

Е. А. Ильина

Влияние творчества Д. Хармса на экспрессионизм В. Пузо

Творчество В. Пузо развивается под влиянием Д. Хармса и художников-неоэкспрессионистов и оно продолжает художественные и идейные традиции русского живописного и литературного авангарда, и оно отражает русскую современную культуру, актуальные события, нелепые, абсурдные ситуации, происходящие в России. В. Пузо часто обращается к значимым героям произведений Д. Хармса и адаптирует их под реалии нашей жизни, современной новой эпохи. Также он остро реагирует на злободневные события и изображает известных политиков, депутатов, представителей власти, современной эстрады и медийных, известных личностей, высмеивая их пороки, тем самым делая свое творчество актуальным и злободневным.

Ключевые слова: современная русская культура, абсурд, авангард, экспрессионизм, Хармс, актуальное искусство, мультреализм, искусствоведение, культурология

Elizaveta A. Il'ina

Daniil Harms' influence on V. Puзо expressionism

The contemporary art of Viktor Puзо reflects contemporary Russian culture, actual events, absurd and ridiculous situations, which could happen in nowadays Russia. The art of V. Puзо have been developing under the influence of D. Charms and Neo-expressionism and it continues the creative and artistic traditions of Russian avant-garde art. V. Puзо often pays attention to the most important characters from D. Harms's poems and novels and adapts them to the realities of our contemporary life and cultural traditions of Russia in 21st century. He reacts to the topical events and depicts well-known politicians, deputies, singers, famous people and he makes fun of their sins and vices. That makes his art the art of current interest, always interesting and actual.

Keywords: contemporary Russian culture, absurd, contemporary art, Charms, multrealism, history of art, cultural studies

К началу XXI в. в российском искусстве сложилось целостное направление, которое называется «мультреализм». Этот термин был придуман художниками Н. Копейкиным и А. Кагадеевым в конце XX в. и расшифровывается он так: в основе произведения лежит некая «мульт» форма (мультреалистичный образ, персонаж мультфильма, карикатурный герой), который художником помещается в реалии нашей жизни. Последователи идей этого стиля объединились в группу «Колдовские художники». Она была образована в 2002 г. Н. Копейкиным, А. Кагадеевым и В. Медведевым, позже к ним присоединился В. Пузо. Художников объединяет не только узнаваемый стиль, но и саркастическое отношение к действительности. В своем творчестве они развивают русскую смеховую культуру, являясь диагностами общественных зол и недугов. Искусство основных участников объединения продолжает традиции русского авангарда 1910–1920-х гг., который идет от традиций лубка. Понятие лубка для многих художников тождественно примитиву. Такие художники как С. Судейкин, М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич пользовались приемами примитивизма в своей живописи и современные художники Н. Копейкин, А. Кагадеев, В. Медведев, Н. Васильев и др. используют те же приемы. Связь творчества В. Пузо со стилем мультреализм обусловлена продолжением традиции русского живописного и литературного авангарда, разделением основного творческого кредо художников «Колдовские художники», а также ироничной критикой современной культуры.

Особую роль в творчестве В. Пузо занимает поэт Д. Хармс. Художник парадоксальным образом сочетает в себе экспрессионистскую субъективную картину мира с элементами русского авангарда. Общие точки соприкосновения этих двух художественных явлений в случае Виктора Пузо – это ирония, эпатаж, субъективный взгляд на мир, стремление довести все до абсурда. Работам В. Пузо свойственны такие приемы экспрессионизма как: тяга к деформации фигур изображаемых персонажей, острая эмоциональность, экзальтированность сюжетов, использование приемов смещения, упрощения, преувеличения. Изображение сцен богемной жизни и уличной жизни в ироничном ключе, стремление к эстетизации уродливого.

Творчество В. Пузо можно рассматривать в контексте продолжения развития идей и традиций движения «Новые Дикие», возникшего в результате интереса художников к экспрессиониз-

му и фовизму. Художники использовали новые выразительные средства, такие как возрождение первобытности в искусстве и варварский лиризм. Они уходили от концептуализма, минимализма в искусстве и вернулись к эмоциональности, импульсивности через искажение цвета и пропорций и к фигуративности. Одним из наиболее близких творчеству В. Пузо художников «Новых Диких» можно назвать Г. Базелица – основоположника этого течения. Метод Г. Базелица и его сподвижников – эстетический шок, пропаганда дисгармонии, культ «эстетики уродливого». Картины «Какая ночь сорвалась» 1963 г. и «Голый человек» 1963 г. – примеры провокации, вызывающей эстетический шок. В. Пузо, как и Г. Базелиц использует грубые экспрессивные мазки, яркие цвета, тела деформированы, искажены их пропорции и формы. Картины мультреалиста можно назвать эпатазирующими, провокационными, как и у неоэкспрессионистов прослеживается влияние арт-брюта.

