

УДК 72.007

ВКЛАД ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО В ПЕЧАТНОЕ ИСКУССТВО

В.В. ВАСИЛЕВСКАЯ*(Представлено: С.Ю. САФОНОВА)*

Рассмотрено творчество Эль Лисицкого, в особенности его вклад в печатное дело; детально изучены его главные шедевры печатного искусства.

Введение. Эль Лисицкий – Лазарь Маркович (Мордухович) Лисицкий – советский художник, архитектор, представитель русского и еврейского авангарда, конструктор книги (иллюстратор), график, дизайнер, мастер фотомонтажа, оформитель выставок. Эль Лисицкий – один из выдающихся представителей русского и еврейского авангарда.

Исследовательская часть. Лазарь Мордухович Лисицкий инженер-архитектор по образованию, художник-конструктор по призванию.

С 1916 г. участвовал в работе Еврейского общества поощрения художеств, в т.ч. в коллективных выставках общества в Москве (1917, 1918) и Киеве (1920). Тогда же, в 1917 г., занялся иллюстрацией изданных на идише книг, в т.ч. современных еврейских авторов и произведений для детей. С использованием традиционной еврейской народной символики создал марку для киевского издательства «Идишерфолкс-фарлаг» (*еврейское народное издательство*), с которым он 22 апреля 1919 г. подписал контракт на иллюстрацию 11 книг для детей.

В 1917–19 гг. Лисицкий посвятил себя иллюстрации произведений современной еврейской литературы и в особенности детской поэзии на идише, став одним из основателей авангардного стиля в еврейской книжной иллюстрации. В отличие от тяготевшего к традиционному еврейскому искусству Шагала, с 1920 года Лисицкий под влиянием Малевича обратился к супрематизму. Именно в таком ключе выполнены более поздние книжные иллюстрации начала 1920-х годов, например, к книгам «Шифс-карта» (1922), стихи Мани Лейба (1918–1922), Равви (1922) и др. Именно к берлинскому периоду Лисицкого относится его последняя активная работа в еврейской книжной графике (1922–1923). После возвращения в Советский Союз Лисицкий к книжной графике, в том числе еврейской, больше не обращался.

Начиная с 1917 г. Лисицкий подготовил к печати ряд книг на идише. Первой среди них стала поэма М. Бродерзона «Пражская легенда», вышедшая весной 1917 г. (тираж 110 экземпляров). Причем 20 экземпляров были выполнены в виде свитков Торы и уложены в деревянные футляры, полагавшиеся по традиции. На бумагу, которой был придан вид пожелтевшего от времени пергамента, текст поэмы нанес специальный писец, приглашенный из синагоги. Он оформил текст как однородный и плотный графический блок. Каждую текстовую колонку обрамляла орнаментальная рамка, в которую были включены нарисованные акварелью фигуры людей и животных. В стиле оформления чувствовалось сильное влияние эстетики русского модерна и лубочной книги, а отнюдь не традиционного способа оформления еврейских книг – свитки Торы, предназначенные для богослужения, не иллюминировались, кроме того, для них полагались только черные чернила. Еще одна книга на идише, которую оформлял Лисицкий, еврейская сказка «Козочка». Для первого варианта этой книги художник сделал рисунки акварелью, другой вариант, и увидевший свет в 1919 г. в Киеве, оформлен при помощи техники литографии. Каждый рисунок в «Козочке» находится в рамке с полукруглым сводом. На плоской поверхности книжного листа возникает объемное изображение, организованное таким образом, что оно кажется видом из узкого окна, прорезанного в серой стене. Одна строка текста огибает верхнюю часть иллюстрации, под иллюстрацией располагаются еще две. Исследователи не раз отмечали, что рисунки Лисицкого, предназначенные для «Козочки», сделаны под влиянием Марка Шагала. Несомненно, обе эти книги вторичны, поскольку они переводят национальное самоощущение в область ярмарочных поделок.

В 1920-е годы Лисицкий объявил книгу целостным художественным организмом, а к дизайну ее подошел как архитектор. В течение 1920 г. Эль Лисицкий оформил «Альманах Уновис № 1», создал детскую книгу «Супрематический сказ про 2 квадрата» (издана в Берлине, 1922) (рис. 1).

Основную смысловую нагрузку в этой небольшой книге несет не текст, а занимающий почти все пространство листа, составленный из четких геометрических форм – квадратов, кругов и параллелепипедов – конструктивный рисунок, причем все фигуры либо черного, либо красного, либо серого цвета. Рисунки подчеркнута динамичны, в них преобладают диагональные линии, устремленные из левого нижнего угла в правый верхний угол, они торопят зрителя, возбуждают его любопытство, заставляя перейти к следующей странице. Текст книги, не считая названия, состоит всего из 33 слов, но повествование здесь ведется при помощи визуальных, а не вербальных средств. Это книга-конструктор, которая требует ак-

тивного восприятия авторской мысли, она вынуждает зрителя изучать то, что находится перед его глазами. Слово «сказ» в названии книги употреблено недаром: формируя пространство листа, художник пытается воспроизвести устную речь при помощи графических средств, сочетанием вертикальных, горизонтальных и наклонных линий и дуг имитируя свойственные устной речи интонационные переходы и мимику рассказчика.

