DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.007

УДК 76.03/.09+003.077

«КНИГА АНГЕЛОВ» АНДРЕЯ МАШАНОВА

Гуменюк Алла Николаевна Кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный работник культуры РФ, профессор Омского государственного технического университета. Россия, г. Омск. gumenyuk-alla@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается авторская книга — «Книга Ангелов» Андрея Машанова, заслуженного художника России, известного сибирского графика, мастера офорта и каллиграфии. Подчеркивается, что книга выполняется в жанре книга художника (Livre d'artiste, Artist's Book). Отмечается, что творчество художника лежит в области русской религиозной традиции с использованием современного языка графического искусства. Акцентируется: «Книга Ангелов» создается несколько лет и находится в процессе непрестанного развития, наполняется новыми изобразительными сюжетами, рукописными текстами. Анализируются отдельные развороты книги: персонажи и тексты. Отмечается избранная техника офорта, авторская каллиграфия и стилистика изображения — плоскостная трактовка фигур, гибкая лаконичная линия контура, декоративное узорочье, колористический минимализм. В заключение сообщается, что если станковые листы послужили первоосновой для работы мастера в новом для него жанре книга художника, то в настоящее время идет взаимообратный процесс: парафразы персонажей из «Книги Ангелов» с успехом звучат в цветных большеформатных офортах последних лет.

Ключевые слова: Livre d'artiste, книга художника, графика, офорт, каллиграфия, «Книга Ангелов».

Библиографическое описание для цитирования:

Гуменюк А.Н. «Книга Ангелов» Андрея Машанова // Искусство Евразии. — 2019. — № 1(12). — С. 92-104. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.007. [Электронный ресурс] URL: https://readymag.com/u50070366/1329235/16/

Период взлета искусства отечественной графики, в том числе печатной, приходится на 1960–1970 годы, и даже в начале 1980-х не утрачен был интерес к цветному эстампу и черно-белой гравюре. В этом явлении присутствует определенная закономерность: упомянутые годы относятся к периоду энергичного расцвета монументального искусства и одновременно архитектурного минимализма, когда в лаконичных интерьерах различных по функции помещений и городских квартирах на стенах размещались

произведения станковой графики; в то же время графика малой формы замечательно выражалась в открытке и экслибрисе.

Но теперь открытки пишутся не так часто, да и тома, отмеченные экслибрисом и стоящие на полках рядами, – не самая главная примета современного интерьера. Как оригинальная, так и печатная графика становится, скорее, предметом собирательства. Тем же объектом коллекционирования (частного и музейного) делается и авторская книга.

Современная отечественная авторская книга имеет свою историю, начиная с оригинальных изданий мастеров объединения «Мир искусства» и русских футуристов, в книгах которых активно заявлял о себе синтез изображения и текста. С той лишь разницей, что первые при создании книги ориентировались на «высокую изысканность», вторые — на «обратную изысканность — низкую, площадную, брутальную» [3]. Ставя в один ряд столь разных по творческим установкам мастеров, следует отметить, что в отличие от мирискусников, устремления футуристов сводились не к привычному процессу работы художника над книгой, а к использованию книги для собственных творческих экспериментов, «творческого жеста». Этот метод в создании авторской книги, в принципе, и стал основой для появления впоследствии жанра, названного «Книга художника».

После периода «самиздата» 1970-х годов авторская книга вариативно разделилась на две формы ее организации:

- библиографические издания, отпечатанные на высококачественной или изготовленной вручную бумаге небольшим тиражом и которые можно определить французским термином «Livre d'artiste»;
- и книги, выполненные как арт-объекты, не более чем в одном-трех экземплярах, с авторскими эстампами, оригинальной графикой, рукописным текстом (информативным, иногда только декоративным), которые принято понятийно связывать с английским термином «Artist's Book» и называть «Книга художника».

Определенное время в искусствоведческой литературе все три термина – «Livre d'artiste», «Artist's Book», «Книга художника» – считались тождественными. Дифференцировал их Михаил Погарский, он же сблизил, в терминологическом отношении, понятия «Artist's Book» и «Книга художника», отмечая в своих статьях и монографии 2013–2015 годов множество пересечений и параллелей в их организации [3].

