М.Т. Соостер

НОНКОНФОРМИСТЫ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ

Данная статья создана на основе доклада для конференции «Синтез в пространстве современной жизни» памяти В.Д.Дажиной, состоявшейся 8 ноября 2017 года.

Творчество нонконформистов представлено как тандем творцов: художников оформителей, мультипликаторов, режиссеров, писателей и композиторов. Объединяясь над синтетическими проектами (периодическими изданиями, мультфильмами, слайд-программами), нонконформисты создавали продуктивный коллектив, в котором каждый принимал участие в формировании и реализации замысла. Наличие общего замысла, отличного от продиктованной официальной линии, свидетельствует об оформлении цельного и нового художественного течения.

Nonconformist's art represented as tandem of creators: artists-designers, multipliers, producers, writers and composers. Synthetic projects (such as periodicals, cartoons, slide-programs) unified nonconformists in circle — productive tandem, where each one had taken a part in common conception. The presence of common conception, different from official trend, states the beginning of whole new art movement.

Ключевые слова: тандем, синтез, нонконформизм как единое течение, андеграунд.

Keywords: tandem, synthesis, nonconformism as unified trend, underground.

Сегодня возрастающий интерес к наследию художников московского андеграунда наблюдается в России и за рубежом. Интерес проявляется

в виде разнообразных выставок, сопровождающих их лекций [2], и изданий, посвященных нонконформистам, а также эпохе 60-х гг. Эти издания объединяют научные монографические исследования и воспоминания современников [1; 3]; часть таких воспоминаний фиксировалась с надеждой на будущую публикацию — создавалась «в стол» [6].

В статье прослежена тема синтетического взаимодействия художников между собой, а также с другими деятелями науки и искусства (писателями, музыкантами, оформителями, режиссерами, физиками и т.д.), что говорит о наличии единого художественного течения. Исследование также указывает на обмен художественными идеями с эстонскими художниками и проводит параллели с зарубежным искусством, что свидетельствует об актуальности московского андеграунда тенденциям мирового искусства.

Возникновение течения нонконформизма (от лат. non — «нет, не» и conformis — «подобный, сообразный») — «инакомыслие, несогласие» — стало возможным в СССР во второй половине 50-х годов, благодаря смягчению политического режима и наступлению эпохи оттепели. Из 4-х групп нонконформистов: Таруса, Лианозово, Белютинцы и Соболев-Соостер, последняя представляет наибольший интерес для исследования, т.к. именно ее участники активно работали в тандеме с издательствами, мультипликацией и новыми медиа технологиями. Художники группы Соболев-Соостер в соавторстве с художниками-оформителями создали образ научно-популярной, научно-фантастической и детской литературы, и именно отсюда берет свое начало группа художников Сретенского бульвара. Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев, Юло Соостер, Владимир Янкилевский и др. — вот краткий список нонконформистов, объединившихся в конце 50-х гг. И хотя оттепель для многих современников стала глотком свободы, необходимо помнить, что все нонконформисты — это андеграунд (от англ. *Underground* — «подполье, подпольный»; *under* — «под, ниже», *ground* — «земля, площадка, пол») советской официальной культуры.

На фотографии [2, 32], сделанной художником и иллюстратором Владимиром Янкилевским в своей мастерской в 1969 г.,

Рисунок 1. Альфред Шнитке, Юрий Соболев, Андрей Хржановский в ателье Владимира Янкилевского. 1969. Фото: В. Янкилевский.

запечатлены три нонконформиста: композитор Альфред Гарриевич Шнитке, создавший много музыки к кинофильмам и мультфильмам; художник Юрий Нолев-Соболев, иллюстратор, с 1960 по 1964 г. — художественный редактор издательства «Знание», а с 1967 по 1980 г. — главный художник журнала «Знание — сила», позже художник-постановщик слайд-фильмов ICSID и театральных постановок, педагог (вокруг разносторонней личности Ю.Соболева сложилась группа художников-нонконформистов, работающих в иллюстрации); Андрей Юрьевич Хржановский — режиссер игрового кино и анимационных фильмов; работал совместно с композитором А.Шнитке и художниками группы Соболев-Соостер. На стене мастерской висит триптих № 7, или «Белый триптих», В.Янкилевского, который экспонировался в 1962 г. на выставке МОСХ в Манеже. В левом нижнем углу присутствует правая створка триптиха № 3 «Исход», вероятно, с автопортретом художника. Сама фотография представляет собой триптих в пространстве: три художника «движутся» перпендикулярно триптиху на стене к нам, будто покидают картину на трехчастном велосипеде.

