

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л. И. АБАЛКИНА

ХУДОЖНИК И ПОЭТ

к 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского

Таланты в разных областях искусства проявляются порой в творчестве одного и того же человека. История мировой художественной литературы знает примеры, когда дар сочинителя сочетался у автора со способностями к рисованию и живописи.

Например, поэт и художник эпохи романтизма Уильям Блейк; художник-карикатурист и автор сатирических романов о высшем обществе Уильям Теккерей; художник-анималист и писатель Эрнест Сетон-Томпсон; поэт и художник-пейзажист Максимилиан Волошин; художница и писательница-сказочница Туве Янссон.

*Уильям Блейк.
Автопортрет*

Эрнест Сетон-Томпсон. Портрет работы Луиса Джона Рида

*Максимилиан
Волошин.
Автопортрет*

*Уильям Теккерей.
Автошарж*

*Туве Янссон.
Автопортрет*

Наш рассказ будет посвящен феномену Владимира Маяковского, обладавшего универсальным талантом художника, поэта, публициста, драматурга и актера. Как художник Маяковский проявил себя в самых разных областях: живопись, графика, плакат, книжная иллюстрация и театральная декорация.

Творчество Владимира Маяковского продолжает вызывать горячий интерес и у любителей поэзии, и у ценителей изобразительного искусства, несмотря на то, что со дня его гибели минуло почти 100 лет.

Е. Ланг. Портрет Маяковского. Париж, 1920 год.

Мало кто знаком сегодня с живописным наследием Владимира Маяковского. Тем не менее, этого наследия достаточно, чтобы причислить его к самым заметным художникам России начала прошлого века.

Маяковский с легкостью владел самыми разными художественными техниками. Он писал карандашом, углем, маслом, тушью, а за неимением подручных средств – окурками и обгорелыми спичками. Им создано несколько тысяч рисунков и большая часть текстов к ним.

*Портрет революционера Морчадзе 1911 год.
Автор: Владимир Маяковский.*

Если бы Маяковский не вошел в мировую культуру как поэт, то непременно остался бы в истории как создатель новаторского направления в изобразительном искусстве.

Далеко не все художественные работы Владимира Маяковского сохранились — очень многое было потеряно безвозвратно, в том числе замечательные шаржи на его знакомых и на видных советских деятелей искусств. Но и того, что осталось достаточно, чтобы сделать вывод о безусловном художественном таланте советского поэта.

По воспоминаниям Чуковского, рисунки Маяковского хвалил Репин.

*Корней Чуковский. 1915 год.
Владимир Маяковский*

*Илья Репин. 1915 год.
Владимир Маяковский*

Жажда рисовать была у Маяковского всю жизнь. Рисунками испещрены записные книжки поэта с рукописными автографами стихов. В самой большой записной книжке – рисунки, сделанные во время поездки в Мексику и Америку в 1925 году. Среди них портрет американского художника Хуго Геллерта.

Здесь же рукой Геллерта – надпись на английском языке: «Ей-богу. Вы не только великий поэт, но и художник».

*Портрет американского художника Хуго Геллерта.
Рисунок Маяковского (Нью-Йорк. 1925 год).*

Художественное образование, знание литературы и поэзии Маяковский получал с раннего детства, и начало этому было положено родителями.

Глава семьи Маяковских, – Владимир Константинович, – был равнодушен к живописи и умел неплохо рисовать. Впрочем, рисовали и мама, Александра Алексеевна, и сёстры будущего поэта, Людмила и Ольга.

Владимир Константинович обладал острой памятью. Очень любил поэзию, любил и умел декламировать стихи. Знал бесчисленное множество случаев и анекдотов и передавал их на русском, грузинском, армянском, татарском языках, которыми владел в совершенстве.

*Владимир
Константинович
Маяковский
(1857–1906)*

*Александра
Алексеевна
Маяковская
(Павленко)
(1867–1954)*

Когда пришло время Володе готовиться к поступлению в гимназию, семья Маяковских переехала из родного села поэта Багдати, где не было школ, в город Кутаис.

Учителя гимназии в Кутаисе сразу заметили его успехи в рисовании и ставили отметки «5+» по предмету. По воспоминаниям сестры Людмилы: «в это время он рисовал уже довольно хорошо, иллюстрировал прочитанное, рисовал карикатуры на наш домашний быт... Мы стали привыкать к мысли, что Володя будет художником».

Сам поэт писал о тех годах в гимназии: «Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках... Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способность художника. Учит даром».

Здание гимназии в которой учился Маяковский, город Кутаиси в наши дни

«Бородач» – это художник Сергей Пантелеймонович Краснуха, золотой медалист и выпускник Академии Художеств в Санкт-Петербурге. Картины Сергея Краснухи хранятся ныне в фондах Пятигорского краеведческого музея.

Владимир Константинович, поощряя художественные способности дочери, оплачивал Людмиле уроки рисования и живописи у Сергея Краснухи. Она хотела поступать в Строгановское училище в Москве и готовилась к экзаменам.

Именно Людмила рассказала художнику о брате, о его талантливости и любви к рисованию, показала его рисунки. Краснуха попросил привести брата Володю, сказав, что будет заниматься с ним бесплатно.

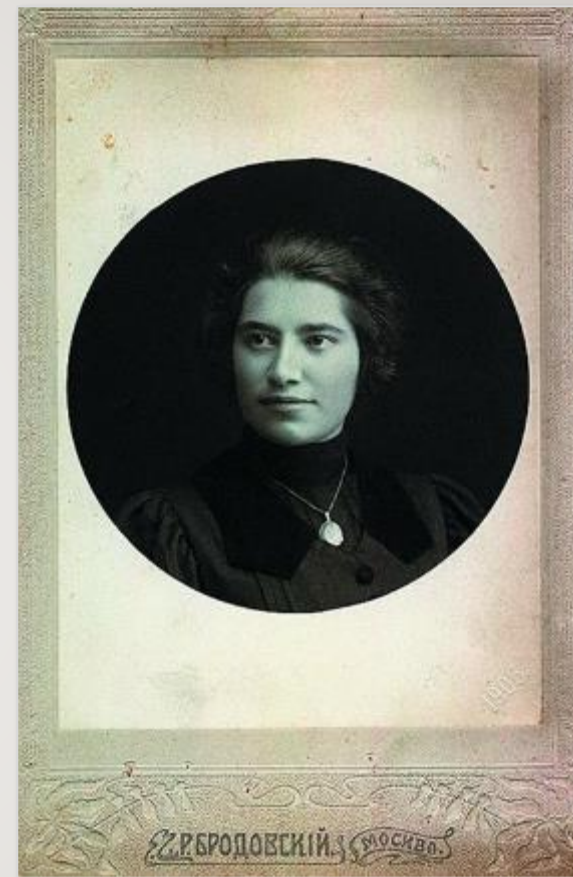

Краснуха С.П. "Ворота к Провалу», 1898 год. Акварель.

