

УДК 76

DOI: 10.37953/2079-0341-2026-1-1-188-197

НА ВОЛНЕ АВАНГАРДА: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «КНИГА ХУДОЖНИЦЫ»

Мария В. Зайцева

Союз художников России, Москва, Россия,
art-maria@yandex.ru

Аннотация

В статье представлен опыт реализации издательского проекта «Книга художницы» — семи книг в жанре *livre d'artiste* в техниках эстампа, который был осуществлен силами студии печатной графики Марии Зайцевой. Рассмотрены вопросы актуальности жанра, преемственности опыта малотиражных ручных изданий в техниках эстампа — от первых изданий литографированных книг поэтов и художников русского авангарда до французской *livre d'artiste* XX века.

Ключевые слова: книга художника, *livre d'artiste*, издательский проект, эстамп, поэзия авангарда

Для цитирования: Зайцева М.В. На волне авангарда: издательский проект «Книга художницы» // *Academia*. 2026. №1. С. 188–197. DOI: 10.37953/2079-0341-2026-1-1-188-197

ON THE WAVE OF THE AVANT-GARDE: *THE ARTIST'S BOOK* PUBLISHING PROJECT

Maria V. Zaitseva

Union of Artists of Russia, Moscow, Russia,
art-maria@yandex.ru

Abstract

The article presents the experience of creating the publishing project *The Artist's Book* – a collection of seven books in the *livre d'artiste* genre, produced using printmaking techniques and carried out by Maria Zaitseva's printmaking studio. It explores the relevance of the genre today and traces the continuity of experience in small-edition, handcrafted print publications from the early lithographed books of Russian avant-garde poets and artists to the French *livre d'artiste* tradition of the 20th century.

Keywords: Artist's book, *livre d'artiste*, publishing project, printmaking, avant-garde poetry

For citation: Zaitseva, M.V. (2026), "On the Wave of the Avant-Garde: *The Artist's Book* Publishing Project", *Academia*, 2026, no 1, pp. 188–197. DOI: 10.37953/2079-0341-2026-1-1-188-197

«Книга художницы» — это многосоставный проект, ставящий перед собой издательскую, выставочную и просветительскую задачи. Проект стартовал весной 2023 года и был реализован мастерской печатной графики Марии Зайцевой совместно с художницами-участницами проекта. Это был эксперимент, поскольку подобные проекты, как правило, реализуются при поддержке художественных союзов или грантов, но с учетом того, что деятельность студии связана с содействием популяризации искусства эстампа, идея издательского проекта стала логичным продолжением работы в этом направлении.

В объединенную творческую группу проекта вошли: Татьяна Алешина, Евгения Бет, Мария Зайцева, Светлана Кочеткова, Алена Кукушкина, Оксана Лычагина и Марианна Обоева. Куратор и автор идеи: Мария Зайцева (ил. 1). Отправной точкой для создания проекта стали тексты поэтов русского авангарда: Даниила Хармса, Елены Гуро, Велимира Хлебникова, Николая Олейникова, Ивана Аксенова, Александра Введенского и Константина Вагинова. Обращение к поэзии рассматривалось не только в контексте поиска визуального эквивалента тексту, но и как способ установления внутренней интуитивной связи с произведением. Это не иллюстрирование, а личное проживание текстов и творческий диалог с ними. Каждой из художниц была найдена индивидуальная формула знака, воплощенная в печатной графике.

Идея проекта включает:

- издание семи книг в техниках эстампа;
- проведение самостоятельных выставок проекта или участие в других выставках печатной графики и книги художника;
- презентацию изданий;
- проведение обучающих практических курсов и мастер-классов для знакомства с печатными техниками и книгой художника;
- кураторские и авторские экскурсии по выставкам;
- цикл лекций на темы, связанные с книгой художника, поэзией авангарда, техниками эстампа, а также о пути проекта;
- создание интернет-ресурса, где публикуются новости из мира книги художника, анонсы выставок, конференций и других событий по теме, репортажи и интервью с современными художниками, работающими в этом жанре.

Работа над проектом стала долгосрочным коллективным погружением в исторический и теоретический контекст широкого понятия «книга художника», что оказалось для нас источником вдохновения в поиске формата книг

Ил. 1. Коллективный портрет авторов проекта: Татьяна Алешина, Евгения Бет, Мария Зайцева, Светлана Кочеткова, Алена Кукушкина, Оксана Лычагина, Марианна Обоева.