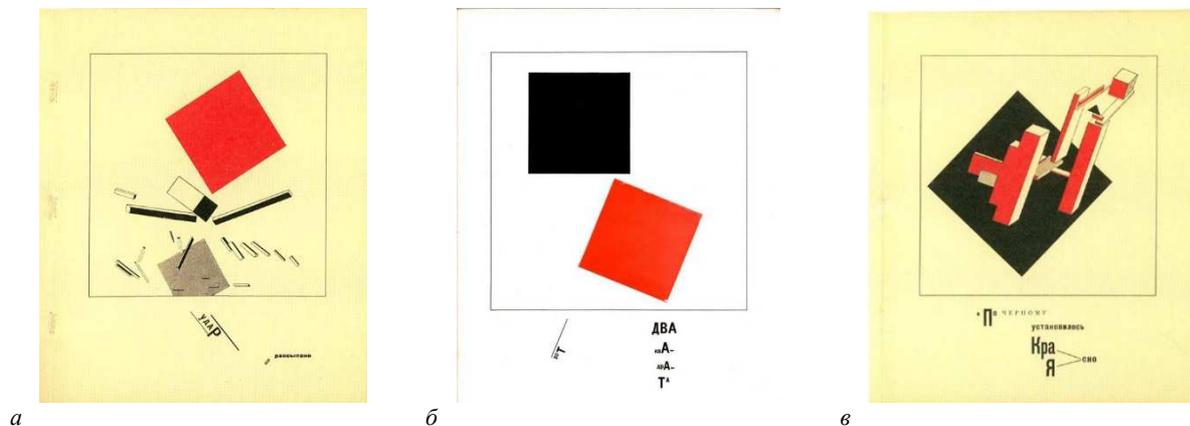

Рис. 1. Детская книга «Супрематический сказ про 2 квадрата»

Текст превращается в графический элемент, делается составной частью изобразительного ряда. Он не выровнен вдоль прямой линии, не параллелен нижнему краю листа, буквы в одном слове прыгают и пляшут, размер их меняется в пределах слова, задавая ритм прочтения, смысловые ударения. Они свидетельствуют, что под руководством Малевича выполнялись работы в духе Сезанна, кубизма, футуризма и плоскостного супрематизма, создавалось праздничное оформление, расписывались интерьеры, керамика и т.д., но в объем не выходили ни в изображениях, ни в пространстве.

Наиболее примечательной из книг, подготовленных Лисицкой, стала вышедшая в начале 1923 г. в Берлине книга «Маяковский для голоса» (рис. 2). В ней Лисицким были впервые применены его методы визуально-пространственного конструирования книги. Эта книга – один из лучших образцов русского конструктивизма в книгоиздании.

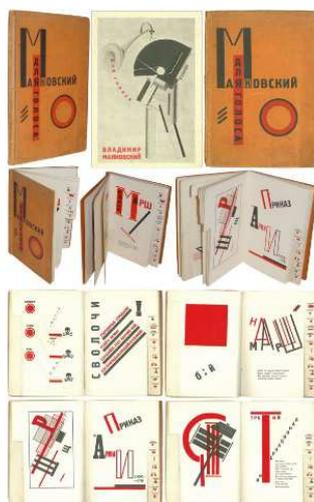

Рис. 4. «Маяковский для голоса»

М. Краснова детально описала внешний вид и содержание данной книги: «В книге была сделана вырубка-регистр, применяющаяся для некоторых справочных изданий, и это придало книге дополнительную объемность, а каждое стихотворение Лисицкой отметил особой пиктограммой. Книга напечатана красной и черной красками. Для набора использовался плоский шрифт «гротеск». За счет разноуровневого несимметричного расположения букв, вариации размеров и начертания шрифта в пределах даже одного слова здесь создается особая выпуклость страницы, которая недостижима при ином способе на-

бора. Знаменательно и то, что все прочие элементы построения страницы тоже взяты из наборной кассы – это линейки и дуги, при помощи которых Лисицкий строил изображения (якорь, человечек), и отдельные крупные буквы, строя которые Лисицкий специально оставлял промежутки между составляющими элементами. Такая смена подходов к полиграфическому искусству отнюдь не случайна. То, что Лисицкий переходит к конструктивному построению книги, несомненно, согласуется с еврейским мировосприятием художника. Попытка построения книги только средствами наборной кассы эквивалентна созданию нового мира. И в данном случае создатель книги уподобляется демиургу, который, оперируя кирпичиками-буквами, организует пространство, где правят особые законы. Это чувство, должно быть, было еще более острым, потому что Лисицкий раскладывает буквы на составные элементы – дуга, наклонная, вертикальная, горизонтальная линия.

Свободное пространство белого листа оказывается уменьшено, потеснено нашествием нового мира, организованного при помощи деятельных букв. Тем не менее, при всех сходных формальных признаках организации книжного листа у печатных еврейских книг – обилия разномасштабных шрифтов различного начертания (до 33 шрифтов на одной странице), использования двухцветной черно-красной печати, нельзя сказать, что книги Лисицкого организованы как обычные еврейские книги. Лисицкий оставляет обширные пространства листа не заполненными, создавая ощущение выхода в космическое пространство».

Заключение. Эль Лисицкий – один из основателей авангардного стиля в еврейской книжной иллюстрации. Он не просто создавал книги, он вкладывал смысл в каждую линию, каждую точку, даже в пространство листа. Поэтому Эля Лисицкого смело можно назвать конструктором книги, а не просто иллюстратором.

ЛИТЕРАТУРА

1. Знаменитые архитекторы и дизайнеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://famous.totalarch.com/lisitzky>.
2. Портал о культуре и искусстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artandyou.ru/category/history/post/lisitskyi-avantgard>.
3. Хан-Магомедов, С.О. Супрематизм и архитектура / С.О. Хан-Магомедов. – М. : Архитектура С, 2007. – 520 с. : ил.
4. RARUS'SGALLERY. FineBooks, Prints, Photographs& Icons [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.raruss.ru/avant-garde/2451-more-about-two-squares.html>.