

Гик Юрий Львович

Независимый исследователь, член Ассоциации искусствоведов

gikjuri@yandex.ru

<https://doi.org/10.52340/lac.2024.09.09>

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «МЕЙЛ-АРТ»

Мейл-арт – это направление современного искусства, основанное на коммуникации и интенсивно использующее почтовые артефакты: марки, оттиски штампов, открытки, конверты [Гик 2021]. По стилистике мейл-арт наследует как идеям классического Авангарда (Дада, итальянского и русского футуризма), так и более современного концептуализма и поп-арта. Основатель направления – американский художник Рэй Джонсон – был близок сюрреализму, и первоначальный мейл-арт напоминал известную сюрреалистическую игру «Изысканный труп». В этой игре участники обычно писали фразы на листочке, не видя фраз предыдущих игроков. Получаемый таким образом текст был обычно абсурдным. Существовала и версия игры с рисунками вместо фраз. Джонсон добавил в эту художественную игру почтовую систему.

Со временем мейл-арт развился в серьезное направление. В нем участвуют тысячи художников и поэтов по всему миру. Проведено множество выставок, в том числе крупнейших музеев современного искусства – например, в Центре Помпиду (Париж). Мейл-арт можно рассматривать и как творческую группу, находящуюся на творческой сцене уже более 60 лет. Долголетию способствует система правил и ограничений, формирующих основные принципы и структуру направления. Мейл-арт можно рассматривать как отдельную семиотическую систему. Это искусство можно рассматривать в качестве языка, а произведения мейл-арта – в качестве текста, в соответствии с принципами Лотмана. «Но если искусство — особое средство коммуникации, особым образом организованный язык (вкладывая в понятие "язык" то широкое содержание, которое принято в семиотике,— "любая упорядоченная система, служащая средством коммуникации и пользующаяся знаками"), то произведения искусства — то есть сообщения на этом языке — можно рассматривать в качестве текстов.» [Лотман 1970, с.11]. В этом языке можно выделить различные уровни по аналогии с естественным языком – как поступил Лев Жегин при изучении древней живописи. «Система передачи изображения, применяемая в древнем живописном произведении, может исследоваться на разных уровнях — с учетом специфики как самих изображаемых объектов (их семантики), так и средств изображения. (Здесь может быть аналогия с выделением различных уровней при изучении естественного языка – семантического, грамматического, фонологического и др. ...») [Жегин 1970]. Выделим в мейл-арте соответственно уровни графем (букв), морфем (слов) и общий текстовый. Также опишем правила грамматики, т.е. особенностей коммуникации.

Уровень графем (букв). Уровень графем, нижний уровень семиотической системы мейл-арта, составляют разнообразные художественные техники. Наиболее известной из них является коллаж – излюбленная техника основателя мейл-арта Рэя Джонсона. Джонсон известен как предтеча поп-арта, где коллажи играют значительную роль. Творчество Джонсона оказало влияние на Энди Уорхола, лидера поп-арта. Именно коллажи Джонсон рассылал своим друзьям в рамках Нью-

йоркской школы корреспонденции – раннего варианта современной международной сети мейл-арта. Коллажи, как и смешанная техника, популярны в мейл-арте в силу простоты и доступности – мейл-арт не требует профессиональных художественных навыков.

Мейл-арт появился в 1960-е, в момент революционных изменений в искусстве, связанных прежде всего с возникновением концептуализма. Переосмыслению подверглись как визуальные практики (в концептуализме «идея» произведения важнее визуального воплощения), так и общее отношение к творчеству художников. Появились новые весьма непростые направления современного искусства: перформансы, инсталляции, визуальная поэзия [Гик 2023а]. Многие мейл-артисты стали экспериментировать в этих новых формах и обмениваться друг с другом результатами этих экспериментов. Визуальные поэмы, концептуальные объекты, а также фото перформансов и инсталляций можно считать основными кирпичиками мейл-арта, базовым содержанием почтовых посланий – наряду с коллажами и смешанной техникой.

