

ВИТА ХАН-МАГОМЕДОВА

**КНИГА
ХУДОЖНИКА**

Вита Хан-Магомедова

Книга художника

«Издательские решения»

Хан-Магомедова В.

Книга художника / В. Хан-Магомедова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-511972-8

Сегодня книга художника — самый увлекательный, интригующий, многоликий, многогранный жанр искусства. Это не книга по искусству, а произведение, полностью выполненное художником, который экспериментирует с новыми формами, техниками, материалами и текстами. Какая творческая свобода, как завораживает красота необычного продукта, который можно воспринимать с помощью пяти чувств! И важное значение имеет и текст, и визуальные изображения.

ISBN 978-5-00-511972-8

© Хан-Магомедова В.
© Издательские решения

Содержание

Книга художника	6
Вступление	6
Что такое книга художника?	7
Книга художника и альтернативные пространства для искусства	10
Типология и терминология книги художника	12
Altered (изменённая, трансформированная) книга	12
Журнал художника	12
Публикация художника	12
Книга искусства	13
Книга-объект	13
Книга-произведение	13
Каталог художника	13
Электронные книги художника	14
Изыщная книга	14
Fine press artist's book	14
Иллюстрированная книга	14
Livre d'artiste	15
Характеристика нового жанра	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Книга художника

Вита Хан-Магомедова

© Вита Хан-Магомедова, 2020

ISBN 978-5-0051-1972-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга художника

Вступление

Книга художника (artist's book) – авторский книжный продукт, выполненный полностью, на каждом этапе художником, от проектирования до материального воплощения, представленный как произведение искусства. Любой выбор техники и средств выразительности получает особую коммуникативную функцию в конце передачи послания. Это делает книгу художника уникальной в большой семье художественных сестёр и братьев. Появляется потребность прикасаться к ней, манипулировать ею, воспринимать с помощью пяти чувств, чтобы использовать и понимать её значение. Бесконечной предстаёт типология материалов и форм, которые художник мог использовать для самовыражения.

Существует множество определений книги художника, чаще всего её описывают с позиции автора, нежели с учётом специфики бесчисленных способов её создания. Artist's book создаётся по проекту самим художником или производится массовым способом. Её можно напечатать с использованием техник, характерных для изобразительного искусства или воспроизводить в единственном экземпляре, а также представить как индивидуальную, рукотворную книгу.

Все эти техники позволяли художнику установить контроль над работами. Кроме того, художники иногда сочетали различные способы создания artist's book, которые кстати, делались из нестандартных для производства книг материалов (бронза, свинец, стекло). Более того, книги художника могли не иметь никаких связей с изданием книг.

Книга художника – это и сложный артефакт, состоящий из стандартной пачки страниц, скреплённых с одной стороны, чтобы сформировать стержень, основу книги и защищённых обложкой. Это только один способ собирания и фиксации листов бумаги. Книга художника может предстать в форме гармошки, бесконечного свитка или упаковки незакреплённых листов бумаги и воспринимается как культурный знак и объект. Она связана с использованными материалами, особенно с бумагой, а также с электроникой. Через печать artist's book акцентирует последствия стандартизации и фокусирования на идентичности. С помощью авторства в artist's book демонстрируются результаты опыта, решаются проблемы идентичности и индивидуальности. Благодаря портативности, книга художника соотносится с результатами социальных и экономических схем распределения, с метафизикой времени.

Книги художника создают представители различных дисциплин, применяющих разные материалы, которые извлекают преимущество из своих иногда противоречивых решений упомянутых выше изданий и часто вносят в свою деятельность нечто идиосинкратическое и новое. Интригует и то, что не существует никакого установленного, общепризнанного определения книги художника: можно создать книгу художника, которая даже будет противоречить самому представлению о книге. В этом смысле artist's book могли задумать как жанр искусства, который расширяет наши представления о том, какой должна быть книга художника.

Что такое книга художника?

Когда мы начинаем разговор о книгах художника, сразу возникает вопрос, действительно ли идёт речь о книге художника? Эстетические качества *artist's book* проявляются в её фундаментальной отличии от «обычной книги». Книга художника – не книга по искусству, а произведение искусства, полностью созданное визуальным художником. Это средство выражения с новыми параметрами, которые полностью отличаются от живописи, скульптуры, литературных образов, представленных в книге. Для нового и независимого художественного жанра необходима дифференциация. Это фундаментально междисциплинарный жанр, в котором задействованы кинематограф, комиксы и видеоарт. В новом жанре рассматриваются различные формы художественного выражения.