Ил. 2. На волне авангарда: издательский проект «Книга художницы». Семь книг в коробочках-футлярах. Оттиски: Студия печатной графики Марии Зайцевой. Текст: Студия Hardcore press. Шрифт: Permian SlabSerif. Коробочки-футляры: мастерская Романа Денисова.

(ил. 1). В основу изданий легли исследования и результаты переосмысления нескольких исторически сложившихся форматов организации графических листов — в первую очередь, папок с тематическими наборами эстампов и различных форматов французской *livre d'artiste* XX века, ставших классическими образцами художественного и технического мастерства. Также важное влияние оказало изучение первых совместных опытов поэтов и художников по изданию русской футуристической литографированной книги 1910-х — 1920-х годов. Соединяя классическую и авангардную литературу с визуальным рядом, ведущие художники-модернисты, издатели-новаторы и мастера-печатники совместно создавали удивительные синтетические произведения, способные раскрываться во времени и пространстве перед взором читателя-зрителя. В результате проект сформировался как оммаж и переосмысление нескольких традиций. Вслед за футуристами, тотально переосмыслявшими явления жизни в контексте нового времени, наши художницы размышляют о единстве и преемственности их идей спустя столетие, задавая этому движению новый виток.

Феминитив в названии проекта не несет острой социальной нагрузки и скорее отсылает к традиционному, но недостаточно освещаемому участию женщин в издательских процессах. Сеансы печати в студии были устроены по принципу резиденции, когда в распоряжение художниц предоставлялись материалы, инструменты и оборудование. Совместная печать является прямой отсылкой к традициям женского ручного труда, в данном случае перенесенного в пространство мастерской.

Книги проекта объединены форматом и содержат шесть авторских оттисков в одной из техник эстампа, титульный лист и лист с текстом, отпечатанные высокой печатью. Каждая из книг отпечатана закрытым тиражом в десять экземпляров и собрана в отдельную папку-футляр, листы не сброшюрованы.

Проект стал лауреатом ежегодного международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ книги» в номинации «Книга художника» в 2024 году. Выставочная жизнь проекта на данный момент включает две

Ил. 3. Выставка в галерее «ПАРК». Объединение «Выставочные залы Москвы».

Ил. 4. Куратор проекта Мария Зайцева.

Ил. 5. Экспозиция в Библиотеке иностранной литературы. Москва.

самостоятельные выставки. Первая проходила в галерее «ПАРК» Объединения «Выставочные залы Москвы» с 24 июня по 21 июля 2024 года и была сфокусирована на презентации книг и рассказе о ходе проекта. Экспозицию с оттисками дополняли предметы из мастерской художника-графика, эскизы и элементы подготовительной работы, а также объекты, инсталляции, работы из параллельных серий, листы с отпечатками наборной печати, видео- и саунд-арт (ил. 3).

Вторая выставка проходила в Библиотеке иностранной литературы (Москва) с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В ее концепцию легло обращение к фондам Библиотеки и коллаборация с Музеем «Книга художника» (Москва). Между книгами и оттисками-страницами наблюдался визуальный и смысловой диалог. Среди экспонатов были представлены уникальные печатные издания с текстами поэтов-футуристов начала XX века, каталоги выставок французской *livre d'artiste* в ГМИИ имени А.С. Пушкина разных лет и книги художника в техниках ручной печати, выполненные московскими художниками. Выставка раскрывала разнообразие форматов книги художника и поддерживала тему творческой преемственности в этом направлении искусства (ил. 4, 5).

Краткое представление авторов проекта и поэтов русского авангарда, чьи тексты легли в основу книг:

Ил. 6. Татьяна Алешина. «НЕтеперь». Текст Даниила Хармса.

Татьяна Алешина

«НЕтеперь». Текст Даниила Хармса.

Книга выполнена в технике: трафарет, перфорация (ил. 6). В качестве литературной основы для книги выбрано стихотворение Даниила Хармса «НЕтеперь». В тексте поэт прибегает к разрушению логики обыденного сознания и создает текст-абстракцию.

«Визуальная и звуковая игра букв и слов была выбрана в качестве концепции взаимодействия текста и изображения, текста и фактуры, текста и цветового решения. В этом проекте во взаимодействии зрителя-читателя с арт-объектом (книгой) реализуются четыре способа восприятия: визуальный, смысловой, тактильный и манипулятивный» (Татьяна Алешина). Книга продолжает линию творческого переосмысления наследия Даниила Хармса, которая была начата Татьяной в ее первой книге художника в 2005 году.