«Книга Ангелов», предлагаемая для рассмотрения, является своеобразным артобъектом, при создании которого художник – Андрей Николаевич Машанов выступает главным действующим лицом: автором офортов и автором каллиграфического написания текстов, которые выбирает он сам.

Заслуженный художник России, крупный сибирский мастер печатной и оригинальной графики, он более всего известен как талантливый офортист, чье творчество лежит в области русской религиозной традиции – с ее особой эстетикой иконописи – переосмысленной и переложенной на современный язык графического искусства, в частности неомодерна. В последние годы увлеченно работающий в сфере каллиграфического письма, художник – явно лирического плана и пронзительного чувствования – он заявил о себе масштабными листами, наполненными энергией цвета и экспрессией движения строк в текстовых блоках. Две стороны одной ипостаси –

личностного художественного высказывания – артистично переплелись в создаваемом им авторском проекте «Книга Ангелов».

Книга «пишется» уже несколько лет и до сих пор находится в процессе непрестанного развития, наполняется новыми изобразительными сюжетами, рукописными строчками. Художник все еще мысленно выстраивает целостный образ книги, и только ему известно, какими станут переплет, обложка, титул, футляр, будут ли исполняться все названные компоненты, и только тогда появится возможность оценивать их согласованность друг с другом и арт-объект в целом.

К настоящему времени создано 25 разворотов с изображением ангелов или ангелоподобных персонажей. Все они – легкие, бесплотные, невесомые, нежные, иногда чуть грустные, иногда шаловливые, играющие на изящной флейте или сияющей золотом скрипке, трубящие в рог или по-детски, сачком собирающие звезды, – наши ангелы-хранители, невидимые, но находящиеся всегда рядом.

Идея создания авторской книги возникла при непосредственном и дружеском участии Юрия Ноздрина, известного российского художника-графика, замечательного каллиграфа, автора оригинальных литературно-графических произведений, которого, именно в этом артистическом жанре, Андрей Машанов считает своим крестным. Но и в реальной жизни Андрей является крестником Ноздрина; крестился он по настоятельному совету своего отца уже взрослым человеком в православном приходе Пушкинского благочиния Московской епархии, в поселке Черкизово, что недалеко от Дома творчества «Челюскинская». Не тогда ли в храме Покрова Пресвятой Богородицы силы небесные наделили художника исключительной возможностью: прикоснуться к таинственному миру ангелов.

Большое значение для Андрея Машанова, уже состоявшегося графика-станковиста, также имел открытый в конце 2015 года в Эрмитаже Кабинет книги художника (в музейной терминологии «Livre d'artiste») с его экспонатами-шедеврами: элитарными библиографическими изданиями, принадлежащими миру большого искусства, произведениями крупнейших мастеров, выполненными в тиражной и уникальной технике, – библейскими гравюрами Марка Шагала, работами Пабло Пикассо, Фернана Леже, Анри Матисса и других авторов [1]. Открытие к началу 2017 года в Эрмитаже постоянной экспозиции с показом работ всех ведущих мастеров Livre d'artiste первой половины – середины XX века и утверждение несомненной важности этого жанра еще более укрепили желание заняться созданием книги художника.

Акцентируя внимание на виртуозной каллиграфии – непременном атрибуте авторской книги Андрея Машанова, стоит отметить, что искусство красивого письма, нестандартных рукописных форм – это давнее увлечение мастера: уже в середине1990-х годов он вводит тексты в офорты серии «Древние мастера», которые принесли ему широкую известность и признание профессионалов.

Обращаясь к авторской книге А. Машанова, хочется произнести неоднократно повторяемую строку Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Однако первым «творческим высказыванием» мастера стал офорт «Светлый ангел», с которого и началась работа над книгой (рис.1).

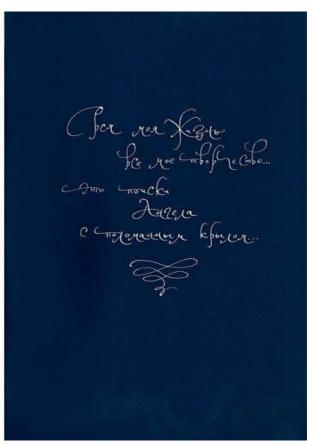

Рис. 1. А.Н. Машанов. Светлый ангел. 2009—2017 гг. (здесь и далее: дата создание офорта — дата написания текста; каллиграфия). Офорт, тушь, перо, зол. 11×8 , 29×42 (здесь и далее: размеры офорта и разворота). Собственность автора. Фото автора.

