

А. А. Колганова

Чтение Художника, или Как сохраняется читающая интеллигенция

Стремясь подчеркнуть преемственность культуры чтения как инструмента творческой личности, мы ввели второе название, продлевая мысли замечательной книги «Как создаются читающие нации», изданной Пушкинской библиотекой. Аспекты «художник в своей библиотеке», «художник за чтением» никогда не рассматривались ни в практическом, ни в теоретическом смысле. Любая библиотека, а тем более специализированная, работает «на художника», даже далекий от мира книг и библиотек человек понимает, что в изоляции от чтения не возникнет ни фильм, ни спектакль, ни архитектурный ансамбль, ни новый журнал. Но мало кто озабочен вопросом, как и сколько нужно читать, чтобы появились новые «лебединые озера» или «пиковые дамы», чтобы по-новому зазвучал Шекспир или появился свежий вариант «Амфитриона».

Российская государственная библиотека по искусству (РГБИ) – специализированная библиотека, единственная в таком роде среди библиотек федерального уровня, призванная целенаправленно обслуживать лиц творческих профессий. Понимая, что такой читатель, как режиссер, актер, архитектор, дизайнер, искусствовед, скульптор, график, требует индивидуального подхода, библиотека разработала собственные методы продвижения книги и информации. Это – формы «соавторства», сотворчества, совместной работы.

В РГБИ обращаются читатели в процессе творчества, креативные цели при этом неотделимы от информационно-библиотечных запросов.

Не считая, что для данных категорий характерен системный кризис культуры, библиотека проводит мониторинг читательских характеристик. Начиная изучение читателей творческих профессий и круга их профессионального чтения, мы исходили из концепции, зафиксированной в федеральной программе поддержки и развития чтения: «Чтение представляет собой важнейший способ освоения жизненно значимой информации, без него немислима интеграция личности в многонациональную и многос-

лойную российскую культуру, понимаемую как весь комплекс духовных, материальных, интеллектуальных и эмоциональных черт» (Е. И. Кузьмин). Без освоения и усвоения накопленного в культуре, в творчестве предшественников потенциала художественный процесс современных авторов невозможен. По признанию профессора РАТИ Н. О. Литавриной, «чтение воспринимается как необходимая задача подготовки к спектаклю».

Многолетняя целостная программа библиотечного мониторинга призвана дифференцировать проблемные читательские группы, устанавливать цели и приоритеты их работы в библиотеке, пути удовлетворения читательских запросов, особенности библиотечных контактов. Важно выявить болевые точки в культурном развитии личности, ее готовность эффективно использовать современные возможности библиотеки. Показательны результаты сопоставления культурного уровня Художника в прошлые годы и сегодня.

Рассмотрев картину читательских предпочтений Художника с точки зрения их формирования, удовлетворения и влияния на профессиональную деятельность, на художественное персональное творчество, приходим к выводу, что читательская характеристика представителей творческих профессий отличается от усредненной. Тем более значительное отличие определилось в период социальных и культурных перемен последнего десятилетия, когда читательские интересы прошли жанровую, тематическую, видовую сепарацию более, чем когда-либо.

Воспроизводство культуры, как результат обращения художника и исследователя в библиотеку, на практике становится итогом читательской активности Художника как читателя, принадлежащего к кругу креативных профессий.

В специальной библиотеке складывается собственная конфигурация читательского пространства. Обратимся к свидетельству Художника. Даже такой самобытный автор, как А. Сокуров, видит истоки художественного творчества в соприкосновении с предыдущими культурами. Он пишет: «...Самые высокие художники... схватывали свои произведения из опыта практического и интеллектуального, художественного разных времен. Это есть на любой странице Достоевского, на любом полотне Рембрандта... Масштаб равнозначности, равновеликости знаний...»

Оценка вовлеченности библиотек в художественные процессы зависит и от взгляда на задачи и реализацию профессионального чтения. При усилении внимания общества, а точнее сказать, интеллигенции к проблемам сохранения и воспроизводства культуры, и сущностной роли библиотек как

хранилищ культуры, к их функции «трансляторов» ценностного фонда культуры представляется первостепенно значимым интеллектуальный аспект использования художниками потенциала библиотеки.