Мультипликация, книга и новые медиа — вот те синтетические сферы искусства, в которых работали художники-нонконформисты благодаря наступлению эпохи оттепели. Рассмотрим несколько примеров их сотворчества.

Рисунок 2. Деталь фрески Пьеро делла Франческо из церкви Сан Франциско в Ареццо и макрофотография бутона из фототеки ТАСС или АПН. 1963. Разворот альманаха Наука и человечество.

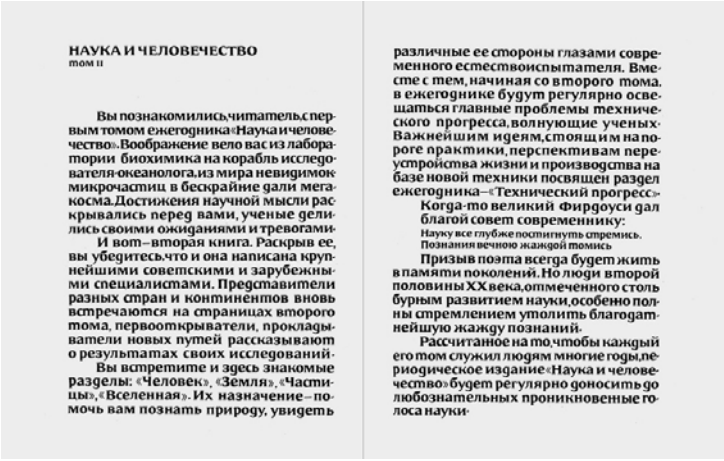
Альманах «Наука и человечество»

Ежегодник выходил в издательстве «Знание» с 1962 г. и состоял из пяти разделов: «Земля», «Человек», «Частицы», «Вселенная», «Технический прогресс». Тематика — научно-популярная. Альманах рассказывал обо всех современных открытиях в мире науки: в физике, в медицине, в технике и астрономии.

Это издание замечательно характеризует свое время — шестидесятые годы, когда даже далекий от науки обыватель был увлечен развитием науки, следил за покорением космоса, ожидал стремительного открытия и подчинения человеку всевозможных источников энергии, излечения всех болезней.

Перед художниками-оформителями и иллюстраторами встала задача разработки такого макета и такого визуального наполнения книги, которые помогли бы ввести неискушенного читателя в мир науки. Отсутствие четкой регламентации образа научно-популярного издания давало нонконформистам свободу художественного поиска.

Альманах наполнен научными фотографиями и цитатами из наследия мирового искусства. Изображения не иллюстрируют текст напрямую или по принципу метафорического противопоставления, но приглашают читателя к более интеллектуальной игре по принципу метонимии и ее разновидности — синекдохе: поиск схожей черты в различном, замещение с акцентом на общем ярком признаке, перенос значения общего на частное [10, 338].

НАУКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
том II

Вы познакомились,читатель,с первым томом ежегодника«Наука и человечество».Воображение вело вас из лаборатории биохимика на корабль исследователя-океанолога,из мира невидимок микрочастиц в бескрайние дали мегакосма.Достижения научной мысли раскрывались перед вами, ученые делились своими ожиданиями и тревогами.

И вот–вторая книга. Раскрыв ее, вы убедитесь,что и она написана крупнейшими советскими и зарубежными специалистами. Представители разных стран и континентов вновь встречаются на страницах второго тома, первооткрыватели, прокладыватели новых путей рассказывают о результатах своих исследований.

Вы встретите и здесь знакомые разделы: «Человек», «Земля», «Частицы», «Вселенная». Их назначение – помочь вам познать природу, увидеть различные ее стороны глазами современного естествоиспытателя. Вместе с тем, начиная со второго тома, в ежегоднике будут регулярно освещаться главные проблемы технического прогресса, волнующие ученых. Важнейшим идеям, стоящим на пороге практики, перспективам переустройства жизни и производства на базе новой техники посвящен раздел ежегодника – «Технический прогресс».

