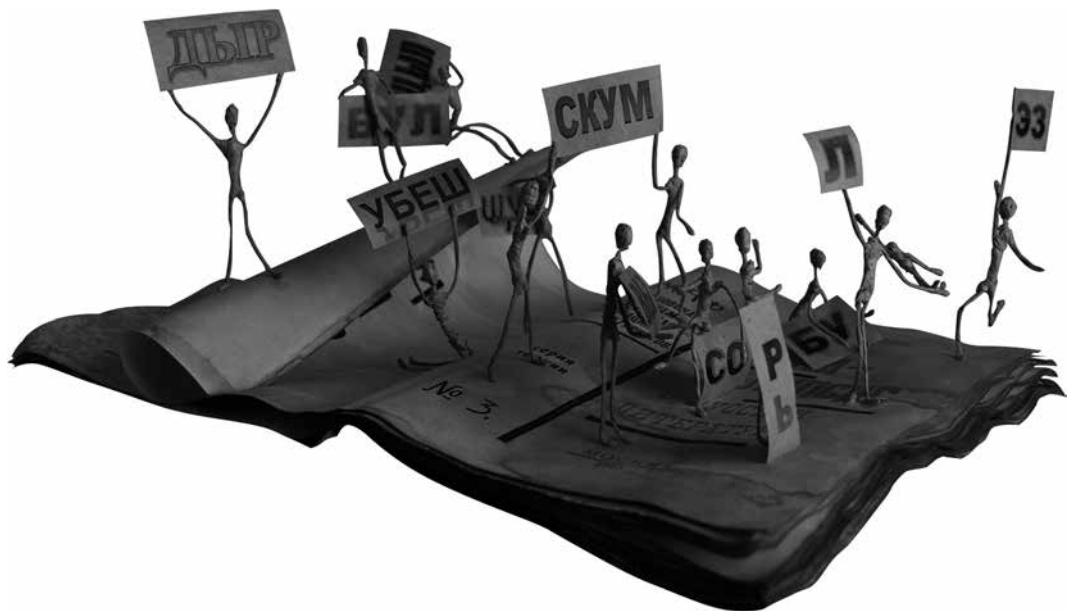
Виктор Гоппе. Шутки после ужина. 2006

Елена Павлова (Потанина). А. Кручёных. Дикая, пламенная, взрывная... 2014

Алексей Парыгин. Кручёных А. Е., ДЫР БУЛ ЩЫЛ. 2011

Михаил Погарский. Карубы Алексея Кручёных. 2011

Родион Черниевский. Fractal-book Кручёных. Обратное движение. 2011



ОРФИЧЕСКАЯ КОСМОГОНИЯ
проект-метафора

Составление: В. Власов, М. Погарский

Тексты: М. Погарский

Иллюстрации:

Обложка – **Василий Власов**. Книга Напрутствий. 2012

Стр. 3 – **Михаил Погарский**. Орфическая космогония. 2015

Стр. 15 – **Елена Павлова (Потанина)**, **А. Кручёных**. Дикая, пламенная, взрывная... 2014

Подробности о проекте: www.pogarsky.ru