

Н. Н. ШЛЕМОВА

УДК 821.161.1(Бильжо А.)
ББК Ш33(2Рос=Рус)63-8,4

КНИГИ А. БИЛЬЖО КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Аннотация. В статье рассматривается явление литературного проекта как специфической формы творчества, обладающей синтетической природой и являющейся результатом экспериментов, обусловленных особым характером отношений между автором и читателем. Книги А. Бильжо, известного художника-карикатуриста и журналиста, представляют интерес как креолизованные тексты, взаимодействие вербального и визуального компонентов в которых создает особый тип произведения, определяемого спецификой современной медийной культуры. В статье выявляются литературные и издательские стратегии, реализуемые в творческих проектах А. Бильжо, обладающих коммуникативным потенциалом. Решается вопрос об отнесении книг автора к массовой литературе, исследуются приемы воздействия на читателя, используемые в сфере рекламы и PR. На материале книг А. Бильжо изучается процесс жанровых смешений и смещений, характерный для современной литературы в целом.

Ключевые слова: литературный проект, жанровые трансформации, авторская книга, А. Бильжо, креолизованный текст, современная литература

Современный литературный процесс отличается многообразием жанрово-стилевых форм и моделей, специфика которых определяется разного рода экспериментами в контексте аудиовизуальной медиакультуры, свидетельствующей об изменении типа восприятия и передачи информации. Поиск новых путей творческого самовыражения, а также способов коммуникации приводит к созданию уникальных книжных форм, отличающихся от традиционных и являющихся результатом новых литературных и издательских стратегий. Для осмысления подобных явлений вводится понятие литературный проект. Оно используется для обозначения как коммерческих проектов – серийных изданий, рассчитанных на массовый успех и прибыль, так и для номинирования специфической формы творчества, обладающей синтетической природой, обусловленной включением в творческий процесс нескольких человек:

писателя и художника (к примеру, роман И. Степановской, М. Лайнера «Оживить натуру. Проза в картинках» (2007) представляет совместный творческий проект; название произведения дублирует название выставки художника М. Лайнера, картины которого включаются в текст и играют концептуальную роль; в этом отношении интересна серия книг писателя Г. Остера и карикатуриста А. Бильжо «Жилищно-коммунальные вредные советы» (2009), «Вредные советы отцам подрастающих детей» (2009), «Вредные советы непослушным бизнесменам» (2009) и др.);

художника, дизайнера, издательства, в результате работы этого союза рождаются уникальные проекты, основанные на трансформации привычных и узнаваемых книжных форм за счет включения визуальных элементов, изменения формата издания, что позволяет установить контакт с читателем, привлечь его внимание и воздействовать на него. В качестве примера можно привести серию книг издательства «Манн, Иванов и Фербер», над созданием которой работали художник-карикатурист газеты «Московский комсомолец» Алексей Меринов и дизайнер Кирилл Черепанов: «Иллюстрированный Уголовный кодекс РФ в рисунках А. Меринова» (2013), «Иллюстрированный Гражданский кодекс РФ в рисунках А. Меринова» (2013), «Иллюстрированный Трудовой кодекс РФ в рисунках А. Меринова» (2013). За счет юмористических рисунков, карикатур модифицируется форма трансляции официальных текстов, меняется вектор восприятия нормативных актов и законов.

Синтетическая природа литературных проектов может быть обусловлена взаимодействием разных дискурсов. Это зачастую связано с тем, что автором книги становится не писатель, а журналист (например, книга «Пустынные герои: Репортерская проза», объединяющая 18 текстов репортеров и колумнистов журнала «Русский пионер» и др.) или политик (В. Осипов «Корень нации. Записки русофила», В. Жириновский «Иван, запахни душу»). Книготворческая деятельность в данном случае способствует расширению сферы влияния, обладает исключительно коммуникативной направленностью.

Существуют и другие версии литературных проектов, авторами которых выступают представители иных творческих профессий: режиссеры, сценаристы, мультипликаторы (например, А. Татарский «Книга совпадений», Д. Федоровский «Пазл: вокруг да около кино. Рассказы», А. Эрджман «Голому рубашка», сборник «Режиссерский вагон»), фотографы (например, О. Паволга «Записки на запястье»), художники (например, В. Буркин «Рассказы, картинки, сочинения») и т. д. Литература в данном случае становится тем творческим простран-

ством, освоение которого открывает новые возможности для самовыражения, является результатом эстетических поисков. Существование подобных книг свидетельствует о зарождении художественных феноменов, которые в полной мере еще не осмыслены литературоведением (режиссерская проза, проза мультипликатора, проза художника, проза нелитератора и др.) и требуют внимательного изучения.

