Поэтика книги художника К. Сутягина «Про счастье без зимы»

Гришина Вероника Павловна

Студентка Южно-Уральского государственного университета (НИУ),
Челябинск, Россия

Книга художника – уникальное явление современного искусства, отражающее поиск новых путей взаимодействия художника со зрителем, синтез разных видов искусства, знаменующее возврат в цифровую эпоху к таким традиционным культурным архетипам, как бумажная книга и личность автора-мастера.

Книга художника зарождается еще на рубеже XVIII века, в частности, в творчестве английского художника У. Блейка. В России расцвет жанра связан с экспериментами футуристов. Как отмечает О. Н. Веденеева, всплеск художественного интереса к жанру наблюдается в 1970-е годы (работы В. Н. Власова, В. Н. Гоппе, В. Ф. Лукина, М. С. Карасика, М. В. Погарского, П. Ю. Перевезенцева и др.) [Веденеева].

Книга художника характеризуется следующими признаками: 1) целостность всех элементов книги (вербальных и визуальных), комплетивные отношения между ними; 2) специфическая роль художника, создающего книгу от начала и до конца; 3) особый характер восприятия книги (от визуальной составляющей к содержанию); 4) особое значение имеет процессуальность как на этапе создания, так и на этапе прочтения, часто представляющего собой отдельный перфоманс, в который читатель погружается художником.

Репрезентативным образцом рассматриваемого явления можно считать книгу художника К. Сутягина. Являясь живописцем и литератором, автор находится на стыке этих двух искусств: с 1990-х годов прошло уже более 100 выставок его работ в России и за ее пределами, опубликовано более 13 книг. В 2015 году К. Сутягин стал лауреатом Новой Пушкинской премии за серию книг «Про счастье». Не относя себя ни к постмодернизму, ни к авангардизму, автор транслирует в своих работах философское размышление над, казалось бы, самой обыденной действительностью, простой и одновременно сложной человеческой категорией «счастья».

Книга «Про счастье без зимы» (2012) представляет художественное единство, которое включает в себя четыре части, соответствующие временам года. Каждая из них – это путь мысли автора, цепляющейся за действительность и развёртывающей ее, подобно комментариям. Это вполне соответствует жанру «записок художника», заявленному в подзаголовке книги. «Нам перепала счастливая возможность постоять за плечом, пока художник “красит” очередную работу <…>. Мы не на выставке, мы – в “мастерской”» [Сутягин: 7], – пишет В. Курбатов в предисловии, поясняя читателю концепцию книги.

Особым является взаимодействие визуального и вербального компонентов. К. Сутягин перекрещивает методы художника и писателя, например, создавая сорок картин Бретани словами и полностью заменяя текст зарисовкой снегопада в части «Зима». Взаимопроникновение текста и живописи читатель видит уже во вставке зимних сюжетов в начале произведения, где слова помещены непосредственно внутрь картины и напоминают формат сочетания вербального и иллюстративного в детских книгах. С этого начинается погружение читателя в мир художника.

Части книги также наполнены иллюстрациями, неброскими, черно-белыми, варьирующимися в своей детализированности (от передачи игры света и тени до черновых эскизов). Стоит отметить подчеркнутую простоту издания: грубость материалов, отсутствие цвета, значительное пустое пространство на странице. Цвет, глянцевая плотная фактура появляются лишь в конце, в разделе, представленном в виде своеобразного каталога, воспринимаемого как дополнение к основному художественному пространству.

Художественность наблюдается и на уровне содержания. В части «Лето» автор размышляет о внешнем и внутреннем, европейском и русском, преломляя значительнейшие категории через призму человека искусства. В «Осени» возрастает доля воспринимаемого, а не обдумываемого (пейзажные заметки, ощущения), достигающего своего апогея в полностью бессловесной главе «Зима». В «Весне» возникает гармония: слово становиться кистью, дыхание природы и ее постепенное развитие синхронизируется с дыханием художника, событиями его жизни, и цикл завершается.

Книга «Про счастье без зимы» концептуально органична и целостна: ее связывает идея природных циклов, путевых и бытовых записок, иллюстративная однородность и, главное, личность автора. Всё произведение соткано опытом К. Сутягина как человека, как художника, как писателя. Каждый элемент носит субъективный характер и отражает поиски счастья в том, что видит субъект.

Литература

Веденеева Н.О. Книга художника // https://bigenc.ru/c/kniga-khudozhnika-7dbee2/?v=9563996.

Сутягин К.В. Про счастье без зимы. Записки художника. Псков, 2012.