19 февраля 1906 года Маяковских постигло горе: скоропостижно скончался глава семьи. Людмила Маяковская, которая уже училась в Строгановском училище, уговорила мать переехать с младшими детьми жить в Москву.

После переезда Оля и Володя Маяковские, устроенные Людмилой в московские гимназии, по настоянию старшей сестры, стали посещать вечерние и воскресные классы Строгановского училища, где занимались рисованием. Преподаватель Маслов считал их «способнейшими учениками» и ставил самые высокие оценки.

Поясним, что при училище в то время имелись для любителей ежедневные вечерние классы с занятиями по программе академического рисунка, аналогичной программе училища. Существовали, кроме того, воскресные классы, в которых занимались бесплатно все желающие.

Людмила Маяковская. Москва, 1905 год.

Занятия рисованием были не просто прихотью для семьи Маяковских, они давали дополнительный и необходимый доход в крайне стесненных обстоятельствах после переезда в Москву.

Хотя Александра Алексеевна выхлопотала в Петербурге в связи с утратой кормильца полную пенсию и пособие, денег на семью из четырех человек не хватало. И Маяковские вынуждены были заниматься надомной работой. Наиболее доступными были выжигание и разрисовка различных кустарных изделий: коробок, рамок, стаканов для ручек и других вещей. К Пасхе выжигали и разрисовывали деревянные яйца.

«В холоде, за полутемной лампой, в дыму и копоти сидели мы за столом и работали... Часто сидели до утра...», - вспоминала Людмила.

Карандашница, яйцо, шкатулка. Россия, Сергиев Посад. Начало XX века. Дерево, роспись, выжигание.

В своей автобиографии поэт так вспоминает о начале жизни в Москве: «Сняли квартиренку на Бронной. С едами плохо. Пенсия – 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штук 10 – 15 копеек».

Спирidonьевский пер., д.12, во дворе дома был корпус, где Маяковские сняли свою первую квартиру в Москве

В Москве в 1908 году Маяковский вступает в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков). После этого просит родных забрать документы из гимназии, так как в случае ареста его исключили бы без права поступления в другие учебные заведения.

Владимир перестает посещать гимназию, занимается пропагандой среди рабочих, попадает под надзор полиции. Вскоре его арестовывают и помещают в Бутырскую тюрьму.

В связи с тем, что конкретных улик против Владимира Маяковского не было, его освобождают из-под стражи.

Выйдя на свободу, Маяковский просит старшую сестру устроить его в какое-либо учебное заведение. Людмила предлагает Строгановское училище.

Улица Новослободская, 45, Бутырская тюрьма.

Вот что писала в своих воспоминаниях Людмила Маяковская о поступлении брата в Строгановское училище: «Володя охотно согласился. Директор Строгановского училища принял Володю вне очереди, среди года... В Строгановском училище Володя работал первое время интенсивно, как всегда, извлекая максимум пользы. Он с интересом рисовал и лепил животных с натуры, занимался в обширной библиотеке Строгановского училища, изучал русский лубок... В то время Володя не расставался с альбомом, куда он зарисовывал всех, кто останавливал его внимание на улице, во дворе, в концертах».

Очередной арест Маяковского прервал его обучение в Строгановском училище.

Владимир Маяковский. Москва, 1910 год.

В 1910 году Маяковского освобождают из под стражи в силу несовершеннолетия. Около четырех месяцев после освобождения Маяковский учится рисунку и живописи в частной школе-студии Станислава Жуковского.

Что это был за художник? Картину Жуковского «Лунная ночь» можно увидеть сейчас в Третьяковской галерее. Эта картина для своего времени была проявлением новаторских приемов и свежих тенденций в живописи. Сам Жуковский учился мастерству у Левитана и Поленова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Туда же решил поступать и Владимир.

*С.Ю. Жуковский. Лунная ночь. Холст, масло. 88 x 115 см.
Государственная Третьяковская галерея.*

Прервав обучение в студии Жуковского Владимир переходит учеником к художнику Петру Ивановичу Келину, учителями которого были художники Архипов, Коровин, Серов.

Маяковский занимался у Келина до сентября 1911 года, когда был принят в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Петр Иванович вспоминал: «Хорошо помню, как в 1910-1911 годах Маяковский учился у меня в студии. ... Вот пришел юноша. Высокого роста, басистый... Это был удивительно трудоспособный ученик и работал очень старательно: раньше всех приходил и уходил последним... Способности у него были большие. Я считал, что он будет хорошим художником».

*П.И.Келин. Портрет Маяковского в 1930 году.
Холст, масло, 1943 год.
Государственный Музей Маяковского.*

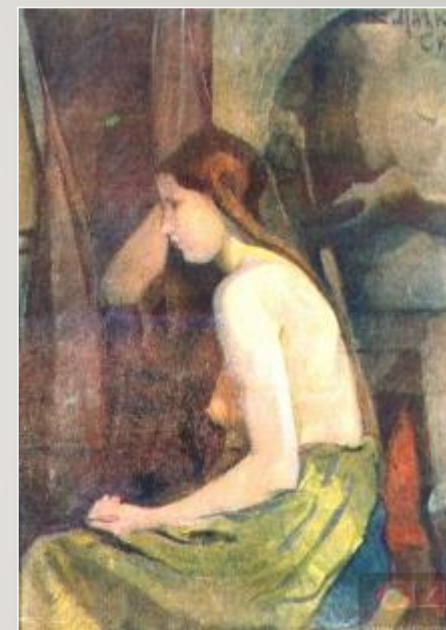

В 1911 году Маяковского приняли в «Фигурный» класс Московского училища живописи, ваяния и зодчества — фактически на второй курс. Второй класс, — «Фигурный», — подразумевал лепку с гипсовой фигуры и изучение теории перспективы и анатомии. В третьем же классе ученики работали с обнаженной натурой и многофигурными композициями.

Впрочем, Владимиру вскоре наскучил реализм и академизм в живописи. Он полностью погрузился в авангардное направление известное под названием футуризм и к тому же совершил крутой разворот в своей профессиональной карьере — от живописи к поэзии.

*В. Маяковский.
Женщина в синем.
1912-1913.*

*В. Маяковский. Натурица.
1912 -1913.*

Маяковский вместе с сокурсниками по училищу стал внедрять в русское искусство и поэзию свободу футуризма.

Футуризм — течение авангардного искусства 1910-х — 1920-х годов, прежде всего в поэзии и живописи Италии и России. Основоположником этого направления стал итальянский поэт Маринетти. В 1909 году в Италии был опубликован его «Манифест футуриста», в котором прославлялся прогресс, развитие промышленности и механизация производства. Идеи поэта поддержали миланские художники: в 1910 году Умберто Боччони совместно с группой миланских художников единомышленников написал «Манифест художников-футуристов».