Пересечение влияния экспрессионизма и элементов абсурда в хармсовском духе присущи объединению «Колдовские художники» в целом. Это подтверждает их основной манифест: «драматизация идиотического и идиотизация драматического», а также выбор тем и сюжетов. Важная точка соприкосновения мультреализма с русским авангардом – это использование на картинах текстовых элементов, обращение к литературному творчеству. Как утверждает В. Пузо: «Текст – вот что первично! Текст – это повод написать картину». Тексты, которыми художник снабжает свои картины обычно краткие, лаконичные, сатирические, идущие от традиций членов группы ОБЭРИУ и от произведений любимого художником поэта Даниила Хармса.

Связь с творчеством Хармса художник подчеркивает сам. На вопрос журналиста о том, что его вдохновляет и почему он так часто обращается к этой теме, В. Пузо отвечает: «Был писатель Даниил Хармс, вот у него про старух много написано. Я считаю, что это очень смешно. Вообще тема старух двойственная: с одной стороны, старуха – это смерть, ничего хорошего, а с другой – это может быть что-то еще. Вот я и придумал трех шкодливых старух, веселых таких, которые творят справедливость, несмотря на свои 95 лет. Они угоняют трамваи, пьют водку, дают в лоб Милонову, изгоняют Мизулину из старух, слушают Визму и т. д., т. е. они совсем не старые такие старухи. Была идея создать именно таких вот веселых, шкодливых старух – не тех бабок, которые отдавливают своими тележками ноги в метро и норовят засадить клюкой в бочину или в печень, потому что боятся не успеть куда-то там уехать. А именно такие три веселые расслабленные старухи»¹.

Даниил Хармс населял свои рассказы и стихотворения необычными персонажами, очень часто упоминал старух. Есть целый ряд известных произведений, которые посвящены историям, связанным со старухами. Например, рассказ «Вываливающиеся старухи»: «Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль»². Можно также назвать известную повесть «Старуха», написанную Хармсом в 1939 г., который является ироничной пародией на «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, где главный герой, прототипом которого является сам автор, попадает в ситуацию Раскольникова. Он, точно также как и сам Хармс ненавидит детей и стариков. Еще один пример – стихотворение «Старуха» 1933 г.

Старуха, где твой черный волос,
Твой гибкий стан и легкий шаг?
Куда пропал твой звонкий голос,
Кольцо с мечом и твой кушак?³

На картинах Виктора Пузо встречается образ старухи, похожий на образ, придуманный Д. Хармсом. «Старуха – это некий типаж. Старухи, они же везде. В слово „старуха“ я вкладываю посыл, может быть, несколько негативный: есть старуха, а есть бабушка, старушка. А старуха – это такое гадостное, злобное и на самом деле довольно несчастное существо, которое, замученное своей несчастностью, становится еще более гадливым, всячески везде лезет, пакостит, стучит на кого-то», – говорит художник⁴.

В. Пузо как и Даниил Хармс помещает их в неординарные, подчас, совершенно неожиданные ситуации. Говоря о живописи Виктора Пузо можно утверждать, что она, как и творчество других членов творческой группы «Колдовские художники», отражает и анализирует современную русскую культуру. Художник очень быстро и остро реагирует на нелепые, абсурдные ситуации, которые происходят в нашей стране. Он часто обращается в своих сюжетах к известным политикам, при-

думывающим глупые, несурзные законы, к депутатам, к представителям власти, современной эстрады и известным личностям, высмеивая их пороки.

Следуя традициям русского авангарда, в своем стремлении довести ситуацию до полного абсурда, В. Пузо дает своим персонажам знаковые имена: Изольда, Брунгильда, Иоланта⁵. Художник утверждающий, что «текст – повод написать картину», дает своим работам уникальные названия, которые он пишет прямо на поверхности картин. Названия ироничные, абсурдные, веселые, краткие, лаконичные, однако, дающие возможность зрителю полностью погрузиться в выдуманную художником историю. Встречаются названия: «Как старухи у злой волшебницы Мизулины айфон отобрали», «Как старухи летать учились», «Как старухи водку разбили», «Старухи, спекулирующие рыбой». С последней картиной В. Пузо связывает возникновение интереса к этой теме в своем творчестве: «Фразу я услышал от соседа еще в детстве, он рассказывал что-то про овощной магазин: „И там еще старухи рыбой спекулируют“. Эта фраза застряла у меня в голове лет на двадцать, и, наконец, я сел и нарисовал. Кстати, эта картина недавно продана на благотворительном аукционе в галерее Шишкина»⁶.

Одновременно и к Д. Хармсу и к Ф. Достоевскому отсылает триптих В. Пузо 2010 г., каждая часть которого имеет свое название и представляет целую историю, которую кратко пересказывает художник. Первая часть: «Одна баба была старухой и зря», вторая: «Убивайте старух!», третья: «Старуха – это смерть». Часто художник изображает трех персонажей на каждой картине. Объясняет это художник так: «Ну как – на троих же! Они же регулярно бухают, а на троих – самое удобное! Это как-то само сложилось. Что такое цифра три? Это ж гармония. Вот они и гармонично – на троих. Рисовать опять же удобно: расставил – и все. Было бы пятьдесят две – было б неудобно. Две – как-то плоско. Хотя есть картина, где у меня две старухи, потому что третью за водкой послали»⁷.