Особое место в контексте данного исследования занимает творчество известного художника-карикатуриста, мультипликатора, журналиста А. Бильжо, который в последние годы активно публикует книги, представляющие феномен современной литературы.

Стоит отметить, что А. Бильжо во многих книжных проектах принимает участие как иллюстратор. Речь идет о книге для детей «Азбука» (2001), об учебнике «Русский язык для старшеклассников и абитуриентов» (2003). Художник в 2005 г. создает альбом рисунков «Хармс – СТО», в котором представляет 100 иллюстраций к стихам Даниила Хармса, в 2009 г. иллюстрирует «Вредные советы» Г. Остера, в 2014 г. издает «Иллюстрированные правила дорожного движения в рисунках». Карикатуры А. Бильжо формируют особое игровое пространство в серьезных по своей природе нехудожественных изданиях (учебниках и ПДД), что позволяет преодолеть коммуникативный барьер между автором («учителем») и читателем («учеником»), кроме того, рисунки художника визуализируют художественные тексты близких ему по мировосприятию писателей (Д. Хармс, Г. Остер).

Другая грань творчества А. Бильжо связана с созданием уникальных книг, в которых художник выступает и в качестве карикатуриста, и в качестве автора текста. Каждая из них представляет специфический литературный проект, рожденный на основе ранее сделанных заметок в блогах, а также текстов с рисунками, опубликованных в журналах «Саквояж СВ», «Коммерсант», газете «Известия», специализированных изданиях авиакомпаний или изданиях, подготовленных по случаю какой-либо выставки. Произведения А. Бильжо представляют варианты авторской книги, обладающие особым эстетическим и коммуникативным потенциалом. В них вербальный и невербальный элементы воплощают пародийное и игровое начало, формируют единое смысловое поле, выражающее этико-эстетическую концепцию автора, представляющего ироническое направление в современной прозе. О книгах А. Бильжо можно говорить как о креолизованных текстах, в которых, помимо соединения словесного и иконического знаков, представлен синтез публицистического, журналистского и художественного дискурсов. Такой сплав разнородных элементов обуславливает специфику жанра, определяемую игровой стратегией в рамках постмо-

дернистской эстетики. В книгах автора отражается процесс жанровых трансформаций, жанровой трансгрессии, основанный на смешении жанров, нарушении канонов, преодолении жанровой традиции и игре с ней.

Уникальность творений А. Бильжо связана и с реализацией особых издательских решений, разработкой оригинального дизайна и выбором нестандартного формата книги, что позволяет говорить об авторской и издательской составляющих литературных проектов писателя.

Книги А. Бильжо являют собой репрезентативный образец современной циклической малой прозы¹, рассчитанной на современного читателя. Все книжные проекты лишены линейного разветвлённого сюжета, романного содержания, каждый из них состоит из отдельных блоков, фрагментов, образующих художественное целое. Кроме того, некоторые книги А. Бильжо «могут пониматься как циклически продолжающие друг друга феномены» [Пономарева 2013: 171]. Обнаруживается тяготение автора к созданию серий книг, на что указывает повторяющиеся части заглавий (например, «Мои классики» (2011), «Пять моих классиков» (2013) или «Заметки пассажира. 24 вагона с комментариями и рисунками автора» (2011), «Заметки авиапассажира. 37 рейсов с комментариями и рисунками автора» (2013) и др.), повторяющиеся герои (в частности, прославленный Петрович). Все это свидетельствует о формировании в творчестве А. Бильжо «единого мега-текста» [Пономарева 2013: 171], «мегацикла» (Н. Л. Лейдерман), представляющего мир как коллаж, раскрывающий абсурдность, нелепость жизни, в то же время демонстрирующий ее разноликость. Целостность разнородных элементов продиктована образом автора, не лишённого самоиронии, и его установкой на пародийное и карикатурное изображение действительности.

