

**Художники и поэты: синтез изображения и слова в альбоме гравюр А.
Лемера «Сонеты и офорты» (1869)**

Сабанина Диана Николаевна

Студент (магистр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Уральский гуманитарный институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: diana.sabanina@gmail.com

В докладе анализируется визуальный ряд и его литературное сопровождение сборника французских сонетов и офортных «Sonnets et eaux-fortes» (Paris, 1869) [4]. Это библиофильское издание нечасто попадает в поле искусствоведческого зрения в силу его редкости. Большая часть его небольшого тиража (350 экземпляров, 42 стихотворения и 42 гравюры, формат полуфолио) хранится в крупнейших библиотеках и музеях мира (Национальная библиотека Франции, Национальная галерея Австралии, Британский музей, Метрополитен-музей и др.), лишь отдельные образцы попали в музеи и библиотеки России, где они обычно находятся в фондах редких книг. Один экземпляр находится в коллекции Ирбитского государственного музея изобразительных искусств.

Альбом «Сонеты и офорты», в определенной степени, можно назвать предшественником широко распространённого в XX веке жанра «книги художника» (фр. Livre d'artiste), возникшего во Франции благодаря усилиям Амбруаза Воллара (1866-1939) - мецената и галериста, который предоставил дополнительное поле деятельности художникам. Отличительной особенностью «книги художника» является «ее выраженный визуальный характер, создаваемый совместными усилиями автора текста и художника, чьи функции нередко совмещались в одном лице (художник мог использовать собственные авторские тексты). В «книге художника» особое внимание отведено материальной стороне - бумага, переплет, ведь «livre d'artiste, как некая драгоценная вещь, была рассчитана на то, чтобы брать ее в руки, неторопливо переключать страницы, осязать фактуру бумаги» [2]; она «представляла из себя папку с несброшюрованными листами, а изображения обязательно выполнялись способом ручной печати» [3]. «Книга художника» принципиально малотиражна (вплоть до одного уникального экземпляра), и может вообще обходиться без текста, как, например, поэтический сборник «Стихи без слов» В. Кандинского, в котором «место текста у него полностью занимают черно-белые ксилографии, в которых автор выстраивает композицию, опираясь на музыкальные принципы построения произведения» [1]. Все это делает «книгу художника» некой новой формой художественного синтеза в изобразительном искусстве.

Этими качествами вполне обладает альбом «Сонеты и офорты», в котором впервые во французской издательской практике были специально собраны поэтические тексты и гравюры, связанные идейно не, сколько темой, сколько строгой формой сонета (он всегда состоит из 14 строк, образующих два четверостишия-катрена и два трёхстишия-терцета). Идея и ее воплощение принадлежали искусствоведу, дизайнеру, литографу, коллекционеру Филиппу Бурти (1830-1890), столкнувшему в сборнике поэзию и графику: поэтические строки с их характерной ритмикой и оригинальные офорты (они напечатаны непосредственно с офортных досок), обладающие особой поэтикой недосказанности. Книга вышла в издательстве Альфонса Лемера (1838-1912) - книгоиздателя и книготорговца, страстного любителя поэзии.

И сонеты, и офорты были созданы известными европейскими поэтами и художниками (среди них - живописцы и графики Ф. Милле, К. Коро, И. Йонкинд, Ш. Добиньи, Г. Доре,

Ж. Жером, Э. Мане; поэты - В. Гюго, Ш. Бодлер, П. Верлен, Т. Готье, Т. де Банвиль, О. Барбье, Л. де Лилль, А. Франс и другие). Литературный состав альбома определили поэты Парнасской школы, уходившие от зыбкости романтизма в царство чистой формы («искусство для искусства»), а художественную часть представляли мастера барбизонской школы и зарождавшегося импрессионизма.

Необычное визуальное решение книги, выразительное и цельное сочетание сонетов и офортов, как синтез поэтического слова и визуального образа, их ритмические и линейные взаимодействия, делают это незаслуженно забытое издание ярким примером книжного искусства, стоявшего на пороге новых открытий и новых жанров, одним из которых стала «книга художника».

Источники и литература

- 1) Анюхина, А. С. История книги художника в России // МНИЖ. 2020. №8-3 (98).
- 2) Мишин, В. А. Книга художника - Livre d'artiste / В. А. Мишин // Третьяковская галерея: Ежеквартальный журнал по искусству. - 2012. - № 2 (35). - С. 22-35.
- 3) Орлова А. Книга в современных художественных практиках // Новая образность. Русская литература и искусство в контексте тенденций визуальной культуры. Материалы конференции 10 ноября 2017 г. – М.: Российская государственная библиотека для молодёжи, 2018. – С. 11-16.
- 4) «Сонеты и офорты» Ирбит: Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, 2021, 196 с.; илл.

Иллюстрации

Рис. : 1. Л. Гошерель. Море. По мотивам сонета Ж. Экара. 1868. Бумага Верже, офорт

Рис. : 2. Франсуа-Луи Франсэ. У колодца. По мотивам сонета В. де Лапрада. 1868. Бумага Верже, офорт

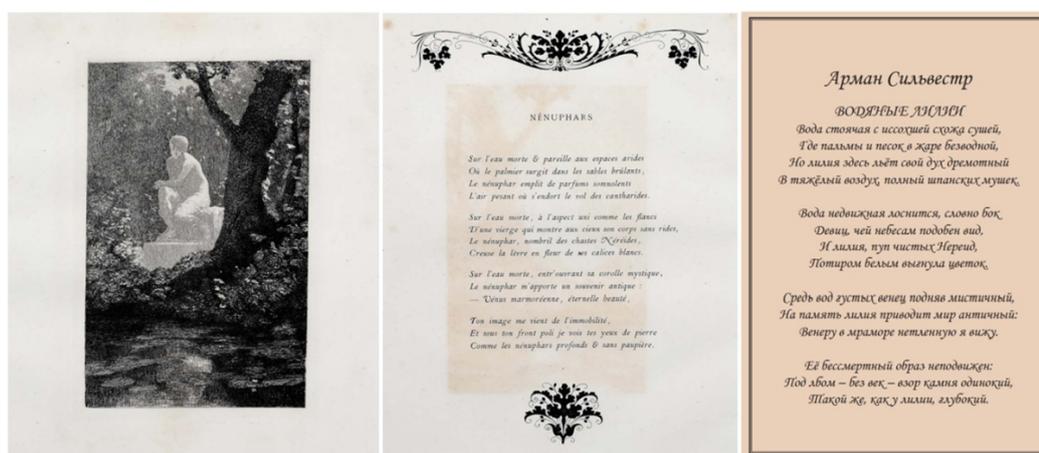

Рис. : 3. О. Фейен-Перрен. Водяные лилии. По мотивам сонета А. Сильвестра. 1868. Бумага Верже, офорт

Рис. : 4. М. Солон. Падение. По мотивам сонета Л. Валада. 1868. Бумага Верже, офорт