Именно в профессиональном чтении мы получаем консолидированный, комплексный результат, равно как культура Художника складывается из личностной культуры и ее информационной составляющей. В нашем представлении профессиональная творческая компетентность напрямую связана с реализацией его читательского потенциала, с одной стороны, и с обеспечением максимальной степени доступности, количества, качества и разнообразия используемой литературы, — с другой.

Полагая чтение важнейшим способом освоения базовой культурно значимой информации через профессиональное и быденное знание, через усвоение и перевоплощение культурных элементов из запаса прошлого и сведений настоящего, в программу изучения читателей РГБИ включен нестандартный аспект работы — создание Музея читателя. Именно здесь инкорпорированы принципы библиотечной, информационной и образовательной деятельности с методами музейной экспозиции.

Идея создать Музей читателя появилась как следствие изучения особенностей читательской аудитории и специфики обслуживания в такой специализированной библиотеке, какой является РГБИ. Это место творческого общения множества деятелей культуры, авторов и творческих работников из самых разных сфер. Здесь родилось несметное количество творческих идей, здесь шла и идет работа над созданием множества произведений искусства. Библиотека создавалась в 1922 г. как творческая лаборатория, ее отличает наличие подразделений нехарактерных для большинства библиотек не только у нас в стране, но и за рубежом. От информационного обеспечения и ответов на фактографические вопросы до научных консультаций по раскрытию исторических реалий — таков диапазон содействия библиотечных специалистов подготовке художественного процесса.

Круг читателей библиотеки формировался особыми путями: от А. И. Сумбатова-Южина и К. С. Станиславского до О. Н. Ефремова, от И. М. Смоктуновского до сегодняшних молодых современных художников сцены, кисти, резца.

В результате в специально оборудованном помещении создано музейное пространство, объединяющее традиционную экспозицию и виртуальную, размещенную через выделенную локальную вычислительную сеть на электронном стенде, раскрывающую богатство фондов (от-

крытки, фотографии, архивы, редкие издания) как историю создания произведений искусства. В библиотеке рождалось множество проектов арт-объектов, художественных явлений, реализовались замыслы, обогатившие историю отечественной культуры. Российское искусство в таком музее предстает как результат культурной преемственности, как итог творческого подхода к чтению и книгам, как консолидированный продукт работы читателя-творца и библиотекаря-соавтора.

Экспозиция представляет историю читателя от старейших посетителей библиотеки – О. С. Кручининой, С. Бархина, народного художника России, лауреата Государственной премии России; Д. Л. Боровского, народного художника РФ, лауреата Государственной премии РФ; М. М. Курилко-Рюмина, народного художника РФ, заслуженного художника Северной Осетии-Алании до молодых художников, создающих в стенах библиотеки произведения.

Примеры показывают, какая живая и нестандартная экспозиция готовится. Например, фильм «Юность Петра» получил премию «Оскар» за разработку костюмов (которая осуществлялась в РГБИ с первого замысла до реальных эскизов). Режиссеру В. П. Лисаковичу в работе над документальным сериалом «Московские тайны» библиографы помогли радикально пересмотреть и структуру, и наполнение фильма. При заказе Обществом охраны памятников культуры Москвы были названы желательные для создания серии темы: «Театр в Останкино», «Архитектура московского модерна», «Петровский дворец», «Село Коломенское», «Марфо-Мариинская обитель». Работая над заявкой, сотрудники отдела предложили расширить предложенную тематику. Дополнительно был подобран иллюстративный материал по биографиям москвичей, связанных с этими историческими местами столицы. Так фильм, посвященный архитектуре московского модерна, наполнился интересными сюжетами о биографиях, судьбах, взаимоотношениях владельцев и архитекторов этих построек. В результате фильмы, задуманные как рекламные, переросли в интересный, оригинально выстроенный рассказ о забытых страницах истории столицы. Были представлены книжные и архивные материалы, фотографии, открытки, журналы и книги. Их вовлечение в музейную экспозицию показывает разнообразие форм профессионального и общекультурного чтения.

Некоторые художники рисуют свои запросы, режиссеры или авторы программ рассказывают о том, что бы они хотели видеть. Практически, сотрудники библиотеки становятся первыми слушателями и советчиками, и на стадии подготовки режиссерского сценария (исправление неточностей), и в подготовительный период (подбор материала).