Korga-to великий Фирдоуси дал благой совет современнику:

Науку все глубже постигнуть стремись.
Познания вечною жаждой томись

Призыв поэта всегда будет жить в памяти поколений. Но люди второй половины XX века, отмеченного столь бурным развитием науки, особенно полны стремлением утолить благороднейшую жажду познаний.

Рассчитанное на то, чтобы каждый его том служил людям многие годы, периодическое издание «Наука и человечество» будет регулярно доносить до любознательных проникновенные голоса науки.

Рисунок 3. Наука и человечество, макет разворота. 1963. Ю. Соболев и А. Добрицын.

Хорошо видно на развороте альманаха, как Ю.Соболевым совместно с Александром Добрицыным (также выпускником полиграфа и художником-оформителем) была впервые в СССР применена модульная сетка в верстке издания, придав ему современную конструктивистскую лаконичную эстетику. Модульная сетка обладает особенностью неограниченно разрастаться в стороны, а не только в глубину, как при классической линейной перспективе. Модульная сетка стала таким же воплощением пространственной идеи современности, каким была линейная перспектива Возрождения: пластическим выражением мысли и духа времени, как определял ее Э.Панофски [4]. В тексте отсутствуют заставки, виньетки и украшения, нагружающие разворот; кроме того, для книги была изготовлена специальная гарнитура шрифта [10, 4–5]. Логотип ежегодника создал скульптор Эрнст Неизвестный [10, 2].

Физика: близкое и далёкое

Параллельно в издании «Знание» выходит книга по популярной физике. Автор текста — Виктор Тростников, доктор философских наук, математик, обучался на физико-техническом факультете МГУ. Практически на каждой странице содержится иллюстрация,

обращенная к эрудиции широкого круга читателей, по принципу уже знакомой интеллектуальной игры позволяющая с увлечением постигать науку. Так, чтобы наглядно представить пион — частицу, меняющую свои свойства в зависимости от заряда, художник изображает три состояния воды. Двуликий Янус иллюстрирует нуклон: в зависимости от заряда, эта частица существует как протон или нейтрон. Уроборос — символ вечности и цикличности — сопоставлен с законом сохранения энергии Гельмгольца (1) и др.

Автор иллюстраций — эстонский и советский художник Юло Соостер, живописец и иллюстратор, выпускник тартуской школы «Паллас»; с 1956 по 1970 г. работал в Москве. Виктор Тростников высоко оценил работу художника над книгой (3). Самобытный язык художника оперирует символами, изобилующими реминисценциями к мировому наследию культуры, заключающими в себе художественный «месседж» (послание).

Рисунок 4. Логотип альманаха Наука и человечество. 1962. Э. Неизвестный

ICSID. Слайд-фильм «Судьба земли»

Режиссер Юрий Решетников и художник Юрий Соболев совместно с институтом технической эстетики СССР готовят аудиовизуальную программу для полиэкранного слайд-фильма, предназначенного для открытия конгресса Международного совета обществ промышленного дизайна в Москве в 1975 г.

В 60–70 гг. в США и Европе активно применялись синхронизированные экраны, на которые одновременно проецировался срежиссированный аудиовизуальный ряд. В Москве полиэкран 10 х 10 м был смонтирован для киноконцертного зала Россия [2, 196]. Действующие лица заимствованы из картин эпохи возрождения, каталогов потребительских товаров 1975 года и фильмов братьев Люмьер 1895 г. Тема слайд-фильма отвечала современным взглядам на экологию, порицающим общество

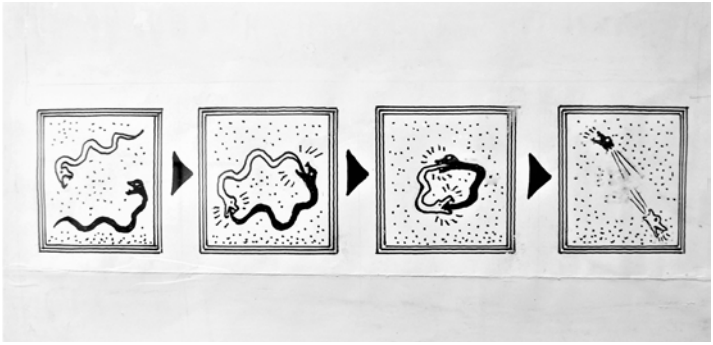

Рисунок 5. Иллюстрация Ю. Соостера к книге В. Тростникова Физика: близкая и далёкая. 1964. Фотография. Архив автора статьи.

