

ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ: СЛОВОКАРТИНЫ

Андрей Надин

Визуальная поэзия имеет множество форм: проникновенная метафора на бумаге, пейзажное фото, граффити, надпись на футболке. Своей синтетической сущностью визуальные стихи похожи на рекламную коммуникацию. Поэтому мы и решили сделать небольшую прогулку в этот мир, наудачу выбрав в нем несколько артефактов и свидетельств. Эта статья для тех, кто интересуется путями развития современной рекламы и понимает, что вдохновение можно черпать из любого источника.

ЭТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЬЮТ ОДНОВРЕМЕННО ПО ЭМОЦИЯМ И РАЗУМУ И СОЗДАЮТ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ ОПЫТ

Джоф Хат,
визуальный поэт и редактор блога dbqr.blogspot.com: «Если вас опустит в горячие воды визуальной поэзии, вы в скором времени привыкнете, ваш ум и тело откроются новому знанию, а также новым возможностям»

Визуальная поэзия существует на Востоке испокон веков — китайские стихи смотрятся глазами и только потом читаются вслух.

Современная история визуальной поэзии началась, наверное, с Аполлинера — с его каллиграмм. В России визуальной поэзией занимались футуристы — Хлебников, Каменский, Маяковский.

Один из самых знаменитых «визуальных поэтов» 60-х — канадец bpNichol. Его именем в Торонто названа улица, где на мостовой выбито в столбик самое знаменитое его стихотворение: «A / LAKE / A / LANE / A / LINE / A / LONE».

В 70-е годы Вознесенский создавал свои «изопы»: к кончику изогнутого слова

«ЧАЙКА» приписывал изогнутые «ПЛАВКИ БОГА» — так, что получался узнаваемый силуэт театральной птички. Первый, кто сделал из двоеточия, тире и скобки смайлик для SMS, тоже был визуальным поэтом.

В Великобритании визуальная поэзия получила электронное развитие. Можно зайти на сайт общества www.e-motive.org.uk, насладиться мультиками и прочесть такое определение: «Визуальная поэзия — это медиум, который исследует напряжения, которые лежат между смысловой и видимой частью написанного». Визуальные поэты Англии показывают свои работы на портале авангардного кино ubu.com, выставляют их в престижных галереях и даже недешево продают.

Но все это — высоко и далеко от народа... А нас интересует та часть визуальной поэзии, которая максимально связана с жизнью, почти неотличима от нее, и при этом все-таки в ней что-то есть! Такая поэзия возникает в надписях на стенах, в случайном монтаже вывесок и уличных картин, в ошибках на ценниках и неуклюжих переносах, обнажающих корни слов.

Нас также интересует эвристическая природа визуальной поэзии. Возьмите пластиковые буквы и разбросайте их по комнате, используйте для общения детские кубики с буквами, магнитный алфавит на холодильник — тоже подойдет. А что, если писать прутиком на песке в зоне прибой? На запотевших стеклах, в которых расплываются цветы проезжающих машин? Эсэмэски можно тоже писать по-разному, изобретая каждый раз новые формы.

В Сети есть интересный блог dbqr.blogspot.com, в котором живет дух такой поэзии. Трудно запомнить название? Просто вы еще не знакомы с принципами визуальной поэзии, не научились распознавать красоту ее решений. А теперь посмотрите, как красиво в названии блога слипаются буквы d и b, а также q и p, и вы все сразу запомните. Мы связались с редактором блога, визуальным поэтом, американцем по имени Джоф Хат (Geof Huth) и задали ему несколько вопросов по существу.

— Что есть в визуальной поэзии такого, что делает ее притягательной?

— Иногда визуальная поэзия красива в неконформистском смысле — многие визуальные поэты борются против традиционных

01 > Визуальные стихи канадского поэта Barrie Phillip Nichol на улице его имени в Торонто: «Озеро. Тропа. Черта. Один». Фото Duchamp

02 > Eye (stoneyes). Geof Huth. 22 июля 2008 года

03 > Lindsey White. www.magicmadesimple.blogspot.com

04 > Point & Shoot. Roy Arenella. 7 октября 2006 года

05 > «Найден кот. Без ошейника. Мальчик. Черно-бело-серый. НЕ дружелюбный». Фото Geof Huth

06 > Stephen Nelson. afterlights.blogspot.com

взглядов на красоту, пытаясь создавать новые пути к красоте. Что в визуальной поэзии привлекает меня, так это то, что она соединяет в себе визуальное и вербальное вместе, а затем преподносит их как нечто неразделимое целое. В любом случае наш письменный язык визуален изначально. Визуальная поэзия просто принимает этот факт и усиливает его. Если мы принимаем, что форма букв насыщает эти буквы дополнительным смыслом, если мы принимаем, что картинки взаимодействуют с текстом неким утонченным способом, который мы чувствуем подсознательно, мы можем принять потенциальную красоту визуальной поэзии.