*Умберто Боччони. Улица входит в дом. 1911 год.
Холст, масло. 100x100,6 см.
Галерея: Niedersächsisches Landesmuseum,
Hanover, Germany.*

По воспоминаниям художницы Евгении Ланг, близкой подруги Маяковского, тот в 1911-1912 году уже предвидел свою будущую славу, но не на пути художника: «...Зашел как-то среди зимы Маяковский за мной в школу Келина. Был очень приятный зимний день, хрустел снежок под ногами. Мы пешком с Тверской-Ямской шли в центр и переходили площадь у Страстного монастыря. Маяковский вдруг остановился, как он так любил иногда останавливаться в дороге, сделал широкий жест рукой и совершенно для меня неожиданно сказал: «А вот здесь когда-нибудь будет стоять мой памятник».

Евгения Ланг (1890-1972)

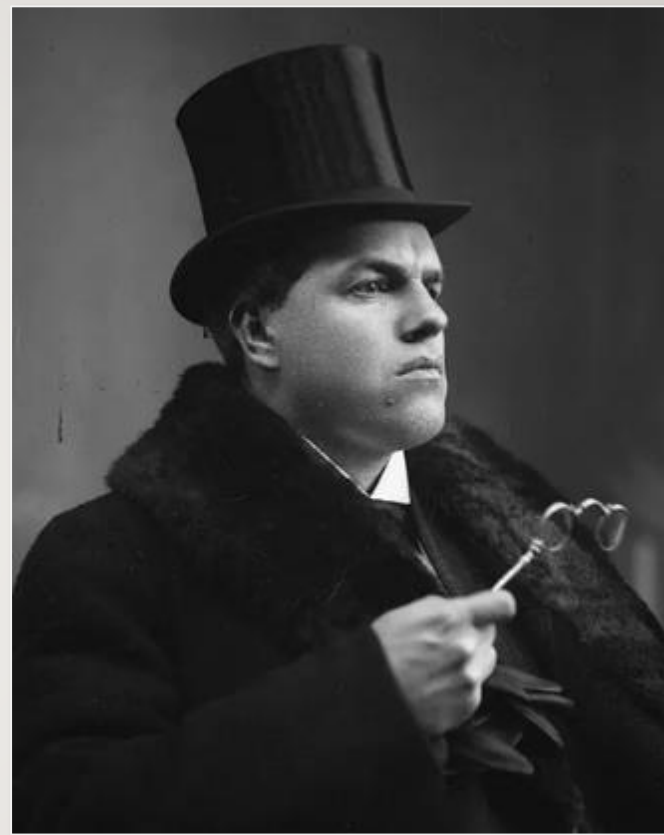
По воспоминаниям Ланг, датированным 1960-ми, она засмеялась и сказала: «Но ведь художникам памятников не ставят». Тогда Владимир ей ответил: «Нет, мне памятник поставят не как художнику, мне памятник поставят как поэту». (Художница допускает, что диалог был не на площади Страстного монастыря, а на другой, где действительно установили памятник поэту в 1958 году). «Володя, ты ведь очень талантливый художник, почему же ты хочешь бросить живопись — потому что совмещать ведь это нельзя — и стать поэтом?», — спросила она. Он ответил: «У меня как у живописца чересчур ограниченная аудитория. Мне нужна мировая аудитория. А художнику что — Третьяковская галерея в лучшем случае. И то кто туда еще ходит?».

Открытие памятника поэту В.В. Маяковскому на площади Маяковского. Автор В. Мاستюков. Москва. 29 июля 1958 года. Главархив Москвы.

Так вышло, что в училище Маяковский подружился с Давидом Бурлюком, поэтом и художником старше его на 10 лет.

1912 год. Осень. Маяковский знакомит Бурлюка со своими стихами и пишет в воспоминаниях так: «Ночь, Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рывкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт! ... Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая».

*Давид Бурлюк (1882-1967)
Неизвестный фотограф. 1914 год. Стекло, негатив.*

Давид Бурлюк со своими братьями Владимиром и Николаем в 1910 году создает общество последователей кубофутуризма «Гилея». В декабре 1912 года в Москве публикуется декларация русских футуристов — поэтический сборник и «Манифест», объединенные общим названием «Пощечина общественному вкусу». В сборнике были стихотворения Маяковского «Ночь» и «Утро» (первая публикация в печати). Таким образом поэты и художники Велимир Хлебников, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Бенедикт Лифшиц, Елена Гуро и другие решили заявить о необходимости сбросить «Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности...»

Москва, 1912 год. Сидят: В.В. Хлебников, Г.Л. Кузьмин, С.Д. Долинский. Стоят: Н.Д. Бурлюк, Д.Д. Бурлюк, В.В. Маяковский

Так же как и в Италии, в России футуристы заявляли: «Только мы — лицо нашего Времени!»

Футуристы отрицали буквально все: и правила грамматики, и устоявшиеся основы стихосложения, и законы гармонии и цвета в живописи. Они старались изобрести новый язык — используя самостоятельно придуманные слова, сочетая слоги и звуки, применяя нецензурную лексику и узкоспециальный жаргон. Они декларировали новое искусство, основанное на слиянии жанров и видов: многие футуристы пробовали себя не только в живописи, но и в архитектуре, дизайне, инженерном деле. Их выступления и выставки неизменно вызывали скандал.

*Фото. Слева-направо: А.Е. Крученых, Д.Д. Бурлюк, В.В. Маяковский, Н.Д. Бурлюк, Б.К. Лившиц
Москва, 1913 год.*

Братья Бурлюки талантливо пропагандировали идеи футуризма и для этого не жалели ни сил, ни времени: они организовывали литературные встречи и вечера, ездили в разные города и села, выступая с лекциями на тему футуризма в живописи и литературе.

Очень скоро многочисленная публика заинтересовалась доселе неведомым понятием в искусстве и стала с удовольствием ходить послушать Маяковского и посмотреть картины братьев, к ним присоединились и другие молодые художники: Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Михаил Матюшин, Александра Экстер, Николай Кульбин, Казимир Малевич.

Давид Бурлюк. Украинцы. 1912.

Наталия Гончарова. Велосипедист, 1913 год.

1914 год. Маяковский участвует в футуристических вечерах в Симферополе, Севастополе, Керчи, Одессе, Кишиневе, Николаеве, Киеве, Минске, Казани, Пензе, Ростове, Саратове, Тифлисе, Баку.

Афиша. Лекция В. Каменского, Д. Бурлюка, В. Маяковского «О живописи и литературе». Казань, 20 февраля 1914 года.

«Поэзия футуризма, говорил Маяковский, — это поэзия города, современного города. Город обогатил наши переживания и впечатления новым городскими элементами, которых не знали поэты прошлого. Город сам становится стихией, в недрах которой рождается новый, городской человек. Мы, горожане, не знаем лесов, полей, цветов — нам знакомы туннели улиц с их движением, шумом, грохотом, мельканием, вечным круговращением. А самое главное — изменился ритм жизни. Все стало молниеносным, быстротечным, как на ленте кинематографа. Плавные, спокойные, неспешащие ритмы старой поэзии не соответствуют психике современного горожанина. Лихорадочность — вот что символизирует темп современности».

