

междисциплинарная конференция
СЛОВО ХУДОЖНИКА

25 февраля, 2025. 14.00

Москва, Козицкий пер., 5

ПРОГРАММА

Роль текстовой графики в работах русских футуристов

Лаврентьев Александр Николаевич, доктор искусствоведения, профессор, РГХПУ им. С.Г. Строганова

Лаврентьева Екатерина Александровна, кандидат искусствоведения, доцент РГХПУ им. С.Г. Строганова

В экспериментальных графических и издательских проектах русских футуристов характер визуальной интерпретации текста играл принципиальную роль в передаче эмоционального, смыслового и образного контекста. Авторами использовались все доступные на тот момент вариации материалов и техник написания для передачи своеобразного «тембра» и «громкости» текста за счет фактуры, цвета, начертания букв. Сочетание каллиграфии и наборного текста, эксперименты с наборной кассой формировали новую визуальную структуру текста, что оказалось востребованным в дальнейшие периоды развития графического дизайна и актуально в мультимедийном цифровом пространстве.

Матисс, Териад и «слово художника» во французской livre d'artiste XX века

Балан Михаил Витальевич, научный сотрудник Отделения гравюр Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.

«Джаз» Анри Матисса – вероятно, самая известная из книг, где художнику принадлежат не только иллюстрации, но и текст. Она входит в целую «линейку» публикаций Териада, который сделал ставку на «слово художника» одной из основ своей издательской деятельности. «Слово художника» здесь можно понимать двояко – как текст, художником сочинённый, и текст, им начертанный («рукописная книга», «livre manuscrit»). В своём докладе я попытаюсь взглянуть на «Джаз» в ряду других териадовских книг и, в свою очередь, на эти книги в контексте французской livre d'artiste.

Визуальное и вербальное в творчестве трансфуристов

Бирюков Сергей Евгеньевич, доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Московского государственного лингвистического университета

В докладе будет представлено разнообразное творчество поэтов и художников Ры Никоновой и Сергея Сигея, с которыми автора доклада связывало долготное творческое сотрудничество. В частности, будут рассмотрены особенности их действий в сфере визуального и вербального в работе над авторскими книгами и журналами.

С точки зрения художника

Кашук Лариса Аполлоновна, кандидат искусствоведения, независимый исследователь

Идея проекта «С точки зрения художника» возникла в конце 1990-х годов. Я поставила такую вот задачу сбора материала по художественной московской среде, насколько это максимально возможно. Собирались рукотворные материалы. Я ставила перед художниками темы и заставляла на эти вопросы и темы отвечать, писать, потому что мне хотелось сделать рукотворные сборники, в которых возможно, уже в последний раз зафиксироваться почерк художников.

В проекте было задействованы более 150 московских художников, так называемых, альтернативных направлений русского искусства 2-ой половины XX века.

Короткое замыкание: встреча изображения и текста на страницах книг художника

Тишков Леонид Александрович, художник, куратор, независимый исследователь

Доклад на примере малотиражных книг, вышедших в издательстве Л.Тишкова «Даблус» в начале 90-х годов прошлого века: «Эфемериды» К.Звездочётов, «Крестообразные песни» Н.Алексеев, «В маленьком садике империи» Р.Габриадзе, «Песочные часы» Х.Исмайлов, «Новые песни» Л.Тишков и др. В докладе будут представлены и проанализированы различные виды бытования текста и изображения в книге художника на примере литературноцентричных художников.

Проект «Слово художника»

Лукин Виктор Феоктистович, художник, куратор, профессор Московского художественно-промышленного института (МХПИ)

Корчагин Валерий Николаевич, художник, куратор, искусствовед

В современном изобразительном искусстве использование текста имеет давнюю традицию. Текст рассматривается как элемент творческого процесса и становится самостоятельным художественным пространством. Вербальная и визуальная составляющие текста входят в диалог, результатом которого являются многоплановость прочтения, зашифрованные смыслы, иногда провокативность. Художественно-издательский проект «Слово художника», был начат музеем «Книга художника» в 2021 году. За это время было выпущено 7 Книг художника с ведущими художниками современности. И было выпущено 2 номера альманаха «Слово художника».

Мерцающее облако поэзии

Погарский Михаил Валентинович, художник, поэт, независимый исследователь

Рассмотрены основы и история вариативной поэзии от Раймунда Луллия до Раймона Кено и поэтических экспериментов XXI века. Принципиальные различия между авторской вариативной поэзией и генеративной поэзией искусственного интеллекта. Художественные конструкторы на основе вариативной поэзии.