Одним из первых литературных проектов А. Бильжо стала книга «Анамнез. Правда о Петровиче» (2007), в основе которой история персонажа карикатур и серии мультфильмов, ставшего, по замечанию Д. Быкова, «главным постсоветским брендом», созданным А. Бильжо (Образ Петровича будет появляться во всех последующих произведениях его создателя). В названии книги используется термин анамнез,

¹ О специфике циклизации в современной массовой литературе: Пономарева, Е. В. Литературная коммуникация как стратегия современного книжного рынка / Е. В. Пономарева // Актуальные проблемы взаимодействия журналистики, рекламы и PR в современном медиапространстве: материалы VII Международной научно-практической конференции. – Челябинск: Центр научного сотрудничества, 2013. – С. 167 – 177.

обозначающий медицинскую биографию больного, состоящую из сведений о поэтапном развитии болезни пациента или истории его жизни. В книге А. Бильжо, врача-психиатра по образованию, данное обозначение становится жанровым маркером, определяющим принцип композиционной организации, специфику повествовательной структуры, стилистические и визуальные особенности, выбор способов создания образа и в целом раскрывающим концепцию мира и человека. Книжка-цикл создана по принципу каталога, альбома, воссоздающего в ироническом ключе образ жизни и мыслей героя, представляющего человека на фоне советской и постсоветской России. В предисловии, предваряющем основную часть книги, дается краткая авторская характеристика героя: «Петрович – странное несущество, порой наивное, порой доброе, порой злое, порой агрессивное, порой обидчивое, порой веселое, часто битое, часто обманутое, но жившее в СССР, потом в период, названный мной промежуточно – это между СССР и временем, которое уже наступило» [Бильжо 2007: 5]. Книга состоит из пяти частей, каждая из них имеет свой особый характер, выраженный в оформительском решении, в функционировании вербального и невербального компонентов:

1 часть «Происшествия» состоит из 101 пронумерованного фрагмента, каждый из которых раскрывает нелепый, комический случай из жизни Петровича, за счет чего приобретает анекдотический характер. Интересно цветовое решение этой части: страницы окрашены в черный цвет, цвет шрифта при этом белый, а цветные карикатуры напоминают детские рисунки, которые на черном фоне выглядят как аппликации. Все это соответствует жанру коллажа, в котором переплетается серьезное и смешное, драматичное и комичное («черный юмор»).

2 часть «Вещи» представляет опись предметов (всего 66 наименований), составляющих мир Петровича, человека неискушенного (стакан в подстаканнике, кушетка, табуретка, будильник «Чайка», тумбочка прикроватная, лампочка для чтения, пылесос «Ракета», тапки домашние вельветовые, пейджер, мобильный телефон и др.). Каждый фрагмент строится по принципу энциклопедической статьи и сопровождается рисунком, изображающим описываемую вещь. Пространство страниц этого раздела окрашивается в бежевый цвет, включенные в это пространство рисунки цветные в белом обрамлении.

3 часть «Блокнот» представлена в черно-белой гамме, это объясняется попыткой воспроизвести записи Петровича, вернее его рисунки, «каракули», отражающие небогатый внутренний мир героя. Не случайно эта часть по объему самая маленькая. Данный раздел представляет трансформированный вариант дневника, позволяющего понять

образ мыслей Петровича, его отношение к себе и к миру. Отсутствие внутренней речи, выраженной в монологе, который заменяется зарисовками в примитивистской манере, указывает на некую ограниченность персонажа, который живет по наитию.

4 часть «Прекрасное» состоит из специфических экфрастических описаний, с помощью которых раскрывается сфера интересов Петровича, его отношение к искусству. Данный раздел – своеобразный искусствоведческий альбом, разделенный на три части: «Архитектура», «Скульптура», «Живопись». На каждой странице справа размещается карикатурный рисунок, изображающий тот или иной объект искусства, на странице слева – его описание. Мир искусства представлен через призму сознания Петровича, этим объясняется презентация образцов высокого искусства в сниженном варианте.