Евгения Бет

«Финляндия». Текст Елены Гуро.

Книга выполнена в технике: линогравюра, трафарет, коллаж (ил. 7). Евгения Бет вступила в сотворчество с Еленой Гуро — одной из главных муз русской авангардной поэзии. Стихотворение «Финляндия», написанное поэтессой в 1913 году, стало одним из знаковых образцов футуристической («будетлянской») свободной лирики. Евгения выбрала для работы многодельный технический микс. Основная техника, линогравюра, подобно каркасу держит включение элементов коллажа, ручной подкраски и трафаретной печати.

«Меня всегда завораживало в поэзии Елены Гуро удивительное сочетание хрупкости и нерушимости, абсолютная органичность каждого элемента стихотворения, его непринужденное естество. Не просто в слове, но и в самом звуке ее произведений я слышу постоянное стремление автора расширить себя,

Ил. 7. Евгения Бет. «Финляндия». Текст Елены Гуро.

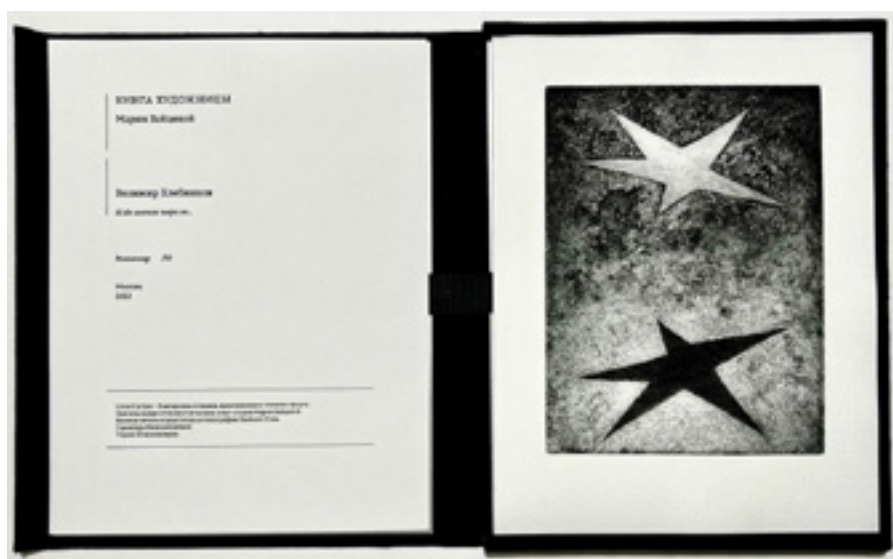
проникнуть сквозь текст, выйти за его пределы и соединить себя с чем-то совершенным и уже безусловным. В работе над этой книгой мне было интересно найти знаки, что объединили бы слово и звук поэзии Елены Гуро и смогли бы изобразить ее уникальную тонкую интонацию, причудливые мелодии и высокие настроения, бесконечно вдохновляющие меня» (Евгения Бет).

Мария Зайцева

*** («и где земного шара ла...»). Текст Велимира Хлебникова.

Книга выполнена в технике: офорт, акватинта (ил. 8). Мария Зайцева выбрала для своей книги произведение Велимира Хлебникова — одного из основателей русской авангардной поэзии. Хлебников раскрывается как философ, мыслитель, провидец, исследователь, которого занимают глобальные идеи. Велимир Хлебников призывал художников «...дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие».

«И где земного шара ла...» — один из текстов новой звездной азбуки будущего, в которой знаки-звезды представляют собой буквы, образуя слова-композиции. Звездная азбука — сияющий мост пророческого озарения от древних языковых корней до неизвестной нам поэтики будущего. Работа над книгой

Ил. 8. Мария Зайцева. Текст Велимира Хлебникова.

Ил. 9. Светлана Кочеткова. «Пучина страстей». Текст Николая Олейникова.

перешла в исследование наследия, биографии и личности поэта. В книге выбор графемы-звезды как визуального знака не только не потерял своей актуальности, но прочно утвердился в своей точности и правильности для автора.

Светлана Кочеткова

Философская поэма «Пучина страстей» (фрагмент). Текст Николая Олейникова.