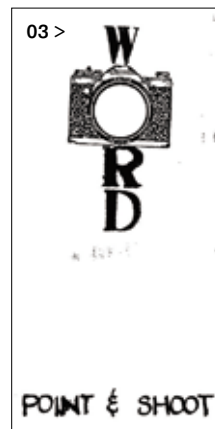
— Андре Бретон говорил: «Красота должна вызывать содрогание, иначе она ничто». Как вы думаете, способна ли визуальная поэзия вызывать инсайт, чувство открытия у неподготовленной публики?

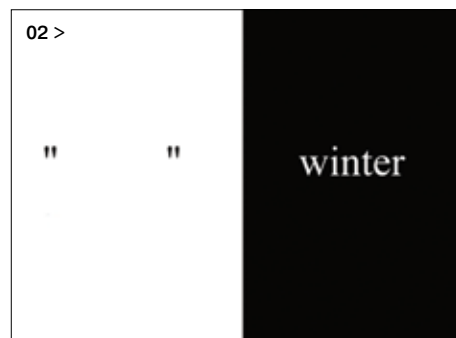
— Авангард всегда считал, что новизна выражения является необходимым усло-

вием любого искусства. Но я думаю, глупо отречься от всей приобретенной истории художественных форм. Мы должны выбирать, но делать это аккуратно. Если мы будем использовать только старые методы, то не сможем создать ничего удивительного. Если мы отречемся от всего прошлого, то создадим что-то без глубины, а поэтому без должного резонанса. Каждое произведение искусства отражает методы и идеи прошлого, и если это потеряет, вы потеряете и потенциальную силу произведения. Визуальная поэзия — такая же форма искусства, как и все остальные. Есть маленький процент из ее произведений, который полностью изменяет наше представление об искусстве. Эти произведения бьют одновременно по эмоциям и разуму и создают трансцендентный опыт. Но такие работы очень редки.

— Как люди реагируют на визуальные стихи?

— Когда люди видят визуальное стихотворение первый раз в жизни, они поражаются

- 01 > «Вы не можете смыть наши мысли» — надпись на стене в колледже. Фото Geof Huth
- 02 > «Зима белая и черная». Márton Koppány. Венгрия. 2008
- 03 > Граффити в Венеции на Strada Nova. Фото Geof Huth

его визуальной красотой. Если это произведение захватывает их воображение, они могут быть заинтригованы до такой степени, что захотят расшифровать, что означают визуальные и текстовые пласты вместе и в чем глубокое значение стихотворения.

— *А что визуальная поэзия может дать творческому человеку?*

— Я верю, что визуальная поэзия обладает силой вдохновения. Если вас опустить в ее горячие воды, вы в скором времени привыкнете, ваш ум и тело откроются новому знанию, а также новым возможностям. Иногда тут нужны толкования. В ноябре старый и уважаемый в США журнал Poetry напечатал портфолио из двенадцати визуальных стихов со вступлением и описанием каждого стиха, написанными мной.

— *Иной раз надпись на стене, случайный монтаж рекламы или частное объявление выглядят как поэтическое откровение... У вас есть такие примеры?*

— Я всю свою жизнь наталкиваюсь на такие части визуальной поэзии — и ищу в них вдохновение. Я всегда ношу с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть, как картинка сочетается с текстом, чтобы затем это превратить в визуальную поэзию. Моя коллекция граффити в туалетах содержит примеры еще с 70-х годов. Я коллекционирую рекламу, которая содержит в себе элементы визуальной поэзии — я называю их *vispoetic artion*, где *artion* означает «коммерческое искусство». Я также нахожу просто счета, прикрепленные к стенам или столбам, которые заслуживают моего внимания. Мир полон людьми, которые являются визуальными

поэтами, но не подозревают об этом! Даже детские каракули или записки офисных сотрудников могут стать визуальной поэзией, которая ждет всеобщего признания.