Также как и Д. Хармс художник черпает вдохновение и сюжеты из реальной жизни, из курьезных и абсурдных ситуаций, которые происходят с ним или его знакомыми. Художник отказывается от традиционного отражения реальности в живописи, и основывается в первую очередь на остроту эмоционального содержания литературного повествования, т. е. придуманной им истории. Картины художника имеют очень большую эмоциональную окраску, потому что он обращается к приемам экспрессионистской живописи, таким как нанесение быстрых и грубых мазков, мрачный колорит, контрастные цвета, усиливающие воздействие на зрителя, деформированные линии и фигуры изображаемых. Такой подход сближает его творчество с неоекспрессионизмом.

В. Пузо является автором многочисленных рассказов. Эти рассказы, как и рассказы Д. Хармса отличаются повышенной эмоциональностью, экспрессивностью, абсурдными и нелепыми ситуациями, в которые попадают главные герои, которым художник дает необычные имена, следуя традиции литературного русского авангарда. Например: Розалия Штурм-Тонких, Эдмунд Колориевич Рак, Юрий Вазелинов и другие, вымышленные персонажи без имени, например: человек, который умел есть макароны носом, человек, который мечтал быть кактусом, человек без ноги. Следуя традициям творчества Д. Хармса, в некоторых рассказах В. Пузо фигурируют старухи в роли центральных персонажей, например, рассказ «Старые люди» начинается так: «Одна старуха была чрезвычайно похотлива. Еще она была полностью лысая»⁸. Есть и очень короткие философские рассказы, которые выдают в художнике человека, глубоко задумывающегося об устройстве Вселенной: «В центре галактики темно. Темно и сыро. Орут ежи. Тошно»⁹.

Эпатаж проявляется даже в названии объединения, членом и основателем которого он является. Оно носит название: «Просто Великие Художники», сокращенно «ПВХ». Это отсылает к эпатажным жестам неоекспрессионистов. В то же время история возникновения этого творческого объединения похожа на вымышленный Даниилом Хармсом рассказ: «Арт-группировка „Просто Великие Художники“ появилась за один день. Началось все с того, что я позвонил Боре Тревожному и предложил заглянуть на выставку „Бубновый валет“, что проходила на Крымском Валу. Мне это было достаточно интересно, потому что по профессии я антиквар. Там был представлен весь русский авангард, много замечательных картин, мы прошли и Боря говорит: а давай тоже рисовать!»¹⁰. О себе В. Пузо говорит: «Я – художник земли русской и хочу показать, как прекрасна эта планета»¹¹. Творчество художника действительно имеет планетарные масштабы, он известен своей серией экспрессивных видеороликов, которые называются «Послания к человечеству». Основные черты серии его посланий это: призывы, поучения, декларации. Эти ролики длятся не более минуты, и охватывают совершенно разные темы, такие как водка, школа, современное искусство, образ жизни, пожелания, воспитание молодежи, разнообразные советы, ответы на вопросы зрителей. Почти все послания к человечеству неизменно начинаются с экспрессивного восклицания: «Люди!».

Развиваясь под влиянием экспрессионизма и мультреализма, творчество В. Пузо продолжает идейные традиции русского живописного, и, в особенности, литературного авангарда. Краткие, лаконичные, сатирические, тексты, которыми он снабжает картины, идут от традиций членов группы ОБЭРИУ, от творчества Д. Хармса. К наследию Хармса отсылают также знаковые образы и абсурдные имена персонажей картин и рассказов В. Пузо, использование игры словами и смыслами.

Самобытным и уникальным мультреалистичное творчество В. Пузо делает связь узнаваемой экспрессионистской творческой манеры с русским живописным и литературным авангардом. Целью художника является отражение нашей современной жизни. Его творчество, как художественное так и литературное становится «зеркалом современного общества».

Примечания

¹ Самофалова А. Виктор Пузо: в жизни две важные вещи – Господь Бог и качественные спиртные напитки // Циркуль. 2014. 15 июля. URL: <https://cirkul.info> (дата обращения: 12.12.2018).

² Хармс Д. И. Малое собрание сочинений. М.: Азбука, 2017. 736 с.

³ Там же.

⁴ Karina A. Виктор Пузо и ПВХ // Кухонные разговоры. 2010. 26 июля. URL: <http://thekitchentalks.blogspot.com> (дата обращения: 12.12.2018).

⁵ Самофалова А. Указ. соч.

⁶ Karina A. Указ. соч.

⁷ Самофалова А. Указ. соч.

⁸ Сельские истории. URL: <http://puso.narod.ru> (дата обращения: 12.12.2018).

⁹ Там же.

¹⁰ Karina A. Указ. соч.

¹¹ Тиронс У. Куда ж без экзистенции, мать ее за ногу: с постпанком Виктором Пузо беседует Улдис Тиронс // Rigas laiks: русское издание. 2017/2018. Зима. URL: <https://rigaslaiks.ru> (дата обращения: 12.12.2018).