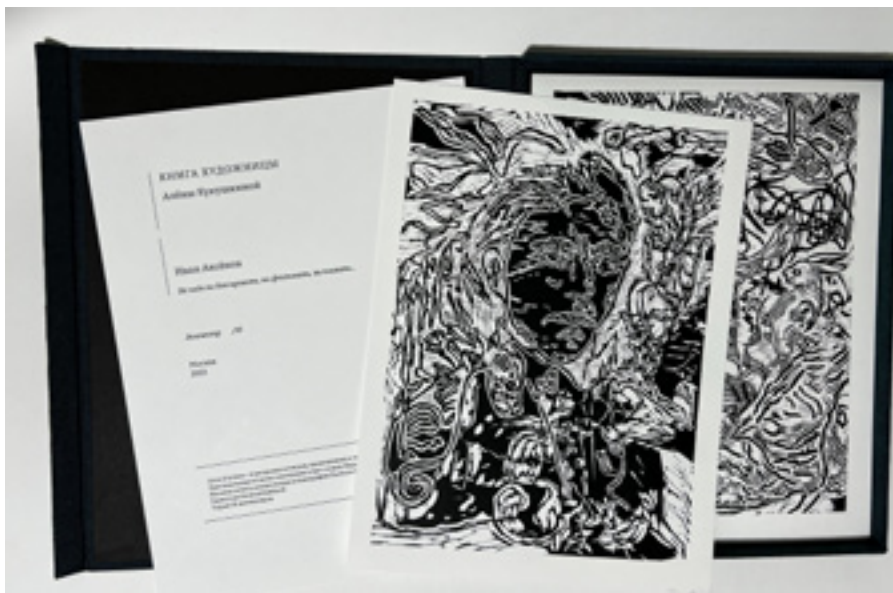
Книга выполнена в технике сухой иглы (ил. 9). Любовь к растительным мотивам проходит через весь творческий путь Светланы. Возможно, для нее как художника в третьем поколении эта любовь семейная и передается на генетическом уровне. Светлана видит в хитросплетении травок и структуре стеблей, прожилок и соцветий много интересных графических ходов, подчас почти абстрактных. Основная техника выполнения оттисков-страниц — сухая игла на пластике. Материал смог выдержать как тонкие, «волосяные» линии, так и яркие штрихи. Диапазон тона в оттисках широк — от почти белого до насыщенного угольно-черного. Художницу и поэта разделяет около ста лет, но после прочтения поэмы «Пучина страстей» у Светланы появилось чувство обретения единомышленника в восприятии природы и самом взгляде на мир.

Марианна Обоева

Из цикла «Звукоподобия». Текст Константина Вагинова.

Книга выполнена в технике: шелкография, сухая игла (ил. 10, 11). Марианна Обоева — не только художник, работающий в эстампе, но также дизайнер и типограф. Поэтому даже в ручной печати она придерживается особого подхода, который характеризуют концептуальность, активное включение шрифта и интеграция различных художественных принципов. В ее работе меньше опоры на традицию и больше возможности почувствовать актуальность медиума. В книге соединены две техники, крайне редко существующие в открытом диалоге: шелкография и сухая игла. Этот диалог двух видов печати иллюстрирует конфликт внутреннего мира героя и внешнего пространства. Художнице было важно визуально подчеркнуть тональность стихотворной речи, выявить смысловые и звуковые акценты. Это отражает интерес к звуку самого Константина Вагинова, ценившего мелодичность текста выше его сюжетного значения. По сюжету стихотворения, человек погружен в свои мысли и переживания, как в клетку. Случайные фрагменты реальности собираются в новую декорацию

Ил. 12. Алена Кукушкина. «Не надо ни боксировать, ни фехтовать, ни плавать...». Текст Ивана Аксенова.

образы. Художница создала портрет молодого поэта и ряд образов для созерцания. Их текучие линии соответствуют потоку прямой речи.

Оксана Лычагина

«Кругом возможно Бог». Текст Александра Введенского.