Отпечатанный малым тиражом (всего 15 экземпляров), этот небольшой офорт изначально создавался как приглашение в Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля на персональную выставку художника 2009 года. Впоследствии миниатюра была включена в «Книгу Ангелов» и получила авторский текст: «Вся моя жизнь, все мое творчество — это поиски Ангела с поломанным крылом». Быть неравнодушным к чужой боли, находиться в постоянном душевном поиске — вот квинтэссенция сказанного мастером; посыл к самому себе, к зрителю, к небу.

С этого момента началось развитие темы ангелов. Сначала возникла перекличка с большими работами. Художник стал переводить станковые листы в малый формат и убирать цвет. Появились первые миниатюры в размер открытки: «Скрипач», «Вестник», «Тихая мелодия» (рис. 2-4). Работы оценили друзья, коллеги. Графика малой формы зазвучала в полную силу и обрела тексты. Определился артистический язык печатной графики — выбрана излюбленная техника офорта, позволяющая достигать разнообразие линий, сложилась стилистика книжного разворота — плоскостная трактовка фигур, гибкость и лаконичность контурного рисунка, декоративное узорочье и колористический минимализм с включением светлого золота, был найден единый авторский ключ в исполнении текста — каллиграфическое письмо белой тушью на темном фоне.

Рис. 2. А.Н. Машанов. Скрипач. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11×8 , 29×42 . Собственность автора. Фото автора.

Начала воплощаться в жизнь идея авторской книги.

На развороте книжного листа — ангел-скрипач. Он исполняет мелодию уснувшему городу, словно повторяя, что «Ангел-хранитель есть у каждого из нас...» (рис. 2). На другом развороте — трубящий вестник, вопрошающий невидимого слушателя: «Видишь два крыла за спиной? / Я не птица, не душ похититель. / Просто я навсегда с тобой. / Просто я — твой Ангел-хранитель» (Рис. 3). Удивительно, что одежды ангелов совсем не аскетичны: на платье Скрипача «обитают» персонажи земного сада — солнце, деревья и птицы, у Вестника на лоскутном одеянии — забавные крылья на шнуровке. Что это — шутка, постмодернистская ирония? Возможно, но отметим, что из витиевато закрученной трубы Вестника щедро «фонтанирует» мелодия — «рассыпается» так, чтобы музыка сфер была слышна всем.

В решении книжных разворотов преобладают белый, черный или синий цвета, но колористический аскетизм листа смягчается введением золота. В дальнейшем этот прием будет нередко использоваться художником. В композиции «Тихая мелодия» (рис. 4) ангел и соловей в унисон выводят тихую мелодию флейты, а рядом появляется текст с пронзительными строчками: «Ангелы тоже испытывают страдания. Но свои слезы они иссушают взмахом белых крыльев». Привнесение теплого мерцания золота в изобразительную ткань листа создает торжество покоя и не дает грустной теме превалировать в этой тихой мелодии.

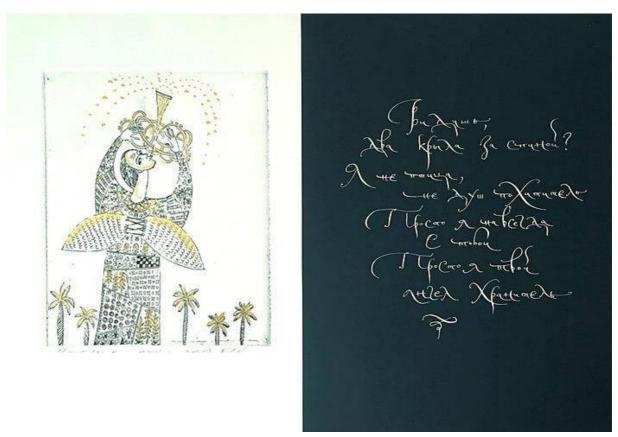

Рис. 3. А.Н. Машанов. Вестник. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11×8 , 29×42 . Собственность автора. Фото автора.