потребления. Монтаж видеоряда — столкновение «героев» в модульной сетке полиэкрана — главная художественная задача, решенная тонко и изящно: крупно взятые фрагменты живописи Возрождения (в основном, одухотворенные лица), движущаяся фигурка-силуэт танцовщицы (мягкое текучее движение, возможно, индийского этнического танца), многочисленные мелкие предметы потребительского спроса, создающие текстуру изображения. Антигуманный материальный мир потребителя сталкивается с произведениями эстетически-возвышенного искусства. Однако теперь это не воспевание прогресса, подобно сопоставлениям в альманахе «Наука и человечество», теперь гармония и культура вступает в диссонанс с современностью, штампующей товары массового производства; фильм заканчивается растиражированным портретом кисти Леонардо да Винчи «Джоконда», доказывая, что от огромного числа ее бессмысленных воспроизведений мир не становится лучше и прекраснее.

Фильм состоял из 4-х частей.

1. Дизайн. О том, как Человек покорил землю, воду, огонь и воздух и сотворил себе «дом со всеми удобствами».

2. Дизайн и наука. О том, как человек осознал свои потребности и стал потребителем.

3. Дизайн и труд. О том, как Человек сотворил себе механического слугу и поступил к нему на службу

4. Дизайн и отдых. О том, как Человек научился убивать свое свободное время

Рисунок 6. Полиэкраны для ICSID. 1975. Острова Юрия Соболева. А. Романова, Г. Метеличенко. М.: Майер; Московский музей современного искусства, 2014. С. 155
Рисунок 7. Кадр из слайд-фильма для ICSID с графикой Р. Меэля. 1975. Фотография. Архив автора статьи.

Слайд-фильм так и не был показан. Интересно, что в фильме, кроме произведений художников Возрождения, задействованы работы Рауля Меэля. Молодые эстонские художники из группы ANK’64(Рауль Меэль, Юри Аррак, Тыннис Винт) приезжали в Москву для знакомства с Юло Соостером. После смерти Ю.Соостера Юрий Соболев поддерживал дружеские и творческие связи с Тынисом Винтом, Раулем Меэлем и другими художниками.

Графическая серия Меэля «Под небесами», основанная на сетке инженерно-технических чертежей — уже знакомым принципом разработки пространства, появляется в второй части визуальной программы ICSID без какой-либо дополнительной обработки: между изображениями св. Себастьяна и символами общества потребления во второй части «О том, как человек осознал свои потребности стал потребителем» (2). Эта сетка, возникающая внутри сети составленных квадратов-полиэкранов, — ажурная «перспектива» модульного пространства и, если угодно, образ бездонной ненасытности потребительского общества, конструктивно и ловко обыгранный композиционной структурой.

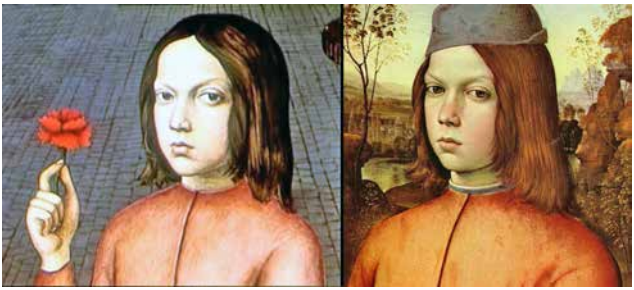

Рисунок 8. Фрагмент «Портрета мальчика» Пинтуриккьо. Ок.1500. Фрагмент кадра из мультфильма «Стеклянная гармоника» А. Хржановского. 1968. Иллюстрация к статье.

Мультипликация. Стеклянная гармоника

В 1968 г. режиссер Андрей Юрьевич Хржановский создает мультфильм «Стеклянная гармоника». В работе участвуют мультипликаторы Дмитрий Анпилов и Гелий Аркадьев; автор сценария — Геннадий Шпаликов; художники-постановщики — Ю.Соболев и Ю.Соостер; композитор — А.Шнитке.