Итак, что же представляет собой книга художника? Традиционно форма книги ассоциируется со старинной рукописью, с переплетённым учебником. Хотя эта структура существовала в течение тысяч лет, книгами также называли и другие формы, включая глиняные таблички, свитки, петроглифы, а в наши дни – компьютерные файлы. Иллюстрации всегда являлись составной частью «книг», почти с начала их появления художники использовали иллюстрации, чтобы проиллюстрировать текст и описать события, места или людей.

Artist's books исследуют идеи, темы, природу страницы, последовательность, форму книги и т. п. Они могут представать в виде кодекса, гармошки, книжки-раскладушки или других конструкций, создавались из различных материалов, включая текстиль, металл, туфли или спичечные коробки. Авторы книг художника обращались к различным промышленным техникам.

Книги художника сотворяют представители изящных искусств и художники-книжники, работающие исключительно с этим жанром искусства: иллюстраторы, типографы, писатели, поэты, печатники. Существует много различных типов художников, создающих книги. Они работали совместно или индивидуально над производством книг художника и иногда сами публиковали книги ограниченным тиражом.

Artist's books, которые сохраняют традиционную структуру книги, часто относят к книжному искусству или к книжным произведениям. Другие разновидности таких работ в формате книги включают жанр конкретная поэзия, где значение, сущность книги возникает из пространственных, живописных и типографских особенностей работы, например, из смысла слов.

Книгу художника также можно отнести к разновидности «искусство книги», «книга как произведение» или «книжный объект». Чем больше возникает терминов, чем больше художников производят произведений в таком жанре, тем больше критиков и экспертов анализируют их значение.

Книги по искусству и книги с иллюстрациями сильно отличаются от книг художника. Книги по искусству – книги о художниках или произведениях искусства. В книгах с иллюстрациями художник иллюстрирует текст другого автора и в чём-то такая позиция может сближаться со сферой книг художников. В обоих случаях текст и иллюстрации можно исправить без потери информации. Иными словами, в большинстве иллюстрированных книг и книг по искусству доминируют тексты, в которых используется книга как нейтральный формат. То же самое можно сказать о книгах, написанных художниками: автобиографии, заметки, письма и интервью. И это не книги художников, а тексты художников.

Существуют два определения термина «книга художника», на французском и английском языках: *livre d'artiste* и *artist's book*. Одни эксперты считают эти определения почти синонимами, другие – обнаруживают в них различия. В чём же выражается различие между *artist's book* и *livre d'artiste*? Йоханна Друккер в книге «*The Century of Artist's Books*» чётко обозначила это различие. *Livre d'artiste* возникла как издательское предприятие по инициативе видных

парижских арт дилеров, таких, как Амбруаз Воллар и Даниэль-Анри Канвейлер, которые увидели богатые возможности для развития бизнеса в маркетинге лишённых роскоши изданий, иллюстрированных восходящими звёздами в сфере визуальных искусств или поэзии. Среди них – Шагал, Пикассо.

Пьер-Андре Бенуа, поэт, живописец, иллюстратор, гравёр, типограф, издатель книг по искусству, подразделяет *livres d'artistes* на 4 категории:

– Иллюстрированные книги, представляющие собой издания, написанные автором и иллюстрированные художником. В большинстве случаев речь идёт об особых и редких книгах.

– Книги живописцев, не имеющие текста, но которые являются произведениями художников, живописцев, гравёров.

– *Livres anime* – книжки-раскладушки и *flip books* (книжки с картинками)

– Книги-объекты, напоминающие скульптуру и традиционное произведение искусства.

В какой бы форме не материализовалась *livre d'artiste*, в ней всегда прослеживается сильная связь между тем, кто её придумал и «читателем». *Livre d'artiste* могла представлять в различных вариантах, предлагать фигуративные или абстрактные формы, текст, имела литературный смысл или же он отсутствовал. Таким образом, *livre d'artiste* образует альтернативное пространство, отличающееся от заполнения поверхности традиционных книг и произведений.