Слева направо: в центре историк литературы Борис Городецкий, Василий Каменский, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк. Фотография. Тифлис, 1914 год.

*Казимир Малевич. Дама на остановке
Трамвая. 1913 год.
Холст, масло. 88 x 88 см Stedelijk
Museum, Amsterdam, Netherland.
(Стеделик музеум, Амстердам.)*

*Владимир Маяковский. Рулетка.
(Chemin de fer). 1915 год.
Холст, масло. Размеры 90,0x70,5
Государственный Музей
Маяковского.*

*Давид Бурлюк. Время. 1918 год.
Холст, масло. 69x59 см
Днепропетровский художественный
музей, Днепр.*

Русская футуристическая книга стала ярким творческим проявлением, в котором воплотились идеи всего художественного направления.

Позже Маяковский использует формат футуристической книги в своей «Азбуке».

Темы современной урбанистической культуры, всеобщего хаоса и разрыва причинно-следственных связей, отказ от признанных норм грамматики и поведения, интерес к архаичной, народной и низовой культуре все это нашло отражение в футуристической книге. В ней соединялись теоретические положения, манифесты, поэтические произведения с новаторством в оформлении.

Внешний вид рукотворной книги со всеми ее «шероховатостями» печати и цвета «бил по нервам» обывателя, заставляя его вздрогнуть от неожиданного названия и разноцветной бумаги.

Крученых А.Е. Взорвал. 2-е дополненное издание /Обложка О. Розановой; Иллюстрации Н. Кульбина, Н. Гончаровой, О. Розановой, К. Малевича, Н. Альтмана. - Санкт-Петербург, 1913 год.

«Входите в книжный магазин. "Маяковский есть?" — "Был и весь вышел"» — фантазировал в мае 1913 года Владимир Маяковский, выпуская свою первую книгу под характерным названием «Я!».

Мечты Маяковского осуществились: 300 экземпляров первой книги были раскуплены довольно быстро.

Сборник «Я!» оказался самым «футуристическим» по оформлению в обширной библиографии поэта. Он был издан литографским способом и украшен рисунками В. Чекрыгина и Л. Шехтеля (Жегина). Обложку исполнил сам поэт, создав своеобразный автопортрет.

*Маяковский В.В., Чекрыгин В.Н., Жегин (Шехтель) Л.Ф.
Я!: [Стихи] / Рис. Чекрыгина и Л. Ш. - Москва: Г.Л. Кузьмин
и С.Д. Долинский, [1913].
Материал, техника: бумага, вырезка из журнала;
литография, гуашь Размер 22,3 x 17,5 x 0,4 см*

1914 год. 21 февраля. Совет Училища живописи, ваяния и зодчества постановил исключить В. Маяковского и Д. Бурлюка из числа учеников. Сообщения об этом были напечатаны во многих московских и провинциальных газетах под заголовками «Репрессии против футуристов», «Дурная трава из поля вон», «Финал футуристических выступлений» и др.

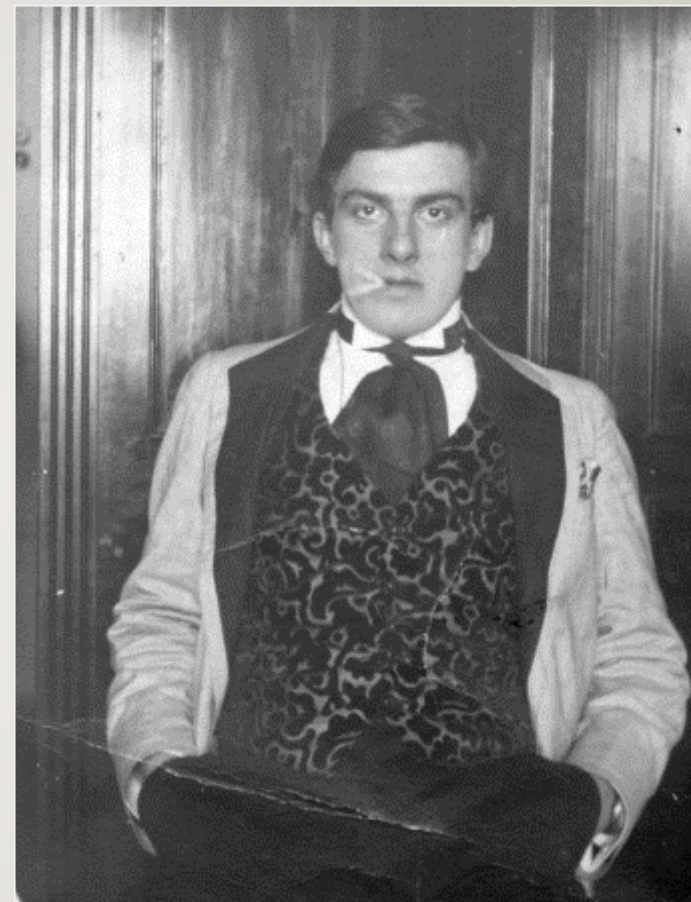
Само направление футуризма в России себя изжило к 1917-1920 годам. При советской власти уцелевшие футуристы-авангардисты ушли в подполье, некоторые эмигрировали (Давид Бурлюк, Александра Экстер, Игорь Северянин), умерли или покончили с собой...

Фото. Маяковский В.В. Казань, 1914 год.

После отчисления из училища Маяковский не оставил стезю художника, но расстался с амплуа творца академической живописи и начал пробовать себя в творчестве театрального художника, художника книжной графики и художника-плакати́ста. Можно сказать, перешел из сферы «чистого искусства» в область прикладного.

Рисунок остался его страстью до конца жизни. Его неизменно интересовала современная живопись. Посещение художественных выставок, мастерских художников, личные знакомства и работа с художниками-авангардистами будут непременной частью его жизни в Москве и Петрограде, а также поездок в Европу и Америку предпринятых в 1920-е годы.

Хожателев П. П. Фото. Маяковский В.В. 1914 год.

Первые политические плакаты Маяковского относятся к 1914 году — началу Первой мировой войны.

Известное авангардное объединение «Сегодняшний лубок» выпустило 22 работы в 1914 году. Двенадцать из них за авторством Аристарха Лентулова, Казимира Малевича и Владимира Маяковского, составили ядро художественной продукции объединения. В группу авангардистов входили также Илья Машков (под псевдонимом Иван Горскин), Давид Бурлюк и Василий Чекрыгин. Работы группы создавались не в индивидуальной манере, а в едином графическом стиле, поэтому произведения «Сегодняшнего лубка» легко узнать. Им свойственны карикатурность образов (часто доведённая до степени издевательства), гротеск, аллегория, парадокс.

«Эх ты немец, при, да при же, Не допрёшь, чтоб сесть в Париже». Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1914 год.

Плыли этим месяцем турки с полумесяцем,
Турки с полумесяцем.

Коль бы турки у Синопа
Не утонули тогда.

«Плыли этим месяцем турки с полумесяцем».
Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1914 год.