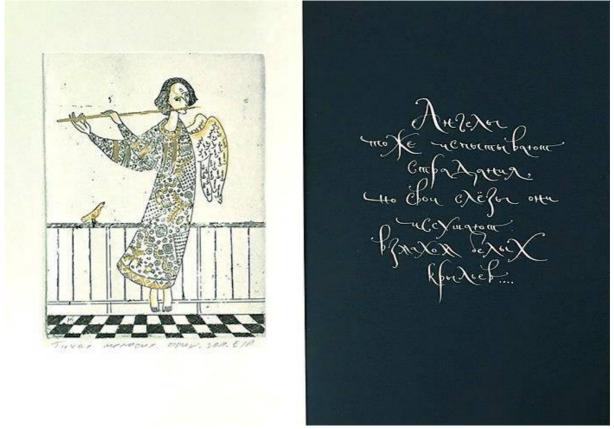

Рис. 4. А.Н. Машанов. Тихая мелодия. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11 \times 8, 29 \times 42. Собственность автора. Фото автора.

Еще до работы над «Книгой Ангелов» в 2009 г. (на 2010 год) художником был выполнен перекидной календарь из 12 офортов, в его сюжетах также царили ангелы. Выделим некоторые из календарных листов, например, месяц «Январь», вошедший впоследствии в книгу под названием «Рождество», где невесомый ангел-фонарщик освещает золотыми лучами землю, падающий снег и возвещает звоном колокольчика приход великого праздника. В офорт активно включается золотой цвет, длинным мазком смягчается линия рисунка; сюжет обретает праздничную интонацию (рис. 5).

Календарный «Март» в книжной интерпретации получил трогательное название «Просто любовь» и шутливые строчки: «*Если хочешь, чтобы девушка стала ангелом, стоит подарить ей Рай*» (рис. 6). Драматургия листа ясно прочитывается; нежные, ангелоподобные влюбленные, искусно объединенные гибкой линией и орнаментом одежд, легко отрываются от земли и вот-вот воспарят над райским яблоневым садом.

Из календарной серии офортов в «Книгу Ангелов» попадет и июньский «Ловец звезд» – шаловливый ангел с детским сачком. Впечатляет его образ: спеленутый, словно младенец, он удачно расправил крылышки и стремительно летит над землей (рис. 7). Сюжет сопровождается текстом: «Трудно оставаться ангелом, когда в тебе есть чертовщинка». На вопрос, где автор берет серьезные или шутливые фразы для книги, художник отвечает: «...нахожу в просторах Интернета», – вот так просто и современно.

Рис. 5. А.Н. Машанов. Рождество. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11 \times 8, 29 \times 42. Собственность автора. Фото автора.

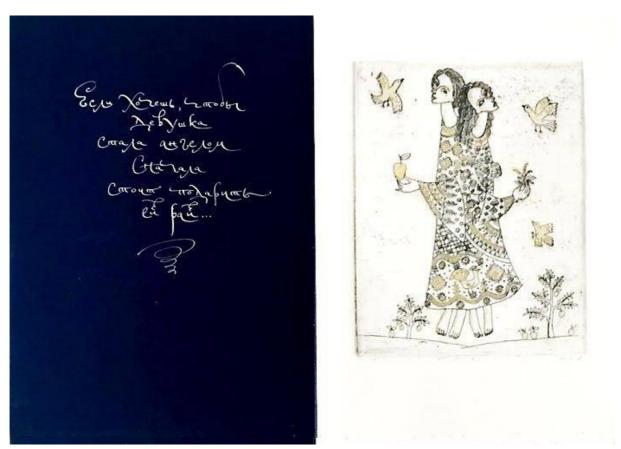

Рис. 6. А.Н. Машанов. Просто любовь. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11 \times 8, 29 \times 42. Собственность автора. Фото автора.

Рис. 7. А.Н. Машанов. Ловец звезд. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11×8 , 29×42 . Собственность автора. Фото автора.

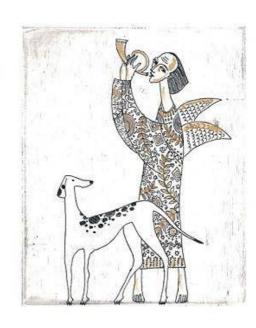

Рис. 8. А.Н. Машанов. Охота. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11×8 , 29×42 . Собственность автора. Фото автора.