Лишённые роскоши издания были необычными для того времени, но получила распространение идея смешивания их с изящными искусствами. С точки зрения Друккер, *livre d'artiste* превращается в *artist's book*, когда она приближается к концептуальному пространству, в котором функционирует *artist's book*. Это происходит потому, что очень редко можно встретить *livre d'artiste*, авторы которой проявляют интерес к концептуальной или материальной форме книги как к части их намерения, тематического интереса или производственной деятельности. По мнению Друккер, эти *livres d'artistes* являются примерами новых соотношений между текстом и изображениями, которые наполняли устаревшую структуру новым значением или обновляли формат *livre d'artiste*.

Главное отличие *livres d'artiste* от *artist's book* заключается в том, что инициатором *livres d'artiste* почти всегда являлся издатель. Кроме того, в них часто мало внимания уделялось отношениям между художником и писателем, автором текстов. По контрасту, *artist's book* представляет собой индивидуальное творение. В любом случае с самого начала и до конца книга в *livre d'artiste* была создана как единый организм, мотивация художников почти не выявлена.

Ориентация на зарабатывание денег имеет для художника важное значение, но не является главной причиной сотворения работы. *Artist's book* по природе своей нетрадиционна по формату и структуре. И многие художники отказывались от использования традиционной формы для книги художника и часто обращались к скульптуре. Более того, большинство авторов *artist's books* не являлись специалистами в сфере какой-то определённой дисциплины, некоторые изначально были гравёрами и использовали более широкие фоны для своих «книг». По контрасту с *livres d'artistes*, *artist's books* были уникальными объектами, более тесно связанными с живописью и скульптурой, в которых применялись разнообразные техники, использовалась печать и шелкография.

В одних книгах художника структура и формат могут доминировать над содержанием. В других подчёркивается, что физические свойства книги художника так глубоко интегрируются в содержание, что они рассматриваются как единое целое. Визуальные и тактильные качества – на первом плане, как будто речь идёт о трёхмерном объекте или даже о скульптурном артефакте. Особая интимность в формировании книги, рукотворность, удовольствие от переворачивания страниц, всё заставляет пережить необычный опыт.

По мнению Йоханны Друккер, книга художника могла основываться, либо на её формальных качествах, либо на её неотразимом облике и значении. Но лучшие *artist's books* – те,

в которых производство и содержание интегрируются настолько динамично, что невозможно выявить несоответствия между ними.

С идеальной точки зрения, *artist's book* приглашает к интимному опыту между читателем и книгой. Как воображение художника отражается на книге? С созданием книги художника опыт автора обогащается, благодаря её артистизму, тактильным качествам и неожиданным открытиям. Так, например, в книгах художника тонко обыгрываются форматы кодекса с помощью разнообразных и прихотливых способов.

Каталоги-резоне (полные каталоги всех произведений художника) и монографии подготовлены для того, чтобы проиллюстрировать произведения, сделанные в других техниках, а книги художника – публикации, которые по своей природе воспринимаются как произведения. Поскольку *artist's books* обычно недорогие, их можно приобрести в различных местах в любое время, они доступны более широкой публике, чем другие виды творческого выражения. Особенно в тех случаях, если книга художника опубликована в нескольких экземплярах. Поэтому для опубликования и распространения *artist's books* как мощной коммуникативной силы, привлекают художников.

Конечно, также важную роль играют и формат книги художника, и её небольшой размер, и экономическая эффективность, и репликативная природа книги, и упрощённый процесс её производства. Художников традиционно отождествляли с написанным словом с момента появления иллюминированных рукописей, распространённых в Европе в эпоху Средневековья. Однако книга художника, которая нам известна сегодня, возникла лишь в период возникновения авангардистских движений, хотя Уильям Блейк и Уильям Моррис и некоторые другие художники сотворяли собственные ранние, оригинальные версии этого нового жанра искусства.

Livre d'artiste обычно считалась ключевым предшественником современной книги художника, возникшей во Франции в конце XX века, которая была разновидностью иллюстрированной книги. Она отличалась от обычной книги тем, что её страницы были сделаны непосредственно из источника, материала, созданного художником, а не техническим работником, который копировал изначальный рисунок. *Livre d'artiste* имела роскошное оформление и производилась в ограниченных экземплярах, обычно не связанных между собой. Поэтому их легко было демонтировать для презентации.