Основным отличительным признаком мейл-арта от других направлений современного искусства является использование почтовой атрибутики: прежде всего, марок и оттисков штампов. Мейл-артисты редко вовлекают в свою игру официальные марки и штампы, они используют свои, самодельные.

Искусство альтернативной филателии (самодельных марок художников) довольно быстро выделилось в отдельный жанр современного искусства, первая выставка альтернативной филателии прошла в 1974 году в Канаде. Художники создают марки на все случаи жизни: от личных событий или дня рождения родного города до острых политических высказываний на злобу дня [Гик А.В., Гик Ю.Л. 2016а; Гик А.В., Гик Ю.Л. 2016б; Гик А.В., Гик Ю.Л. 2017].

Искусство резиновых штампов (альтернативные штампы) также получило значительное развитие. Его любили близкие раннему мейл-арту художники группы «Флаккус», к которым был близок и Рэй Джонсон. Признанный «отец» жанра резиновых штампов Уильям (Пикассо) Гаглионе был в 1960-е членом «Флаккуса». По резиновым штампам проведено множество выставок, существуют их большие архивы. Бюрократический потенциал штампов используют художники, скрепляя их оттисками разнообразные «документы». Можно сказать, что каждый уважающий себя мейл-артист имеет собственный штамп (но не каждый делает свои марки) [Гик 2021].

В 2004 году в Москве в L-галерее была проведена выставка «Альтернативные марки и штампы», где были показаны марочные листы международных художников, посвященные Френсису Пикабаи, и оттиски резиновых штампов из архива голландского художника Руда Янсена.

Таким образом, на нижнем уровне графем языка мейл-арта мы можем выделить следующие художественные техники и жанры: коллаж, смешанная техника, визуальная поэзия, концептуальные объекты, фото перформансов, фото инсталляций, альтернативные марки, альтернативные штампы.

Уровень морфем (слов). На среднем уровне, уровне морфем, находятся объекты, созданные с помощью использования объектов нижнего уровня графем, т.е. художественных техник. На этом уровне находится более сложная почтовая атрибутика: открытки, конверты, реже посылки и бандероли. Также на этом уровне находятся непосредственно почтовые вложения, содержимое почтовых посланий в случае конвертов и посылок/бандеролей.

Посылки/бандероли редко являются объектом художественного манипулирования мейл-артистов вследствие большого внимания почтовых клерков к этим видам корреспонденции, мейл-артистам сложно вмешаться в их внешний вид.

Конверты и открытки являются основными объектами почтового обмена в мейл-арте, и мейл-артисты их часто «украшают» – благо почтовые правила в большинстве развитых стран позволяют это делать. В открытках используются все виды техник, перечисленные на уровне графем. Особенно часто любят применять альтернативные марки и штампы, а также коллажи. На конвертах ограничиваются смешанной техникой, альтернативными марками и штампами – в силу отсутствия специализированного творческого пространства, которое есть на обратной стороне открыток. Визуальные добавления на открытках и конвертах несут не только декоративную функцию, но и социально-политическую. Конверты и открытки в процессе доставки корреспонденции проходят

через многие руки, и мейл-артисты используют почтовых работников для пропаганды своих идей: от пацифизма до вегетарианства [Гик 2006].

Конверты редко приходят пустыми (хотя такие случаи тоже бывают – например, для подчеркивания идеи непосредственно конверта как арт-объекта). Их содержимым часто являются произведения на основе описанных техник нижнего уровня. Это обычно графические листы – коллажи и смешанные техники, в т.ч. с использованием марок и резиновых штампов. В мейл-арте развито коллективное творчество и различного рода коллаборационные работы. Так, графический лист может быть результатом многолетнего труда множества художников, живущих в разных странах [Гик 2004]. Частными случаями графических листов являются марочные листы – набор марок (в основном, одного вида) на перфорированной странице – по образцу с обычной филателией. Другим частным случаем графических листов является коллаж из резиновых штампов – одного или многих художников.