Особая миниатюра по своему эмоциональному состоянию «Охота», она также является частью календарной серии (рис. 8). И хотя из-под резца художника появилось лишь два персонажа, представленных на нейтральном фоне: трубящий в золотой рожок ангел и охотничья собака — курцхаар, но сентябрьский день ощущается светлым и наполненным золотом осени. Напряжение в ожидании охоты достигается контрастом белой фигурки собаки, прорезанной одной лишь контурной линией, с детально проработанной золоченой одеждой ангела. Непроявленная природа, ангел с пристальным взглядом, курцхаар с его нетерпеливостью в движении — все едино, все одухотворено, все находится рядом и вокруг нас. Рефреном звучат слова: «Ангелы — это те, кто спит внутри нас и просыпается, когда нам сложно...».

Трудно поставить рядом два более противоречивых понятия: «ангельская доброта» и «охота». Однако, по мнению художника, «у наших ангелов-хранителей, кроме задачи оберегать нас, есть еще и своя жизнь». И действительно, какова она – эта жизнь, и что там происходит на небесах?

Об этом, по-видимому, знает ангел с ликом Христа, въезжающий в Иерусалим на чудесном ослике: «У нас у Ангелов – все белое, даже зависть...», а далее обращение к нам – людям: «Не великое чудо увидеть Ангелов, великое чудо увидеть собственные грехи» (рис. 9).

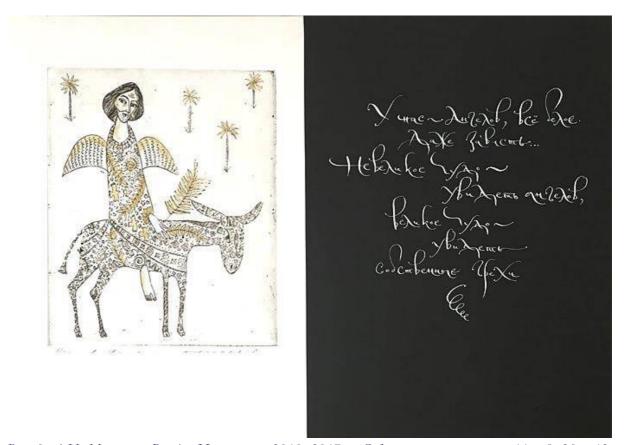

Рис. 9. А.Н. Машанов. Въезд в Перусалим. 2010—2017 гг. Офорт, тушь, перо, зол. 11×8 , 29×42 . Собственность автора. Фото автора.

Если в начале пути станковые произведения послужили первоосновой для работы мастера в новом для него жанре, то в последние годы парафразы персонажей из «Книги Ангелов» появились в большеформатных цветных листах и с успехом прозвучали в офортах, выполненных для уникального издания — юбилейной книги-альбома «Любинский проспект — люди, архитектура, образы» (всего 8 экземпляров) (рис. 10–14) [2].

Рис. 10. А.Н. Машанов. Гимназия. 2015 г. Офорт. 37 \times 24. Собственность автора. Фото автора.

Рис. 11.
А.Н. Машанов.
Летний день. 2016 г.
Офорт. 37 х 24.
Собственность автора.
Фото автора.

Рис. 12.

А.Н. Машанов. Весна.
2016 г. Офорт.
37 х 24. Собственность
автора. Фото автора.

Рис. 13.

А.Н. Машанов. Ночь перед Рождеством.
2016 г. Офорт.
37 х 24. Собственность автора. Фото автора.

Рис. 14.

А.Н. Машанов.

Саламандра. 2016 г.

Офорт. 37 х 24.

Собственность автора.

Фото автора.

Убедимся в сказанном, посмотрев на то, как взлетел над женской гимназией амур с луком и стрелами (рис.10), как отправилась в полет над собственным магазином-пассажем известная всему городу купчиха Мария Шанина (рис. 11), как весенним днем мальчик, подобный легкому ангелу, под звон омских курантов ловит сачком стрекоз (рис. 12), а фонарщик в рождественскую ночь шагает по заснеженному Любинскому проспекту (рис. 13).