Выезжал казак за Прут,
Видят немцы прут да прут

Только в битве при Синапе
Немцы в Серет утонули.

«Выезжал казак за Прут, видит немцы прут да прут».
Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1914 год.

Подъ Варшавой и подъ Гродно
Били нѣмцевъ какъ угодно.

Пруссаковъ у насъ и бабы
Истреблять куда не слабы!

*«Под Варшавой и под Гродно били немцев как угодно».
Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1914 год.*

Аристарх Лентулов вспоминал о «100%-ном участии» Маяковского в создании лубков издательства. Действительно, все листы за единственным возможно исключением сопровождаются стихотворными текстами Маяковского. Стихи поэта в значительной степени обусловили успех «Сегодняшнего лубка». Грубоватые, частушечные по форме, они как нельзя лучше соответствовали природе народной картинке, возрождая старинные традиции рифмовки текстов. Сами художники признавали особую роль стихов в народной картинке.

Мастера авангарда в полной мере творчески развили художественную систему лубка, как жанра примитивного искусства. Как тут не вспомнить с каким интересом Владимир Маяковский изучал русский лубок в Строгановском училище.

*«Эх султан сидел бы в Порте, дракой рыла не попорти».
Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1914 год.*

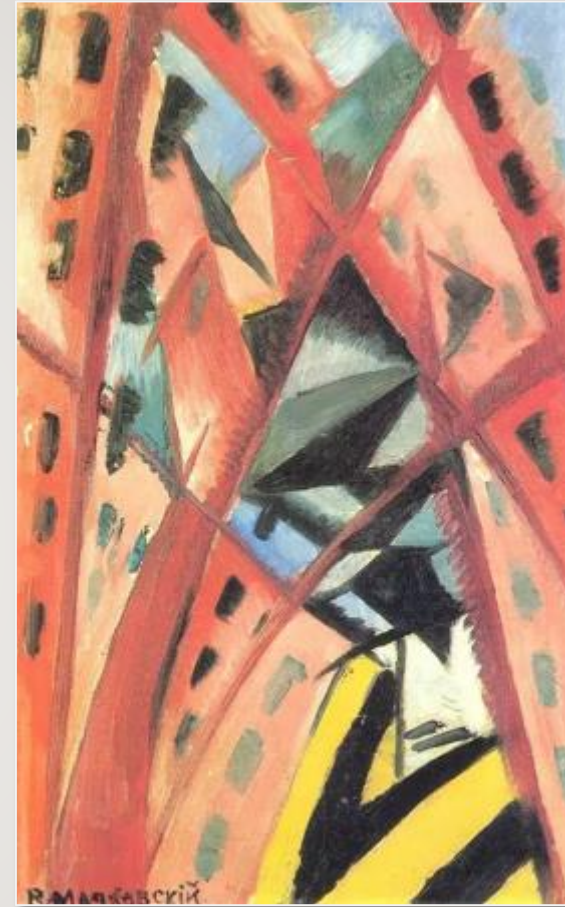
*«Немец рыжий и шершавый разлетался над Варшавой».
 Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1914 год.*

1917 год. Маяковский вступает "Профессиональный союз художников-живописцев Москвы". В его составе действовало "Объединение левых художников".

К первой годовщине социалистической революции нарком просвещения Анатолий Луначарский заказал Маяковскому пьесу. Так была создана «Мистерия-буфф». Премьера "Мистерии-буфф" состоялась 7 ноября 1918 года в Петрограде.

Художником постановщиком выступил Казимир Малевич.

В 1919 году Владимир Маяковский нарисовал авторские эскизы декораций к четырем актам («Потоп», «Ковчег», «Рай», «Земля обетованная») и эскизы 28 костюмов («Семь пар чистых» и «Семь пар нечистых») для «Мистерии-буфф».

*Автопортрет. Желтая кофта.
Владимир Владимирович Маяковский. 1918 год.*

Эскиз декорации 1-го действия «Мистерии-буфф» («Потоп»).
Рисунок В. Маяковского.

Эскиз декорации 2-го действия «Мистерии-буфф» («Ковчег»).
Рисунок В. Маяковского.

Маяковский В.В. Эскиз костюма «Черт» к спектаклю «Мистерия-буфф». 1918 год.
Размер 33x25,5 см.
Рисунок, бумага, карандаш, акварель.
Музей-квартира В.Н. Плучека.

Маяковский В.В. Персонажи для пьесы «Мистерия-Буфф». Эскиз костюмов к Мистерии буфф «Семь пар нечистых».

Эскизы костюмов «Семь пар чистых» к «Мистерии-буфф» Рисунок В. Маяковского. 1919 год.

Эскиз декорации 3-й картины 3-го действия «Мистерии-буфф» («Земля обетованная»). Рисунок В. Маяковского. 1919 год.

В 1919 году интересный симбиоз «самописной» книги русских футуристов и художественных приемов «Сегодняшнего лубка» продемонстрирует Маяковский, создавая свою «Советскую Азбуку».

В конце сентября 1919-го Владимир Маяковский написал политические частушки на каждую букву алфавита, назвав их «Советская азбука». Эту «Азбуку» писал он для взрослых малограмотных солдат. Как сам признавал: «Там были остроты, которые для салонов не очень годятся, но которые для окопов шли очень хорошо», что стало причиной сложной жизни «Азбуки». Когда он принёс её в Центропечать, то машинистка заявила: «Лучше я потеряю всякую работу, но эту гадость я перепечатывать не буду». Не приняли «Азбуку» и в типографии.

Маяковский В.В. Советская азбука.
Москва: Издание автора, 1919 год.
Материал, техника: бумага; литография, акварель
Размер 19,5 x 24,4 x 0,3 см

Поэт нашёл свободную литографскую машину в Строгановском училище, где ему пришлось самому печатать. Он рисовал на литографском камне, печатал, а друзья вместе с ним раскрашивали рисунки от руки.

Обложка и рисунки к каждой букве алфавита выполнены Маяковским. Заглавные буквы представляют собой рисунок-карикатуру. Футуристы стремились к отказу от типографского набора, к единой технике исполнения рисунка и текста. Маяковский следует призыву Крученых и Хлебникова «вручить свое детище не наборщику, а художнику». Поэт и художник Маяковский соединяет в изображении буквы рисунок и смысл.

Часть тиража Маяковский отвёз в Кремль и раздал красноармейцам, идущим на фронт, а большую часть тиража агентство печати разослало в губернии.

Маяковский В.В. Советская азбука.

Москва: Издание автора, 1919 год.

Материал, техника: бумага; литография, акварель

Размер 19,5 x 24,4 x 0,3 см

В 1919-1922 гг., в годы Гражданской войны и военной интервенции, Маяковский работал в плакатном отделе Российского телеграфного агентства. Первые плакаты создавались вручную, потом — с помощью трафаретов. Маяковский работал над текстами и рисунками «Окон сатиры» без перерывов с октября 1919 года до февраля 1922 года. За этот период им были сделаны рисунки для 400 с лишним плакатов и для более 600 плакатов написаны тексты.