А. Леонтьев, художественный руководитель Благотворительного фонда им. Мейерхольда, прежде чем создать какой-либо свой проект, приходит к нам в библиотеку для того, чтобы обсудить литературный сценарий. При участии библиотеки Благотворительный фонд им. Мейерхольда создал несколько замечательных проектов, один из них – это выставка и каталог «Театральные бригады в период ВОВ 1941–45 гг.», посвященные 60-летию Победы. Фрагменты этой выставки, вошедшей в историю культуры нашего времени, обогатят музейные витрины.

Эпизоды подготовки ролей, разработки режиссерами постановок в самых разных театрах – все это увлекательные сюжеты для привлечения внимания новых читателей. С каким трепетом берем мы в экспозицию заявки В. Мейерхольда, Э. Гарина, И. Смоктуновского, Н. Эрдмана, Р. Плятта, Ю. Соломина и др. Так, Л. Максакова в процессе работы над пьесой «Без вины виноватые» заказывала обширнейший список литературы, причем не только на русском языке. Сценограф А. Вольский при подготовке балета «Дон Кихот» Минкуса был занят не только зрительным рядом и иконографией; но и число текстов, перечитанных им, повергает в изумление даже бывалых специалистов.

Сколько неожиданных впечатлений может вызвать простой, но давний читательский билет! Деятели сцены, кино, книжного мира обогащают музей живыми воспоминаниями. Например, режиссер К. Шахназаров вспоминает о фильмах, которые не могли бы появиться без помощи библиотеки, художник П. Бунин рассказывает о графических циклах «Театр Греции», иллюстрациях к О. Уайльду, театральным историк Б. Поюровский анализирует значение обращения к библиотечным фондам при создании новых книг о современном театре.

Экспозиция помогает понять как историю отечественного искусства, так и пути формирования читателя-творца, его книжного и духовного мира.

Проект имеет просветительский и образовательный потенциал, ибо ведет к повышению интеллектуальной и культурной перспектив общества в целом, расширению информационной и читательской компетентности творческой молодежи, что приобретает стратегическое значение для развития нации.

Экспозиция задумана как школа для будущих читателей самых разных возрастов и профессий.

Идея создания Музея читателя продуктивна далеко не для одной библиотеки. В каждом регионе, в каждой библиотеке накоплено множество

возможностей для художественного союза с деятелями искусства. Там создаются свои образцы искусства, там созрел свой потенциал для такой формы продвижения чтения, какой становится музей или выставка подобной тематики.

Внутренние связи искусства, чтения и библиотеки выявляет и другой нестандартный проект. Его главная идея заключается в замысле: создать выставку, посвященную отражению Чтения и Читателя в изобразительном искусстве.

Первый этап экспозиции создан в РГБИ и включает произведения из фондов РГБИ. Здесь воссозданы офорты и гравюры, из коллекций, отражающих тему «Ученые, писатели и библиофилы за книгой». Оригиналы принадлежат к книжным памятникам и включают книжную графику немецкой, английской, голландской школ, начиная с конца XVII в.

Экспозиция развивается копиями с картин художников от эпохи Возрождения до XX в. Дополнив экспозицию фотографиями портретов современных деятелей за книгой, портретной живописью разных времен и народов, мы получаем убедительнейшие исторические свидетельства. Книга как знак культуры, чтение как образ поведения, книга как атрибут просвещенного века, как символ цивилизации — такие итоги выставки продуктивны для работы любой библиотеки, любого региона.

Библиотека работает над расширением данной экспозиции, она подразумевает мобильную версию для экспонирования в различных местах и городах. Уже первое представление в рамках семинара «Чтение творческой интеллигенции» (февраль 2007 г.) свидетельствовало о чрезвычайной ее результативности.

Фактом культуры должен стать и каталог к этой, столь нестандартной выставке, который РГБИ подготавливает не столько как сопровождающий выставку материал, сколько самостоятельное издание, призванное запечатлеть в художественных образах зрительного ряда роль чтения в жизни человека. Книга как знак культуры, чтение как символ цивилизации — реально звучащие выводы такого издания.