Более сложным случаем почтовых вложений является книжная продукция: зины и бук-арт. Бук-арт является концептуальным книжным объектом. Это книга с нестандартным соотношением визуального и вербального рядов [Гик 2023б]. Бук-арт считается отдельным направлением современного искусства, появившимся, как и мейл-арт, в 1960-е. Многие мейл-артисты являются и бук-артистами. В бук-арте мы можем встретить визуальную поэзию, фотографии перформансов и инсталляций, реже альтернативные марки и штампы.

Зины – это журналы художников. От бук-арта отличаются периодичностью и, соответственно, преемственностью внешнего вида от номера к номеру. Зины используют те же визуальные техники, что и бук-арт: фотографии перформансов и инсталляций, визуальную поэзию. Существуют специализированные мейл-арт-зины, где значительное внимание уделяется альтернативным маркам и штампам.

Таким образом, на уровне морфем мы можем выделить графические листы (в т.ч. листы альтернативных марок и с коллажами резиновых штампов), «украшенные» конверты и открытки, а также бук-арт и зины художников.

Общий текстовый уровень. Переписка мейл-артистов обычно имеет свои художественные цели. Чаще всего в форме проектов. Результатом проекта обычно является выставка. Реже таким результатом является научная или научно-популярная статья, освещающая тему проекта или какие-либо внутренние аспекты сети мейл-арта, например, коллективное творчество. После экономического кризиса 2008 года результатом проекта становится блог в какой-либо социальной сети или сайт художника, куда он размещает все полученные произведения с комментариями и возможностями дискуссии. И выставку, и статью, и блог или сайт можно рассматривать как тексты, соответствующие высшему, самому сложному уровню мейл-арта.

Существуют и непроектные формы коммуникации (см. ниже грамматику), например, простая переписка мейл-артистов между собой. В таких случаях процесс важнее результата, и итоговый текст не образуется, а сама коммуникация теоретически может быть бесконечной. Так, в мейл-арт сети до сих пор вращаются коллажи (с возможностью добавления) Рэя Джонсона, несмотря на смерть автора в 1995 году. Мейл-артисты пересылают их друг другу в качестве знака преемственности идей Джонсона и стабильности мейл-арта.

Грамматика (особенности коммуникации). Мейл-артисты общаются между собой несколькими разными способами, регулируемые разными правилами. Эти правила неформальны, сеть некоммерческая и децентрализованная, никто ни с кем никаких договоров не заключает. Нарушители правил не подвергаются наказаниям какого-либо рода, с ними просто перестают общаться и не участвуют в их проектах. Это дестимулирует нарушителей заниматься мейл-артом, и обычно они уходят из сети мейл-арта.

С другой стороны, методы коммуникации достаточно разнообразны, а правила просты и гибки, что позволяет говорить о высокой степени свободы творчества в мейл-арте. Виды коммуникации и соответствующие правила можно рассматривать как грамматику мейл-арта – правила использования артефактов среднего морфемного уровня (т.е. правила переписки) и, в

случае проектов, правила создания итоговых текстов. Рассмотрим виды коммуникации по порядку, от простого к сложному.

1. Переписка двух мейл-артистов

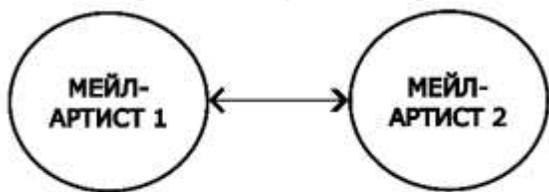

Рис.1. Переписка двух мейл-артистов

Переписка двух мейл-артистов является простейшим способом коммуникации. Несмотря на простоту, она редко встречается в сети мейл-арта. Ее используют, в основном, опытные мейл-артисты, помнящие эксперименты Рэя Джонсона