*Маяковский В.В. Плакат. Окно Сатиры Роста №335
1920 год. Бумага; оттиск трафаретный, клеевая краска.
Размер 153 x 120 см*

«Моя работа в РОСТА началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТА, тов. Керженцеву, который свел меня с М.М. Черемных — одним из лучших работников этого дела. Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел и Малютин... Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки, с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь».

Маяковский В.В. Малютин И.А. Плакат. Окно Сатиры Роста. "Вот рабочий куда шел ты..." 1920 год. Бумага; хромолитография. Размер 67 x 49 см

«Окна РОСТА — фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников, вручную, стопятидесятимиллионного народа. Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные частушкой. ... Это огромные ... листы, развешиваемые по вокзалам, фронтовым агитпунктам, огромным витринам пустых магазинов», — писал Маяковский.

Художники выполняли плакаты клеевой краской или иногда акварелью, а потом нередко стали пользоваться линогравюрой, которую тоже раскрашивали от руки.

1922 год. 15 октября. В Берлине Маяковский участвует в открытии «Выставки изобразительного искусства РСФСР», на которой экспонировалось десять его плакатов. Экспозиция была первой выставкой русского искусства, проведенной в Берлине после русской революции.

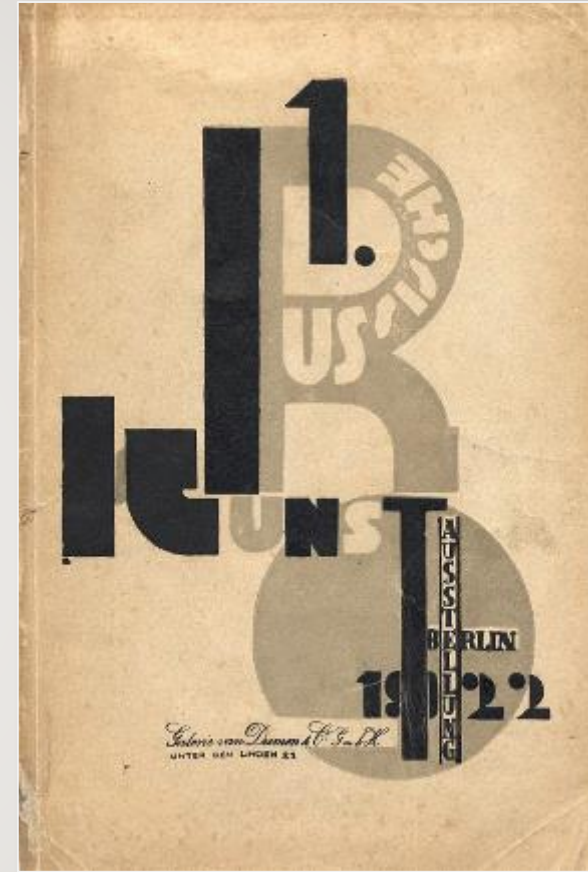

«Окно сатиры» РОСТА № 858. Художник и автор текста Владимир Маяковский. 1921 год.

Берлинская выставка известна как отправная точка триумфального марша русского авангарда по миру. Кроме полотен традиционных художников живописцев, здесь впервые демонстрировались работы лучших представителей русского авангарда: Малевича, Татлина, Кандинского, Лисицкого, Шагала, Родченко и Бурлюка.

Россия благодаря творчеству авангардистов выдвигалась в число стран, искусство которых определяет не только уровень мировой цивилизации, но и наполняет новыми идеями её содержание.

«Мы, до сих пор ориентировавшиеся на Запад и Париж, вдруг увидели перед собой целое поколение новых художников и идей на Востоке», – так немецкий художник Ханс Рихтер сформулировал то изумление, которое Первая русская художественная выставка вызвала у западных художников и многочисленных посетителей, число которых составило 15 тысяч.

Каталог Первой русской художественной выставки в Германии. Берлин, 1922 год. Обложка Эль Лисицкого, вступительная статья Д.П. Штеренберга.

Русских авангардистов объединяло то, что они разными путями нащупывали путь к беспредметной форме и стремились радикально трансформировать язык искусства, заставить его не просто разрушить прежние правила, но понять, как они возникают, как изменяются. Вдохновляясь примитивом, призывая к духовному прозрению, стремясь к синтезу искусства и жизни, русский авангард породил интеллектуальную концепцию, задающую траекторию развития культуры в XX веке. Это концепция искусства как теоретического проекта, в котором идея, стоящая за искусством, становится важнее конкретного произведения и его художественных особенностей. Авангард предвосхитил интервенцию современного искусства в поле философии и политики, его сближение с рекламой и медиатехнологиями.

*Казимир Малевич, Супрематизм, 1916 год.
Третьяковская галерея*

18 ноября 1922 года. Маяковский выехал из Берлина в Париж. За семь дней пребывания в Париже он посетил мастерские художников Пикассо, Делоне, Брака, Леже, Барта, художественные галереи С. и Л. Розенбергов, выставку «Осенний салон».

Жорж Брак. Натюрморт. 1919 год. Галерея Альбертина, Вена

Фернан Леже. Натюрморт с подсвечником. 1922 год.

Робер Делоне. Гонка ходоков. 1920 год. Холст, масло.

Виктор Барт. Дом с красной крышей. 1920-е. Холст, масло.

*Пабло Пикассо.
Открытое окно на улицу Понтюри . 1920 год.*

По возвращении в Россию 15 января 1923 года Маяковский сдает в Госиздат рукопись книги «Семидневный смотр французской живописи». Книга была снабжена 25 репродукциями с картин французских художников. Она не была издана, но текст рукописи теперь есть в Интернете. Интересны выводы к которым приходит Маяковский: «Начало двадцатого века в искусстве — разрешение исключительно формальных задач... Не к салонам надо прикладывать свои открытия, а к жизни, к производству, к массовой работе, украшающей жизнь миллионам... Это оформление, это — высшая художественная инженерия. Художники индустрии в РСФСР должны руководиться не эстетикой старых художественных пособий, а эстетикой экономии, удобства, целесообразности, конструктивизма... мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей».

Жизнь опровергла убеждение Маяковского, что известность российских художников не выйдет за пределы Третьяковской галереи. После посещения выставок изобразительного искусства в Берлине и Париже Маяковский, всегда одержимый жаждой славы, сделал для себя выводы, как показывает его дальнейшая творческая траектория.

Реконструируя события биографии художника и поэта можно предположить, что Маяковский, как азартный игрок в погоне за мировой аудиторией, сделал ставку на совместную работу с Александром Родченко (живописцем, графиком, плакатистом, фотокорреспондентом, скульптором, художником театра и кино). Почему? Возможно ответ найдем в высказывании немецкого искусствоведа и одного из лидеров авангарда Адольфа Бене.