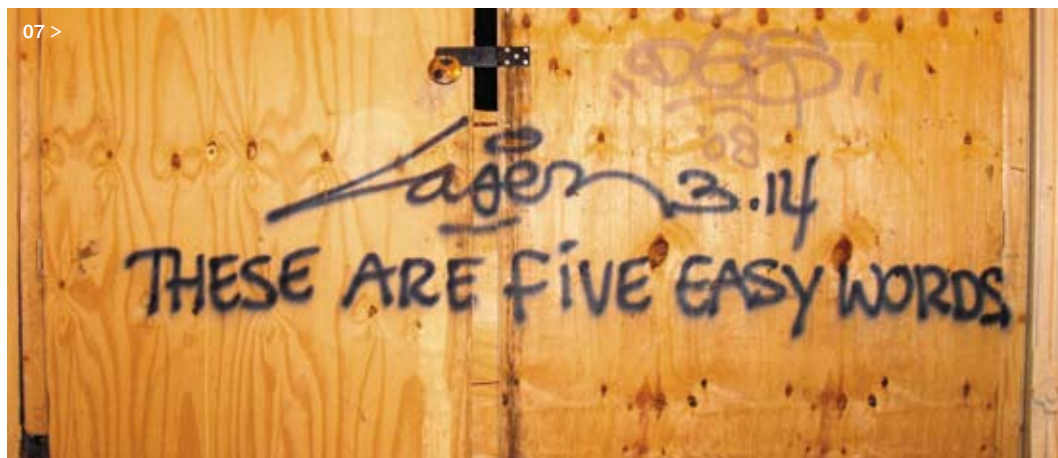
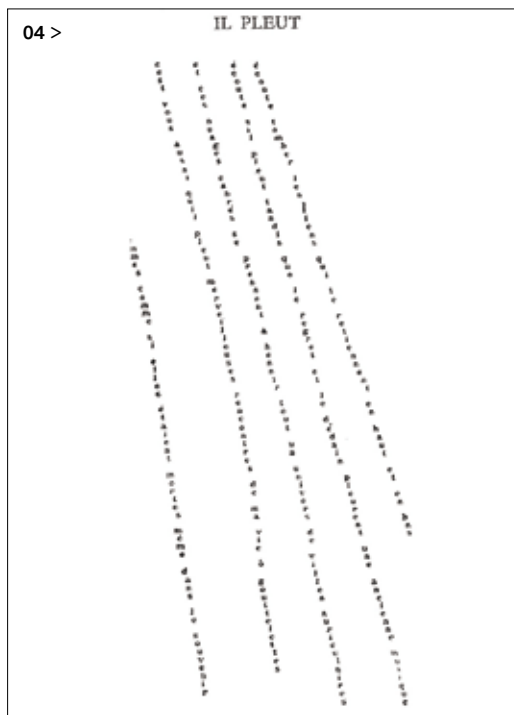
— *Что вы думаете о современной рекламе?*

— В Соединенных Штатах в середине XX века реклама была самой модной профессией, и по крайней мере пара американских знаменитых писателей были рекламистами. Это не было случайностью. Реклама построена на том, чтобы убеждать людей покупать товар, и происходит это через обращение либо к интеллекту, либо к эмоции. А этим очень хорошо умеет заниматься искусство. Это то, что делает визуальная поэзия. Визуальный стих старается поймать мысль и превратить ее в визуальное и вербальное выражение, и хорошая реклама также имеет это своей целью.

— *Реклама сегодня давно повторяет саму себя. А также повторяет искусство, которое в свою очередь повторяет рекламу... Может ли помочь визуальная поэзия вырваться из этого замкнутого круга и вернуть утраченное соприкосновение с реальностью?*

— Воображение людей конечно. Кроме того, у визуальных художников и рекламистов мало времени на создание своих произведений. Иногда их умы настолько забиты воспоминаниями и прошлыми работами, что они просто повторяют себя. И этого не избежать — это обычный и ожидаемый закон жизни. Это реальность. Но я думаю, что открытость к визуальной поэзии может помочь расслабить воображение, которое поймано в ловушку создания рекламы. Вдохновение — это всегда добавление нового знания. ®

- 04 > «Дождь». Каллиграфия Гийома Аполлинера. 1918
- 05 > «И дни проходят сквозь пыльцу и солнечный свет». Geof Huth. 15 июня 2008 года
- 06 > «Побег». Geof Huth. 15 июня 2008 года
- 07 > Поэтический дадаизм на ставнях в Амстердаме: «Вот это пять простых слов». Фото Андрея Надеина
- 08 > «Дети! Бросьте это в бабушку» — камень найден на пляже в Брайтоне (Южная Англия). Фото Андрея Надеина
- 09 > «Момент поэзии». Julian Blaine. Париж. 1980
- 10 > «Миссис Ивс». Geof Huth. 21 марта 2008 года
- 11 > Слово из трех букв. Фото Андрея Надеина
- 12 > Jenny Holzer. «Проекция». Инсталляция в Массачусетском музее современного искусства. Фото Geof Huth

10 >	Mrs Eaves Roman
	<i>Mrs Eaves Italic</i>
	Mrs Eaves Bold
	MRS EAVES SMALL CAPS
	MRS EAVES PETITE CAPS