Книга выполнена в технике сухой иглы (ил. 13). Как архитектор и каллиграф, Оксана демонстрирует понимание формы и внимание к тонкости изображения. Поэтическая пьеса «Кругом возможно Бог» Александра Введенского, выбранная Оксаной, написана в тяжелые 1930–1931 годы. Поэт создает нарочито грубую, местами сюрреалистичную картину, отражающую ощущение эпохи механистической рациональности, репрессий и богоборчества. С творчеством Хармса Введенского роднит поэзия абсурда и примитивизм, с Хлебниковым — мотивы времени и смерти, глубины мироздания, богооставленности или божественного присутствия. Но если Хлебников верил в законы времени, то Введенский считал, что время открывает себя только в смерти. Мистические образы в изображениях

Ил. 13. Оксана Лычагина. «Кругом возможно Бог». Текст Александра Введенского.

Оксаны Лычагиной вполне соответствуют загадочной атмосфере произведения Введенского. Тончайшие штрихи и линии дополнены плавными переходами света и тени. Таинственные символы, храмы, энергетические сферы, загадочные надписи и фигуры становятся знаками, увлекают зрителя в разгадывание образов.

Формат книги художника предполагает разглядывание, неспешное листание, путешествие от оттиска к оттиску. Страниц следует касаться, держать их в руках, подносить к глазам. Фактура бумаги, поверхность, каждый штрих и каждая деталь изображения имеют значение. Сегодня мы являемся свидетелями возрождения интереса к книге художника как медиуму, который долго оставался предметом внимания лишь узкого круга художников и ценителей, но при этом обладает массой возможностей как для создания самих книг-артефактов, так и для проектной деятельности и коммуникации со зрителем.

Литература

1. Герчук 2014 — Герчук Ю.Я. Художественная структура книги: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: РИП-холдинг, 2014.
2. Ковтун 2014 — Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. М.: РИП-холдинг, 2014.
3. Корытов 2014 — Корытов О.В. Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция. М.: Галарт, 2014.
4. Северюхин 2021 — Северюхин Д.Я. История и техника эстампа. Учебное пособие для студентов и любителей. СПб: Издательский дом «Мир», 2021.
5. Энциклопедия Книги художника 2022 — Энциклопедия Книги художника под ред. М.В. Погарского и В.Ф. Лукина. М.: Музей «Книга художника», 2022.
6. PAROLES PEINTES 2015 — PAROLES PEINTES. Книги из собрания Марка Башмакова: каталог выставки, Государственный Эрмитаж. Сост.: Балан М.В., Башмаков М.И. СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015.

References

1. Gerchuk, Yu.Ya. (2014), *Khudozhestvennaya struktura knigi: uchebnoe posobie dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij* [The artistic structure of the book: a textbook for University students], RIP-holding, Moscow, Russia.
2. Kovtun, E.F. (2014), *Russkaya futuristicheskaya kniga* [The Russian Futurist book], RIP-holding, Moscow, Russia.
3. Korytov, O.V. (2014), *Illyustrirovannaya kniga. Konstrukciya i kompoziciya* [The Illustrated book. Construction and Composition], Galart, Moscow, Russia.
4. Severyukhin, D.Ya. (2021), *Istoriya i tekhnika estampa. Uchebnoe posobie dlya studentov i lyubitelej* [History and technique of printmaking: a textbook for students and enthusiasts], Publishing house 'Mir', St Petersburg, Russia.
5. Enciklopediya knigi khudozhnika (2022), *Enciklopediya knigi khudozhnika pod red. M. V. Pogarskogo i V. F. Lukina* [Encyclopedia of the Artist's Book, ed. by M. V. Pogarsky and V. F. Lukin], The Artist's Book Museum, Moscow, Russia.
6. PAROLES PEINTES (2015), *PAROLES PEINTES. Knigi iz sobraniya Marka Bashmakova: katalog vystavki, Gosudarstvennyj Ermitazh, sost. Balan M.V., Bashmakov M. I.* [PAROLES PEINTES. Books from the collection of Mark Bashmakov: exhibition catalogue, State Hermitage, comp. by M. V. Balan and M. I. Bashmakov], State Hermitage Publishing, St Petersburg, Russia.

Информация об авторе

Мария В. Зайцева, художник, куратор, руководитель студии печатной графики Марии Зайцевой, член ВТОО СХР, Союз художников России, Москва, Россия; 101000, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 37, стр. 1; art-maria@yandex.ru

Author Info

Maria V. Zaitseva, Artist, curator, head of Maria Zaitseva's printmaking studio, Member of The Union of Artists of Russia, Union of Artists of Russia, Moscow, Russia; 37 Pokrovka St, 1, 101000 Moscow, Russia; art-maria@yandex.ru