Однако лишь в 1950-е и в 1960-е швейцарско-немецкий художник Дитер Рот и американский художник Эд Руша создали концептуальные работы, которые в наши дни считаются основополагающим образцом жанра книга художника. Оба начинали с создания публикаций, которые нельзя было интерпретировать как средство для воспроизведения: это были настоящие произведения искусства.

И всё же по-прежнему концептуальный характер книги художника являлся главной особенностью *artist's book*, как и идея серийности, и определённая последовательность, которую обеспечивало переорачивание страниц. Более того, эти ранние книги художника были изданы неограниченным тиражом и их можно было купить по дешёвой цене. Всё это недвусмысленно указывало на то, что оба художника хотели предложить новые разновидности произведения искусства для более широкой публике.

Когда Рот и Руша бросили вызов экспериментированию с содержанием и физической структурой традиционных книжных форм, другие художники ответили на их призыв. Благодаря Лоуренсу Вейнеру, Брюсу Науману и Солу Левитту, книга художника заняла центральное место в продвижении и развитии концептуального искусства, а вышеупомянутые представители движения начали разрабатывать новые идеи.

Книга художника и альтернативные пространства для искусства

Книга художника – таинственный предмет. Книга художника – ускользающий предмет. Попытка классифицировать её часто терпит фиаско, потому что она не вписывается в существующие категории, её невозможно подвергнуть жёсткому эстетическому анализу. Когда мы рассматриваем книги художника, то сразу замечаем оригинальные элементы, которые намеренно нарушались и замалчивались. Artist's books сопровождали авторов, которые могли регистрировать продолжающиеся трансформации изначальных замыслов и поэтических озарений художников. Необычный физический масштаб этих книг позволяет преодолеть ограничения поверхности традиционных основ книги.

Иногда художники создают написанный текст с такими материалами, как стекло, мел, ткани, карты, картон, резина, железо, стекло. И тогда книга художника наполняется новым содержанием и значением, даже при отсутствии слов. Написанное слово заменяет визуальный знак, который прославляет язык визуальной поэзии, где одни художники соединяют слово, тексты, изображение и объект. А другие авторы работают в жанре artist's book и заново её изобретают, таким образом сотворяя оригинальную разновидность книги в тесном «диалоге» с потребителем.

Особенно в России, многие художники создавали книги, экспериментальные по формам, материалам, содержанию, новаторские по структуре, которые в эпоху конструктивизма получают новые способы существования. В Италии в 1922-м Филиппо Томмазо Маринетти материализовал свои теоретические рассуждения (как по форме, так и по содержанию) в книгу-объект по искусству (своеобразная ранняя разновидность artist's book).

Фортунато Деперо был среди первых художников-футуристов, создававших книги художника. А в 1926-м он задумал книгу «Деперо-футурист», получившую известность под названием «Скреплённая болтами книга», в которой имеются 234 страницы, сплюснутая обложка, различная пагинация, фотографии, тексты и использованы разнообразные способы оформления надписей и страниц, с точки зрения грамматики и цвета.

Опыт футуристов оказал влияние на европейских авангардистов, о чём свидетельствуют многочисленные напечатанные книги того периода. Дадаизм и сюрреализм закрепили опыт по коллажу. Среди знаменитых тактильных обложек – обложка Дюшана «Сюрреализм» (1947), в которой художник создал трёхмерную грудь из красной резины, что позволило автору этой предшественницы artist's books добиться новых и необычных тактильных и звуковых возможностей.

После Второй мировой войны книга художника продолжает играть важную роль, как в распространении идей, так и в экспериментальном секторе. Дитер Рот был первым художником, который применял в своих работах в жанре artist's book использованные комиксы. Вместе с Эдвардом Рушей они производили серию книг, которые деконструировали форму и открывали новые перспективы. Для работы «26 автозаправочных станций» он использовал фотографию, чтобы создать книгу, в соответствии с тенденциями тех лет, разъезжая на автомобиле и делая фотографии 26 автозаправочных станций: от своего места проживания в Лос-Анджелесе до Оклахомы, места проживания его родителей. Из фотографий он сделал книжку небольшого формата и довольно простую. Обложка имеет оригинальное, но тщательно продуманное графическое оформление.