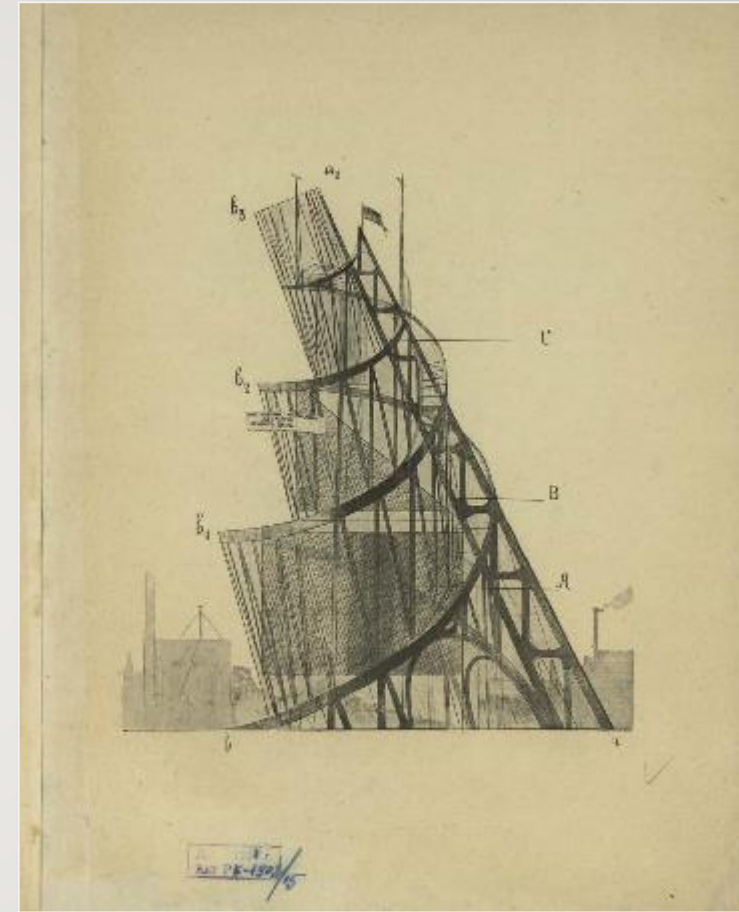
*Александр Родченко. Футболист.
1919 год. Холст, масло. 82x55,5 см*

Адольф Бене так писал о составе российских участников Берлинской выставки 1922 года: «Лидерство здесь не у Кандинского и уж конечно не у Шагала. Оно у конструктивистов, у превосходно представленных Малевича, Родченко, Лисицкого, у Татлина, Альтмана, Габо... То, чего хотят передовые художники во всех странах — непосредственное формирование самой жизни (русские называют это производственным искусством). И этой новой большой цели Советская Россия с самого начала дала все возможности и свободный путь».

*Василий Кандинский. Беспредметная композиция.
Бумага, акварель, тушь. 1915 год.*

Русский конструктивизм — это последний в истории искусства «большой стиль». И единственный всемирный стиль, придуманный именно русскими. Конструктивизм — это доминирующая рациональная геометрическая основа. «Чертёжность» вдруг осмысляется заново и начинает играть как остро модный художественный приём искусства авангарда. Конструктивная система плоскостей и объёмов важнее светотени и цвета. Художников захватывает возможность формировать облик предметной среды, создавать мир новой эпохи, рождая его из ничего, из своей фантазии.

Чертеж Татлина из проекта Башни III Интернационала

В 1923-1925 годах Маяковский продолжает заниматься изобразительным искусством в новом качестве — становится «продюсером» художника Александра Родченко в области торговой рекламы и его «копирайтером».

В 20-е годы XX века западной Европе и США реклама развивалась стремительно. В СССР же реклама только зарождалась. Все изменилось с переходом к НЭПу.

В 1921 году было принято решение о введении новой экономической политики, НЭПа, и государство стало главным рекламодателем. Именно оно, как один из инициаторов концессий, трестов и т.д., было заинтересовано в сбыте своей продукции, в первую очередь товаров народного потребления. Возникшая вследствие этого конкуренция между частными и государственными предприятиями вызвала бурное развитие рекламной графики.

Родченко Александр Михайлович. Фото 1923 года.

Вместе со своим другом художником Александром Родченко, авангардистом и конструктивистом, Маяковский создает уникальный «стартап» — «Реклам-конструктор Маяковский — Родченко».

Художественный и поэтический опыт Маяковского, отточенный работой в «Окнах РОСТА», и художественная система конструктивизма Родченко легли в основу творческого метода «реклам-конструктор Маяковский — Родченко», базировавшегося на эстетике конструктивизма.

Родченко А. М. (Художник), Маяковский В. В. (Автор текста)

Этикетка для коробки печенья "Красный авиатор"

"Рассыпайся по кустам вражеская конница..."

Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 1920-е.

Картон; хромофотография. Размер 28,2 x 26,5; 31 x 28,8 см (подложка).

Изготовитель Типо-литография Моссельпрома.

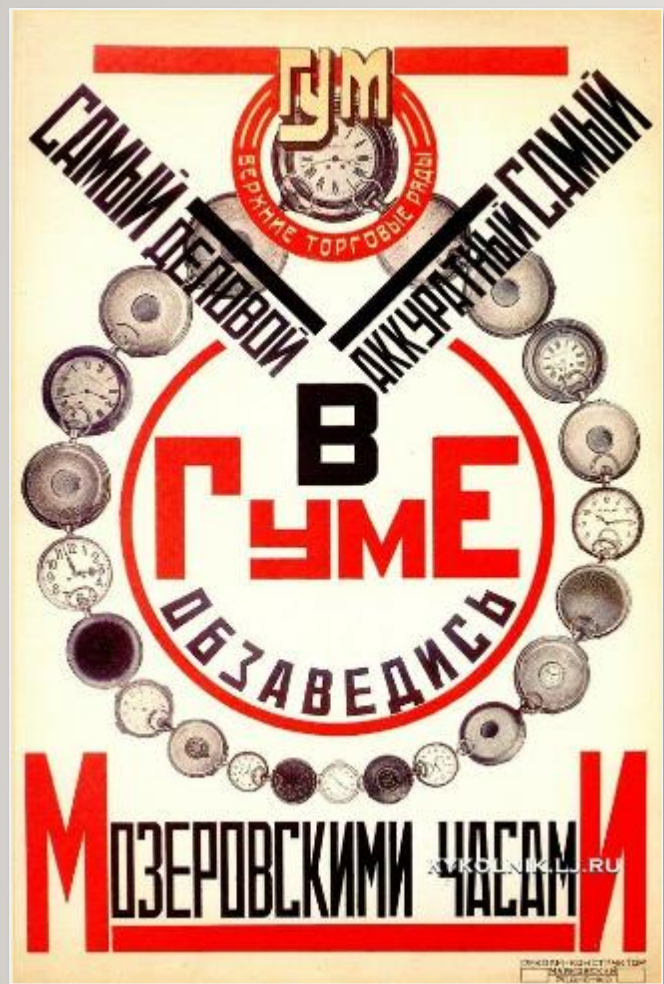

Родченко и Маяковский открыли совместное агентство «Реклам-конструктор». Поэт занимался поиском клиентов, писал слоганы в стихах, а художник делал плакаты. Клиентами тандема были ГУМ, Госиздат, Резинотрест, Чаеуправление, а с 1923 года — Моссельпром.