5 раздел «Кумиры и деятели» – каталог, в котором все имена расположены по алфавиту, что также создает комический эффект, поскольку в одном ряду оказываются С.Т. Аксаков, Белка и Стрелка, Л.И. Брежнев, А. Блок, Р.М. Горбачева, Н.В. Гоголь, Анжела Дэвис, Ф.М. Достоевский, И.А. Крылов, Лайка и т. д. Все авторские справки пронумерованы и сопровождаются карикатурными портретами. Закрывают книгу изображения писателей М. Волошина, И. Бунина, М. Булгакова, В. Набокова, Б. Пастернака, А. Платонова, М. Зощенко, произведения которых Петрович не читал, поскольку они не были включены в школьную программу (в этом истоки следующего проекта А. Бильжо «Мои классики»). Интересно, что иконические и текстовые элементы размещаются на зеленом фоне, воплощающем жизнеутверждающее начало. Это контрастирует с замыкающим книгу послесловием автора, представленным на черном пространстве страницы: «Ну, вот и все. В смысле, конец книги. А Петрович-то живет себе. Что ему сделается? Интересуется жизнью. Все ждет чего-то. Радует, грустит, ругается, раздражается, улыбается, удивляется, выпивает. Потом бросает выпивать.... А в целом, Петрович оптимист, как известно. В нашей стране нельзя быть пессимистом» [Бильжо 2007]. Так, обращаясь к традиционным способам создания характера (портрет, интерьер, речевая характеристика, поступки), опираясь на жанровые традиции и играя с ними, А. Бильжо создает уникальный образ героя советской и постсоветской эпохи, вызывающего одновременно смех и грусть.

Важная авторская стратегия, направленная на установление контакта с читателем, выстраивание коммуникации, проявилась во включении пустой белой страницы в конце книги, на которой автор предлагает нарисовать Петровича.

А. Бильжо обращается и к рекламным стратегиям, позволяющим

представить читателю книгу в выгодном свете. Для этого часто включаются отзывы авторитетных людей. В книге «Анамнез» представлен опрос таких известных лиц, как Александр Кабаков, Вячеслав Зайцев, Владимир Сорокин, Дмитрий Пригов, Резо Габриадзе, Павел Астахов. Все они восхищаются созданным А. Бильжо персонажем, подчеркивая его типичность: «он просто вся Россия, великая и ничтожная, смешная и страшная, родная до боли и омерзительная до кровавой рвоты» (А. Кабаков), «он, как советский ржавый гвоздь, оказался стойким и прошел через разные слои 90-х, и в результате с него сошла ржавчина, и он оказался стильным предметом» (В. Сорокин).

В целом стоит отметить, что книга «Анамнез» стала одним из первых литературных проектов А. Бильжо и определила характер творческих поисков автора, выразившихся в жанрово-стилевой игре. Так, в последние годы А. Бильжо работает над созданием серии книг «Мои классики» (2011), «Пять моих классиков» (2013), представляющих, по определению автора, «неучебное пособие», своеобразную хрестоматию русской классической литературы, включающую карикатурные рисунки, комментарии автора, фрагменты классических произведений.

Другая серия книг связана с кулинарным миром. Продолжением книги «Еда: 40 историй про еду» (2006) стали «Истории про еду с рисунками и рецептами автора» (2013), составленные из текстов и рисунков, написанных А. Бильжо к выставке в «Крокин-галерее». Это книга-цикл маленького формата, организованная по принципу книги рецептов: визуальный элемент представляет изображение того или иного блюда или продукта (шпроты, колбаса любительская, бутерброд с колбасой, сардельки с горчицей и т. д.) на бумажной одноразовой тарелке, текстовый фрагмент не просто рецепт, а воспоминание, воссоздающее дух советской эпохи. Синтез этих элементов формирует оригинальный книжный вариант.

Еще одно направление жанровых экспериментов связано с трансформацией и смешением жанров путешествия, путевых заметок, травелога, записной книжки. Оригинальные авторские номинации, маркирующие жанр, указывают на синтетическую природу данных проектов: «Заметки пассажира. 24 вагона с комментариями и рисунками автора» (2011), «Заметки авиапассажира. 37 рейсов с комментариями и рисунками автора» (2013).

Подводя итог, отметим, что творчество А. Бильжо представляет оригинальный сплав разнородных элементов (вербального и невербального; журналистского, публицистического, художественного), обладает уникальной жанровой природой, формируемой на основе

синтеза и трансгрессии, выражает особый эстетический и коммуникативный потенциал. А. Бильжо создает авторские версии книг, называя их проектами, еще и в силу того, что в их создании принимает участие творческий коллектив (автор, дизайнер, издательство) и читатель.

ЛИТЕРАТУРА

Бильжо, А.Г. Анамнез. Правда о Петровиче / А.Г. Бильжо. – М.: «Гаятри», 2007. – 326 с.

Пономарева, Е.В. Литературная коммуникация как стратегия современного книжного рынка / Е.В. Пономарева // Актуальные проблемы взаимодействия журналистики, рекламы и PR в современном медиапространстве: материалы VII Международной научно-практической конференции. – Челябинск: Центр научного сотрудничества, 2013. – С. 167–177.