2. Звезда

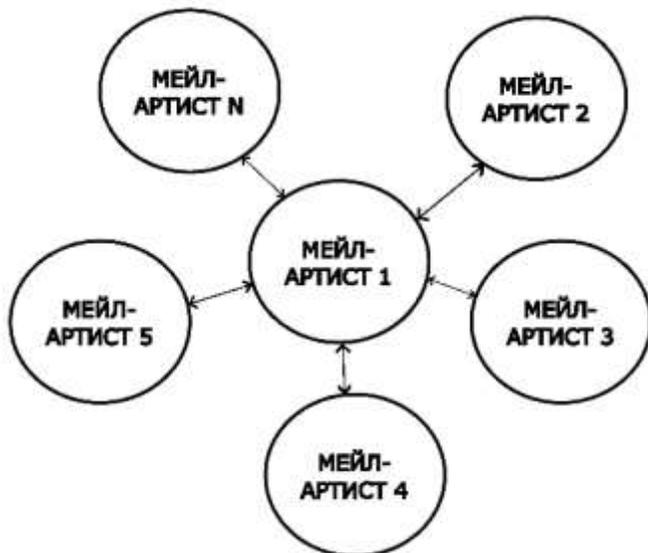

Рис.2. Звезда

«Звезда» является коммуникацией в стиле «ответы всем». Такой вид общения практиковался некоторыми мейл-артистами, например бельгийцем Бодуэном Симоном (псевдоним «Пиг Дада»)

3. Проект

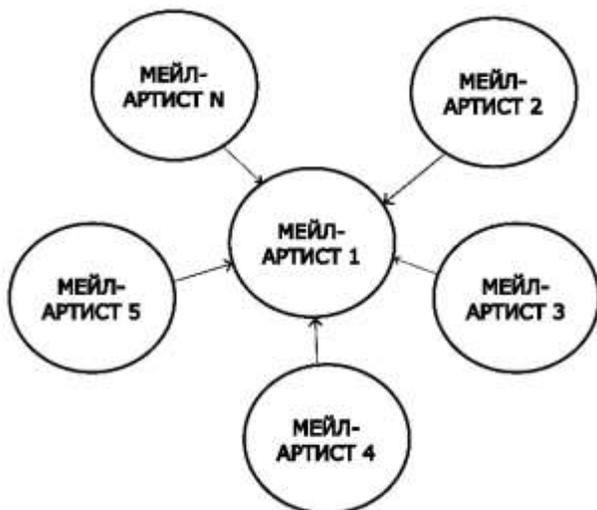

Рис.3. Проект

Проект – это наиболее важный и частотный вид коммуникации в мейл-арте. Участие в проектах мейл-арта является отличительным признаком мейл-артиста. В мире проведены тысячи проектов мейл-арта, более 100 проектов проведены в России [Гик 2021]. Проект заключается в сборе работ. Сначала организуется рассылка условий проекта по всем возможным каналам. Обычно они содержат финальную дату сбора работ, тему, техники и ограничения (например, 18+), информацию о результате проекта (чаще всего, выставке). В проектах мейл-арта, как правило, нет ограничений по признакам возраста, пола, образования и т.п. Участвовать может любой желающий. Также в проектах не ведется отбор работ – все присланные работы, например, участвуют в выставке (за исключением явно грубо нарушающих условия проекта). До 2008 года существовало правило «Документацию всем», что, впрочем, соблюдалось не строго. Под документацией не обязательно имелся в виду роскошный каталог – чаще всего это был список адресов участников проекта и минимальный набор иллюстраций их произведений – для продолжения почтовой коммуникации. Сейчас это правило не указывается, документация обычно электронная. Радикальная демократичность проектов в мейл-арте – отражение анархистских идей и безусловный эпатаж арт-рынка. Существуют общие ограничения на темы в мейл-арте – невозможны, например, темы, связанные с насилием или призывами к войне [Гик 2006].