Моссельпром был хозрасчётной торгово-промышленной организацией, существовавшей в 1922-1937 годах и объединявшей сорок крупнейших государственных фабрик и заводов пищевой промышленности.

«Реклам-конструктор» занимался не только плакатами, вывесками, баннерами, но и этикетками, обертками и прочей мелкой полиграфической продукцией.

Образцы полиграфической продукции «Реклам-конструктора Маяковский-Родченко».

Дом Моссельпрома на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков — один из самых известных памятников конструктивизма и авангарда в Москве. Разваливающийся недодел, начатый еще в царской России, при советской власти достроили и наделили необычной функцией. Расписанный рекламными слоганами Маяковского, дом Моссельпрома был наполовину ведомственным: внизу склады, торговые помещения и офис компании, а выше — квартиры сотрудников и жилье для рабочих Бабаевской фабрики.

Степанова В. Ф. «Здание Моссельпрома с рекламой В.В.Маяковского», 1924-1925 годы. Масло по фотоотпечатку, автор фотографии А.М.Родченко.

Родченко вспоминал: «Работали мы так. Утром Маяковский обходил учреждения и принимал заказы. Возвращался он домой с портфелем, туго набитым справочниками, ведомственными отчетами и прочим. Весь материал он добросовестно изучал... Вечером, часов в семь-восемь, я приходил к Володе за темами и текстом. Иногда текст был уже готов, иногда дописывался при мне. Иногда он передавал мне вместе со стихами и рисунок, но каждый раз при этом деликатно говорил: «Вот это я нарисовал, но тебе, конечно, не нужно, это я так, для ясности».

Рекламные плакаты Маяковского и Родченко для Моссельпрома завоевали мировую славу в 1925 году, когда экспонировались на Всемирной выставке декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Маяковский и Родченко были награждены за плакаты Серебряной медалью по классу «Искусство улицы».

Москва. Калашный переулок д.10/2 в районе Арбата. Здание Моссельпрома прославленного Маяковским и Родченко. Так оно выглядит в наши дни.

1925 год. В Париже с апреля по октябрь проходила Всемирная художественно-промышленная выставка. На ней экспонировались работы из области современного декоративного искусства, архитектуры и дизайна. Национальными разделами на выставке была представлена 21 страна, в том числе СССР.

Маяковский входит в советский оргкомитет выставки, Родченко становится ведущим художником российской экспозиции, павильон СССР создает архитектор Константин Мельников. Отпечатан каталог выставки, автор обложки — Родченко. Обложка признана художественной критикой одной из лучших работ мастера в области книжной графики. В целом книга стала выдающимся памятником советского авангардного искусства 1920-х гг.

Обложка каталога советского раздела Всемирной художественно-промышленной Выставки. Автор обложки Александр Родченко.

Советский павильон на Парижской всемирной художественно-промышленной выставке 1925 года. Архитектор Мельников Константин Степанович.

Дипломы «Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности», выданные Родченко А.М.(слева) и Маяковскому В. В. (справа) по классу «Искусство улицы» (Серебряная медаль).

Участие в выставке СССР стало крупнейшей заявкой о себе российского авангардного искусства за пределами страны. Уже через несколько лет границы СССР будут закрыты, а в искусстве начнётся политический диктат. Советская секция на выставке стала одной из самых замечательных и посещаемых. Работы художников поражали новизной выразительных средств и свободой владения формой.

Награду Маяковского и Родченко можно считать всемирным признанием их достижений в области искусства плаката. На этой вершине Маяковский решил поставить точку в своей деятельности связанной с художественным творчеством. Он прекратил всякую работу в области плаката, книжной графики или театральной декорации и сосредоточился целиком на поэзии и руководстве объединением «Левый фронт искусств». Но это уже совсем другая история.

Фото А.М. Родченко. Владимир Маяковский. 1924 год.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

- Маяковский. Биография // Музей Маяковского: [сайт]. – URL: <https://muzeimayakovskogo.ru/mayakovsky/biography/> (дата обращения 17.10.2023).
- Маяковский, Владимир Владимирович // Википедия : свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Маяковский,_Владимир_Владимирович (дата обращения 17.10.2023).
- Что рисовал пролетарский поэт Маяковский, и почему его считают одним из самых значимых русских художников XX века // Культурология.РФ: [сайт]. – URL: <https://kulturologia.ru/blogs/261221/52081/?ysclid=liucswb4o761552798> (дата обращения 19.10.2023).
- Владимир Маяковский в воспоминаниях современников// Культура.РФ: [сайт]. – URL: <https://www.culture.ru/materials/253531/vladimir-mayakovskii-v-vozpominaniyakh-sovremennikov> (дата обращения 19.10.2023)
- Ланг Евгения Александровна. О подпольном журнале «Порыв», похоронах Валентина Серова и встречах с Владимиром Маяковским// Устная история: [сайт]. – URL: <https://oralhistory.ru/talks/orh-94> (дата обращения 19.10.2023) - Онлайн галерея живописи. Картины классиков и современников// Allpainters.ru: [сайт]. – URL: <https://allpainters.ru/bochchoni-umberto/2592-simultaneous-visions-umberto-bochchoni.html> (дата обращения 20.10.23)
- Европейский авангард и футуризм// Sitekid.ru – онлайн энциклопедия : [сайт]. – URL: https://sitekid.ru/kultura_i_iskusstvo/zhivopis/evropejskij_avangard_i_futurizm.html?ysclid=llgnoni523327708105 (дата обращения 19.10.2023).
- Автономова Н. Дверь на запад // журнал «Третьяковская галерея», 1921, №1; Специальный выпуск «Германия - Россия. На перекрестках культур» : [сайт]. – URL: <https://www.tg-m.ru/articles/1-2021-70/dver-na-zapad?ysclid=ln8q812u7v671315201> (дата обращения 17.10.2023)
- Маяковский В.В. Семидневный смотр французской живописи: Музей Маяковского: [сайт]. – URL: <https://muzeimayakovskogo.ru/mayakovsky/works/prose/semidnevnyy-smotr-frantsuzskoy-zhivopisi/?ysclid=lp6nkulh9o376871419> (дата обращения 20.11.2023)
- Список награжденных экспонентов отдела СССР на Всемирной выставке в Париже // Надежда Петровна Ламанова: [сайт]. – URL: https://lamanova.com/16_list-exhibitors-1925.html?ysclid=lnad2r8hrs237723623 (дата обращения 20.10.2023).

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.И. АБАЛКИНА

Спасибо,
что досмотрели до конца!

*Презентация подготовлена сотрудниками
Отдела электронных ресурсов и технологий
IT.Lib@rea.ru*