Сюжет переносит нас в город, застывший под властью Жёлтого Дьявола, куда однажды приходит Музыкант со Стеклянной гармоникой. Ее звуки способны побуждать людей к прекрасным поступкам. Желтый Дьявол уничтожает музыканта и разбивает гармонику. Но среди жадных, обезличенных пороком горожан у Музыканта появляются достойные последователи.

Подобно альманаху «Наука и человечество» и слайд-фильму «Судьба земли», мультфильм содержит реминисценции из эпохи Возрождения (Пинтуриккьо), выступающие в роли добродетели, гуманности и гармонии (1).

Пространственная игра и характерная фактурная графика Ю.Соостера создают узнаваемый образ визуального ряда, сопровождаемого не менее фактурной и узнаваемой гармонией музыки А.Шнитке.

В том же 1968 г., как отмечает режиссер А.Хржановский [1, 140], вышла еще одна мультипликационная лента со схожей сюжетной линией — это «Жёлтая подводная лодка» Джорджа Даннига. Главные герои — музыканты знаменитой четверки The Beatles — также освобождают мир от зла и пробуждают людей ото сна музыкой. В рамках данной статьи избежим подробного анализа художественного

языка этих двух мультфильмов: очевидно, что они стилистически различны, как и их судьбы. Но идея о преображающей человечество роли искусства объединяет фильмы и художников, их создавших, в единое культурное пространство эпохи шестидесятых.

Исследователи творчества нон-конформистов считают, что творческий путь каждого художника уникален и самобытен. И андерграунд, и соцреализм — в одинаковой степени результаты влияния политического режима [2, 109].

Однако активное взаимодействие в работе над синтетическими творческими проектами, такими как книги, фильмы, новые медиа и др., появление возможности осуществлять художественный поиск и обмен идеями с эстонскими графиками, наступление эпохи оттепели не только объединяли художников, композиторов, физиков, режиссеров, мультипликаторов, сценаристов, писателей, оформителей и других деятелей науки и искусства в творческий тандем, но и способствовали формированию самостоятельного художественного направления. Эта тенденция говорит о существовании оформленного идейного художественного течения, пусть и в качестве неофициального движения, но находящего путь к своему зрителю; течения, несущего открытия и гуманистические идеи современникам и будущим поколениям.

Примечания:

1. Иллюстрация Ю.Соостера к сборнику «Физика: близкая и далёкая». Фотография из архива автора статьи: по материалам выставки «Familiar and unfamiliar physics. Illustrations by Ulo Sooster», TARTMUS, 2016.

2. Презентации записи показа ICSID, кадр с работой Рауля Меэля. Фотография из архива автора статьи: по материалам выставки «Симметричные миры — отраженные симметрии», KUMU, 2017.

3. Информация из интервью В.Тростникова, представленного на выставке «Familiar and unfamiliar physics. Illustrations by Ulo Sooster», TARTMUS, 2016.

Библиография:

1. *Романова А., Метеличенко Г.* Острова Юрия Соболева. — М.: Майер; Московский музей современного искусства, 2014. — 320 с.

2. *Соостер Ю., Соболев Ю., Винт Т., Меэль Р.* Симметричные миры, отраженные симметрии. — Таллин: KUMU, 2017. — 256 с.

3. *Солоненко В.* Юло Соостер как иллюстратор. — М.: ООО «БуксМАрт», 2016. — 208 с.

4. *Панофски Э.* Перспектива как «символическая форма». — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 336 с.

5. Tartu sõpruskond ja Ülo Sooster / The Tartu circle and Ülo Sooster. — Tallinn: KUMU, 2014. — 128 p.

6. *Герчук Ю.* Эффект присутствия. — М.: Арт-Волхонка, 2016. — 416 с.

7. *Соостер Л.* Я с улицы Красина. — М.: СБМ-галерея, 2009. — 216 с.

8. *Янкилевский В.* И две фигуры… — М.: Новое литературное обозрение, 2003. — 128 с.

9. *Тростников В.* Физика: близкое и далёкое. — М.: Знание, 1963. — 520 с.

10. Наука и человечество. Т. 1. — М.: Знание, 1962. — 416 с.

11. Наука и человечество. Т. 2. — М.: Знание, 1963. — 528 с.