4. Цепочка

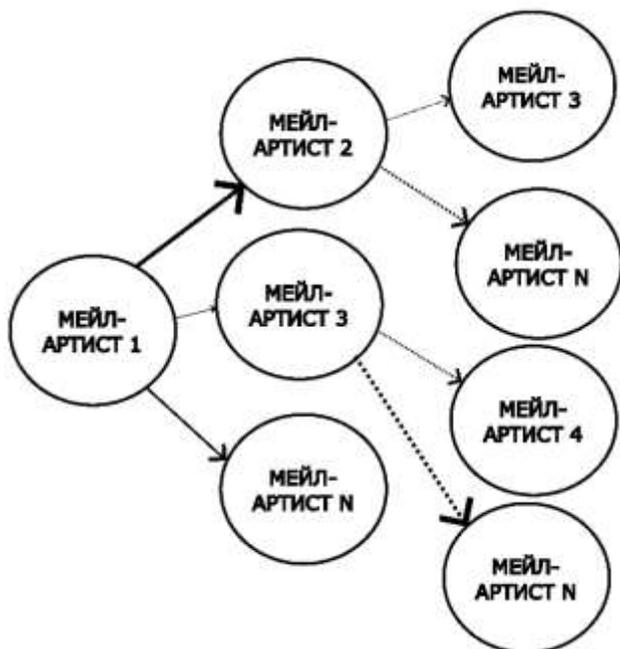

Рис.4. Цепочка

Цепочка – это рассылка корреспонденции по списку. К мейл-артисту приходит письмо со списком адресов, куда его просят послать свои произведения вместе со списком, вписав свой адрес. Следующий мейл-артист, получив письмо, делает то же самое. В теории каждый участник цепочки достаточно быстро должен получить поток корреспонденции. На практике эта форма коммуникации не прижилась, мейл-артисты, получив подобное письмо, ничего не делают.

5. Пересылка коллаборационной работы

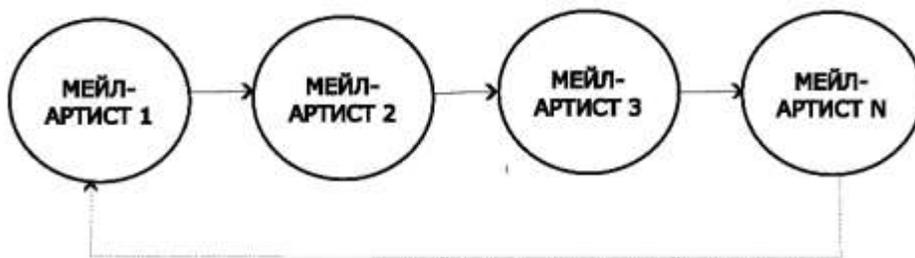

Рис.5. Пересылка коллаборационной работы

Эта форма коммуникации чрезвычайно популярна. Художники любят эту игру с добавлением коллажей, начиная с времен Рэя Джонсона. «Итоговую» работу обычно просят прислать инициатору, что далеко не всегда исполняется.

6. Оркестрация

Рис.6. Оркестрация

Оркестрация – это почтовая коммуникация под управлением «дирижера»-мейл-артиста в соответствии с его правилами. Организационно сложна, поэтому в мейл-арте почти не используется. В качестве примера можно привести мой проект «Orchestration» 2001 года, в рамках которого я пересылал определенным мейл-артистам произведения, и по результатам сделал книжку, разослав ее участникам.