В 1960-1970-е получили распространение книги художников, благодаря движению флюксус. Многие художники создавали произведения, в которых книга представляла деструктурированную и дематериализованную, даже появилась «неудобочитаемая книга».

Artist's book была на первом месте в концептуальном искусстве. В этот период книга художника подвергается различным изменениям и интерес всё более смещается к сотворению книги художника в виде контейнера, шкатулки, коробки, футляра. В 1960-е в Италии Эмилио Исиро производил artist's books, отказываясь от слов или делал почти нечитаемым оригинальный текст автора. В этих концептуальных работах художник буквально представал как разрушитель «подлинных» книг в поисках «нового или иного смысла» для одного и того же произведения.

Пример «нечитаемой книги» – работа Пьеро Мандзони «Жизнь и произведения» (1962). Эта книга составлена исключительно из белых страниц. В настоящее время жанр книга художника иногда относят к mail art (почтовое искусство, возникло в 1960-е. В mail art марки используются как изобразительные средства). Это во многом связано с характерными особенностями mail art, которое также позиционирует себя как ставшее альтернативным привычное место, необычное пространство, предоставляющее возможности для экспериментирования в искусстве.

Сегодня современные и постконцептуальные художники продолжают создавать книги художника. Они восхищаются новыми технологиями, можно найти «CD-ROM художника» и «DVD-ROM художника». Иная технология рождает иной поэтический потенциал. Несмотря на то, что многие специалисты всё ещё отделяют книгу художника от e-book (электронная книга), потому что предпочитают прикасаться к книге из-за некоторой фетишизации, связанной с книгой. Однако при посещении выставок образцов книги художника возникает большая проблема её потребления: невозможность листать страницы книги и наслаждаться ею как законченным художественным продуктом.

Типология и терминология книги художника

За последние 30 лет эксперты различных дисциплин (искусствоведы, специалисты по библиографии, литературоведению) стремились дать различные интерпретации и создать подходящий критический дискурс типологии книги художника. Историки искусства, библиотекари, библиографы предлагают определения и категоризацию, готовят предложения и разъяснения для публики. Но терминология и установление типологий artist's book остаются двусмысленными, размытыми и дискуссионными.

Altered (изменённая, трансформированная) книга

Термин использовался для описания изменения или появления новой конфигурации обычных изданий по искусству. Автор модифицирует рукотворную книгу художника, может навязать радикальные и иногда искажённые трансформации макета книги, переосмысление страниц, затемнение текста и добавление авторских заметок. Оригинальный текст часто написан, нарисован, сформирован через разрезание, складывание и переименование страниц. Изменённая книга часто предстаёт как палимпсест, оставляя свидетельство, следы состояния произведения в первоначальном и окончательном варианте.

Журнал художника

В журнале художника границы, различия между литературной и визуальной составляющей часто размыты. Благодаря экономическим успехам в сфере производства таких книг, ярко выраженному художественному намерению, журнал художника может постоянно расширяться до появления одного или двух выпусков. Однако журнал отличается от книги художника тем, что допускает, по крайней мере вначале, существование мультитплей, порой с изменениями форматов и типографских шрифтов.

Все арт-журналы можно разделить на дополнительные разновидности: журналы по искусству, журналы как портативные галереи и журналы как искусство, объединённые в единое целое. Эксперты рассматривают любой периодический журнал как произведение искусства, в том смысле, что это прекрасный пример высокого уровня печати и графического дизайна. Для художника журнал по искусству является средством, позволяющим непосредственно оказаться в истории искусства без помощи критика или куратора как посредника. В арт-журналах художники осуществляли арт-проекты, что позволяло им войти в общественное пространство, обычно населённое критиками. А тексты художников в арт-журналах в описательной и интерпретаторской манере заменили статьи критиков.

Публикация художника

Книга художника – это обычный термин, используется для характеристики любых форм публикации, в которых художник демонстрирует творческое доминирование. В последние десять лет невозможно говорить о книгах художника без рассмотрения более широкой, параллельной, иногда мультимедийной группы работ, известных как публикации художников.