Упоминая в статье цветные офорты Андрея Машанова, невозможно не отметить его удивительное колористическое чутье и постоянное стремление к эксперименту. В одном тираже, при использовании приема цветовой набивки формы, каждый лист (при общности рисунка и тональной разработки) может стать уникальным в своем колористическом решении. Однако большеформатный цветной офорт в творчестве талантливого мастера – это специальная тема для исследования.

Возвращаясь к авторскому проекту Андрея Машанова «Книга Ангелов», повторим, что работа мастера в жанре «Artist's Book» или «Книга художника» еще не закончена и продолжает развиваться во временном континууме. Включенный в современный художественный процесс, Андрей Николаевич Машанов постоянно расширяет свои творческие возможности, сохраняет яркую индивидуальность, что и присуще большому мастеру.

Литература

- 1. Кабинет Книги художника. [Электронный ресурс]. URL: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/43artistb ook/?lng= (Дата обращения: 16.03. 2019)
- 2. Любинский проспект [Любинский проспект люди, архитектура, образы : книга-альбом / гл. ред. Ю. П. Перминов. Омск; Тобольск, 2016]. [Электронный ресурс]. URL: http://tobolsk.org/index.php/ru/onlajn-biblioteka/book/88/1?page (Дата обращения: 16.03. 2019)
- 3. Михаил Погарский. Книга художника, Artist's Book и Livre D'Artiste / Музей «Книга художника». Каталог выставки, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pogarsky.ru/images/books/0_katalogKX01200razvoroty.pdf (Дата обращения: 16.03.2019)

Статья поступила в редакцию 24.03.2019 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.007

«THE BOOK OF ANGELS» BY ANDREY MASHANOV

Gumenyuk Alla Nikolaevna PhD in Art Studies, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation, Professor in Omsk State Technical University. Russia, Omsk. gumenyuk-alla@mail.ru

Abstract

The article discusses «The Book of Angels» by Andrey Mashanov – the Honored Artist of Russia, famous Siberian graphic artist and the master of etching and calligraphy. It is emphasized that the book is executed in the genre of the Artist's Book (so-called Livre d'artiste). It is noted that the artist's work lies within Russian religious traditions but is executed in the modern way and uses the contemporary language of graphic art. The statement about the continuous development of «The Book of Angels» is accented, as the book under the analysis is was created over years, is still under the development and is constantly filled with new visual plots and handwritten text. Individual pages of the book are analyzed deeply, including all drawn characters and texts. The etching technique, author's calligraphy and stylistics of images are noted as well as the interpretation of planar figures, author's flexible and laconic contour lines, the decorative patterns and coloristic minimalism. A reciprocal process, when Mashanov's large-format graphic sheets, that previously laid the foundation for Livre d'artiste, and recently became infused with a lot of characters from the «Book of Angels», is stated.

Keywords: Livre d'artiste, Andrey Mashanov, Artist's book, graphics, etching, calligraphy, «The Book of Angels».

Bibliographic description for citation:

Gumenyuk A.N. «The book of Angels» by Andrey Mashanov. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2019, № 1(12), pp. 92-104. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.01.007. Available at: https://readymag.com/ u50070366/1329235/16/ (In Russian)

References

- 1. *Kabinet Knigi khudozhnika* [Cabinet of Artist's book]. Available at: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/43artistbook/?lng= (accessed 16.03. 2019). In Russian.
- 2. Lyubinskiy prospekt lyudi, arkhitektura, obrazy : kniga-al'bom [Lubinsky Avenue people, architecture, images: a book-album]. Omsk; Tobolsk, 2016. Available at: http://tobolsk.org/index.php/ru/onlajn-biblioteka/book/88/1?page (accessed 16.03. 2019). In Russian.
- 3. Mikhail Pogarskiy. Kniga khudozhnika, Artist's Book i Livre D'Artiste [Mikhail Pogarsky. Artist's book, Artist's Book and Livre D'Artiste. Museum «Artist's Book», Exhibition Catalog, 2011]. Available at: http://www.pogarsky.ru/images/books/0_katalogKX01200razvoroty.pdf (accessed 16.03.2019). In Russian.

Received: March 24, 2019.