7. Рассылка работ

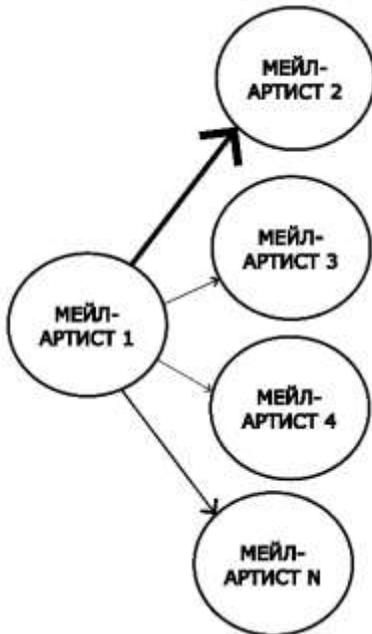

Рис.7. Рассылка работ

Вид коммуникации, при которой мейл-артист рассылает свои произведения по какому-либо поводу. Так, канадец Тео Нельсон рассылал в 2000-е свои открытки мейл-артистам с началом каждого сезона без привязки к какому-либо проекту – просто поздравляя их, например, с началом лета.

8. Высшие формы коммуникации - личные встречи
 - а. DNC - встречи двух или более мейл-артистов

Рис.8. Decentralized Networker Congress (DNC) Мейл-артисты еще в начале 1980-х вышли за пределы почтового общения и стали встречаться лично. Такие встречи стали называть децентрализованными сетевыми конгрессами (DNC) – в шутку определяются как «встречи одного или более мейл-артиста».

б. Фестивали

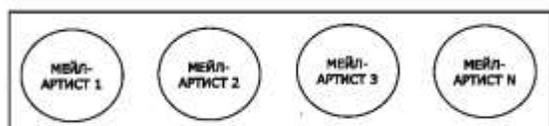

Рис.9. Фестивали

С 1982 года конгрессы обрели форму фестивалей, которые стали проводить каждые 6 лет в городах Западной Европы и США. Наиболее известные фестивали проводились в Белграде (Сербия), Синт-Никласе (Бельгия) и Миндене (Германия). В Миндене фестивале проводились каждые 2 года, с середины 1980-х до конца 2010-х, за что этот город получил название «Мекки мейл-арта». В России аналогом фестиваля мейл-арта с 2004 по 2013 год была ежегодная выставка «Мэйлартиссимо», проводимая Центральным музеем связи им.А.С.Попова.

Библиография:

Гик А.В., Гик Ю.Л. (2016а): Альтернативная коммуникация (из истории альтернативных марок). Часть 1 // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. №9 (48). Издательство ООО «Интернаука». Москва. С. 20-42

Гик А.В., Гик Ю.Л. (2016б): Альтернативная коммуникация (из истории альтернативных марок). Часть 2 // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. №11 (50). Издательство ООО «Интернаука». Москва. С. 43-86

Гик А.В., Гик Ю.Л. (2017): Альтернативная коммуникация (из истории альтернативных марок). Часть 3 // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. №1 (52). Издательство ООО «Интернаука». Москва. С. 24-42

Гик Ю.Л. (2006): Идеология и тематика мэйл-арта. Сборник: Художественный текст как динамическая система // Материалы международной конференции, посвященной 80-летию В.П.Григорьева /Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН. Москва, 19-22 мая 2005 г.). Издательство «Управление технологиями». Москва. С.193-205

Гик Ю.Л. (2021): История российского мэйл-арта // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. № 3. 2021. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки. СПб. С.24-30

Гик Ю.Л. (2004): Мэйл-Арт // Жук. № 1. Москва

Гик Ю.Л. (2023а): Поликодовый текст в творчестве немецкого художника Хеннинга Миттендорфа // Коммуникативные коды в межкультурном пространстве как средство

формирования общегуманитарных компетенций человека нового поколения. Материалы III Междисциплинарной научной конференции. Издательство «КДУ». Москва С.304-312

Гик Ю.Л. (2023б): Феномен книги художника: интерпретации и рефлексия // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования. сб. ст. по материалам LXXI междунар. науч.-практ. конф. № 4 (64). Издательство «Интернаука». Москва. С.5-15

Жегин Л.Ф. (1970): Язык живописного произведения. Издательство «Искусство». Москва.

Лотман Ю.М. (1970): Структура художественного текста. Издательство «Искусство». Москва.