У художников появились новые возможности работать в рамках различных форумов искусства, фестивалей, круглых столов. Своими текстами художники вносят вклад в выставочные каталоги, создают дневники художников, формулируют свои теоретические постулаты. В публикации художника (как разновидности artist's book) само распространение идей уже ста-

новится художественной формой, вне зависимости от проявления физических свойств структуры, полученной в результате экспериментирования.

Книга искусства

Почему её называют не «книга по искусству» или «книга об искусстве?» Есть один нюанс: преимущество термина проявляется в его способности характеризовать книги художника как искусство в форме книги, нежели представлять книги художников. И часто это реакция против права собственности на подобную практику. А термин «книга искусства» имеет отношение скорее к произведению, нежели к определению качеств самой книги.

Книга-объект

Термин подразумевает книги, в которых подчёркивается их скульптурное начало, основное не на информационных свойствах, а на формальных качествах. Это не книга, а настоящий скульптурный (книжный) объект, которому нужна лишь форма книги. Такие книжные объекты часто выглядят как книги. Это прочные объекты, которые невозможно открыть. Их нельзя читать. Они становятся скульптурами. Первые книги-объекты лишены функции, предназначенной для чтения. Книга теряет свою коммуникативную функцию, представая в виде скульптурной манифестации. Известный исследователь книги художника Друккер интерпретирует книгу-объект как попытку скульптурной медитации над книжными качествами законченного продукта. Друккер выделяет две формы такой книги: вовлечение в книгу как в объект в скульптуре. И рассмотрение скульптурной формы как книги.

Книга-произведение

Некоторые эксперты рассматривают определение «книга-произведение» как замену термина *artist's book*. Сегодня последний термин переосмыслили, чтобы включить в него все «книги, авторами которых являются художники», в то время как первый термин в наши дни описывается как «произведение искусства, которое зависит от структуры книги».

Каталог художника

Этот термин описывает трансплантацию эстетики книги художника в каталог выставки в галерее. Каталог художника вступает в конфронтацию с привычными функциями выставочного каталога, заменяя их следом от произведения или воспоминанием об экспозиции с произведением в привычной форме. Многие галереи всё чаще отказываются от традиционной монографии или полного каталога в пользу книг художника, которые действуют как аккомпанементы к выставкам. Художники обращаются к альтернативным пространствам и управляемым художниками галереям, чтобы позволить им превратить каталог выставки в книгу художника.

Книги художников иногда имитируют другие типы публикаций. И порой трудно отделить их от регулярных каталогов выставок или книг по фотографии, литературе, другим дисциплинам. Иногда книги художников даже позиционируются как каталоги.

Современные галереи превращаются в издательства, в которых создаются научные публикации и подготавливаются изобретательные кураторские проекты. И происходят странные модификации между каталогом и произведением, документом и книгой художника. Библиографические категории оказываются размытыми.

Электронные книги художника

Термин применяется для описания книг художника, произведённых в цифровом формате или on-line энвайронментах. Книга в виде электронной модели уже функционирует как разновидность *artist's book* с расширением формата книги художника. С концептуальной точки зрения к этой разновидности книги художника следует отнести некоторые компьютерные программы, экспериментальные фильмы и видео, являющиеся средствами, основанными на временном промежутке. Способ, с помощью которого работают художники, позволяет использовать преимущество новых технологий. Многие новые издательские инициативы не являются «книгами» в жёстком смысле, хотя они функционируют таким же образом, разрабатывают ту же оригинальную концепцию, присущую книгам художника. Так, CD-ROM может обеспечить опыт, характерный для *artist's book*, который, однако, во многих случаях богаче, чем опыт, который можно было обнаружить между обложками традиционной книги.

Изыщная книга

Изыщная книга рассматривается как разновидность *livre de peintre* или *livre d'artiste*. Изыщная книга родилась в 1980-е, когда существовал культ дорогих драгоценных арт-объектов. А термин *fine press book* приписывают книгам, которые демонстрируют высокий уровень ремесла и использования найденных материалов. *Fine press book* (применяется высокая печать, типография, иллюстрации и изыщные переплёты с небольшими тиражами) контрастирует с *livre d'artiste* (которая заимствовала многие элементы *fine press book*, но заменяет буквальную иллюстрацию на визуализацию, применяемую хорошо известным художником, который проектирует книгу индивидуально или в сотрудничестве с издателем).

Fine press artist's book

Термин описывает категорию художественной книги, в которой смешиваются элементы *livre d'artiste* с *artist's book*. Однако более тесно *fine press artist's book* связана с *livre d'artiste* и производится художниками, которые чаще работают совместно. Характерная особенность *fine press artist's book* – строгая приверженность к тексту.

Иллюстрированная книга

Она диаметрально противоположна книге художника вовсе не потому, что её чаще приписывают искусствоведу, нежели художнику. *Artist's book*, в отличие от иллюстрированной книги, существует «внутри контекста искусства, а не литературы». Художник и историк искусства часто сотрудничают над одним проектом, но никогда не встречаются. Происходит лишь обмен идеями. Иллюстрированные книги богато иллюстрированы, с оригинальными отпечатками известных художников.

В тех случаях, когда в *artist's book* прослеживается такой же подход, как в иллюстрированной книге, это воспринимается как неудачная пародия на подражание с параллелизмом и линейностью последней. Всё же традиционную иллюстрированную книгу позиционируют как отправную точку отсчёта иллюстрированной книги, отклонения от которой, искажения не препятствуют выживанию или распространению последней.

Отказ от принципов работы в жанрах «иллюстрированные книги» или «книги живописцев» (*livres de peintres*) не базируется на объективной реальности, а основывается на старом предубеждении, согласно которому осуществлялось разделение между художниками и иллю-

страторами. Любая категоризация, основанная на позиции творца, а не на продукте, кажется произвольной, неубедительной. В иллюстрированной книге прослеживается семантическая дифференциация проблематики.

Livre d'artiste

Livre d'artiste считается особой разновидностью библиографической продукции и предстаёт в различных формах. Как правило, livre d'artiste создавалась из утончённой бумаги, главным образом ручного производства. Учитывался также и выбор типографии, чтобы текст выглядел красивым и легко читался. Композиция делается от руки. Livres d'artiste, в отличие от artist's books, заявляют о своём большом «вкладе» в производство ценной продукции (дорогая бумага, переплёт, крупные форматы, «ручная печать»). По мнению Пьера-Андре Бенуа, поэта, художника, иллюстратора, издателя, «livre d'artiste в некоторых случаях предстаёт как книга-объект, изданная в нескольких экземплярах, либо рассматривается как уникальный тиражированный экземпляр, часто выполненный в ремесленной манере и распространённый среди достаточно ограниченного круга читателей».

В livre d'artiste выделяют четыре категории

– Иллюстрированные книги, написанные автором и иллюстрированные художником. В большинстве случаев это редкие книги.

– Livres de peintre, не имеющие текста, но которые являются произведениями художников, живописцев, гравёров.

– Книги-комиксы под названием livres pop-up и flop books.

– Livres-objets, которые приближаются к скульптуре и к чистому произведению искусства.

В какой-бы форме не представала livre d'artiste, в ней прослеживается крепкая связь между автором и читателем. Она может предлагать фигуративные и абстрактные изображения, может иметь текст, наполненный литературным смыслом или может представать без текста.

Artist's books противопоставляют себя традициям изданий в сфере изящных искусств, ограничивающих свою деятельность публикацией книг художника. Экспериментальные книги, напечатанные большими тиражами, чтобы их читали и использовали для опыта, не имеют ничего общего с artist's book, за исключением того факта, что формально они являются книгами. Сложно найти livre d'artiste, которая задаёт вопрос о концептуальной и/или материальной природе книги, ориентируясь на активизацию производства. Возможно, это один из самых важных отличительных критериев двух жанров. Главное в книге художника – прежде всего осознание её структуры и значения как формы.

Artist's book может быть уникальным жанром искусства с ограниченным тиражом и по-прежнему представать как жанр, в котором эстетические идеи находят непосредственное выражение в форме книги. Все эти параметры не соответствуют условиям livres d'artistes.

Характеристика нового жанра

Книга художника необычайно многолика и подвержена многочисленным интерпретациям. В книгах художника сочетаются разнообразные формы и средства искусства, включая рисунок, живопись, гравюру, коллаж, переплёт, скульптуру, фотографию, некоторые виды текстиля, разновидности повествования. Исследователь artist's book Синтия Ширс остроумно замечает, что книга художника – «Троянский конь в мире искусства... вы не знаете точно, что находится внутри, пока это не обнаружите».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.