

Пол Джойс. Иллюстрация к десятой главе «Улисса» («Блуждающие скалы»)

“Улисс” — моя любимая книга”

Пол Джойс — Газете

*Газета — 2004 —
16 апреля с 10.*

Правнучатый племянник Джеймса Джойса, художник Пол Джойс, ныне живет в Нью-Йорке. По мотивам романа своего предка «Улисс» Джойс-младший создал серию офортов и этюдов маслом, каждый из которых соответствует определенному эпизоду книги. Кисти Пола Джойса принадлежит также портрет Джеймса Джойса, выставленный ныне на благотворительном аукционе. О своей работе, вдохновленной чтением «Улисса», Пол Джойс рассказал корреспонденту Газеты Кириллу Решетникову.

Вы родственник Джойса и вы же — автор картин и гравюр по мотивам «Улисса». Чувствуете ли вы какую-то особую творческую связь с Джойсом?

Да; в общем, нет. Просто чтение «Улисса» доставило мне большое удовольствие, это моя любимая книга. Я ее прочел, может быть, раз тридцать. Как художник, не только читавший книгу, но и выросший в Дублине, я хотел понять, в какой степени смогу воплотить ее визуально. Когда я приступил к этому проекту, сначала обратился к непосредственному, фотографическому изображению Дублина. Но это было не совсем то, что нужно. Тогда я стал использовать различные художественные стили, чтобы маркировать стили литературные, — те, которые присутствуют в «Улиссе». И увидел, что этот способ подходит куда лучше. В этом ключе я и продолжал. Я думаю, что эта работа способствовала моему развитию, помогла мне как художнику, потому что я изучил художественные направления, с которыми иначе никогда бы не познакомился. В общем, это было и приятно, и полезно.

Найти соответствия между литературными стилями Джойса и различными визуальными стилями — ваша идея?

В этом и была суть работы. Большую книгу, содержание которой определено автором ни много ни мало как история Улисса, проиллюстрировать непросто. По сравнению с ней любой визуальный аналог бледнеет, и что-то неизбежно теряется при переходе от литературного стиля к визуальному. Я думаю, что самый существенный результат, которого удалось достичь, заключается в монтаже. Например, когда я делал главу «Эол», действие которой происходит в редакции газеты, мне нужно было подобрать художественный стиль, наиболее подходящий для отражения всей главы. Любая картинка — моментальный снимок, застывшее время. А повествование, которое мы находим в книге, по своей природе отражает время текущее, движущееся. Так вот, моей задачей было найти способ отображения этого эпизода — даже не самый верный, а, я бы сказал, наиболее близкий к объекту. Чтобы сделать это, я должен был опреде-

ленным образом скомпоновать элементы эпизода, обработать его, отредактировать, нащупать его суть — так, чтобы можно было передать некое общее ощущение, создать образ главы в целом, насколько это для меня возможно. При интерпретации «Эола» я выбрал кубизм. Причины такого выбора не очевидны, но просты. Кубизм разносторонен, это нечто расколотое, дезинтегрированное, преломленное множеством углов зрения. А происходящее в главе «Эол» так и подано — через разные углы зрения, подглавы внутри главы, а также разные газетные заголовки. Я подумал, что кубизм для этого вполне подходит. Дело еще и в том, что представители аналитического кубизма — Пикассо, Брак — использовали в своих коллажах газеты. Я думаю, здесь есть некое соответствие — может быть, даже слишком очевидное и прямое, но для меня это подходило, работало.

Или вот, скажем, глава «Евмей», в которой Блум и Стивен посещают кучерскую чайную. Она очень медленная, передвигаться в пространстве этой главы очень трудно. Она ведет читателя в какие-то тупики, приводит его к заключениям, которые не всегда правильны. Она написана так, что все время как бы петляет, движется в разных направлениях. Общая тема главы — плавание, навигация. На соответствующем офорте я решил изобразить корабль, стоящий на берегу, а в качестве фона дал нечто известное как кривая Гильберта (Гильберт, знаменитый немецкий математик, одним из первых обративший внимание на фракталы — геометрические структуры, каждая часть которых является уменьшенной копией целого. — Газета). Это абстрактный корабль, корабль вообще, который символизирует состояние покоя, совмещенное, однако, с попыткой движения. Это математический объект, который мне очень нравится.

Интересует ли вас Джойс как человека, связанного с ним родством, или только как художника?

Только как художника. Я просто в какой-то момент решил сделать визуальные версии некоторых его текстов. Теперь все закончено, этот период моей работы позади.

Есть ли писатели, которых вы цените так же, как Джойса?

Я в основном люблю книги по математике, а также определенную беллетристику — Томаса Пинчона, скажем.

Собираетесь отмечать Блумов день?

Я бы охотно отпраздновал его в Дублине, но два дня назад у меня родилась дочь, и я должен быть здесь, в Нью-Йорке.

Будут ли у вас выставки в ближайшее время?

В ближайшее время нет. Может быть, я вернусь в Ирландию. Я собираюсь купить там сельский дом с мастерской и начать писать ирландские пейзажи.

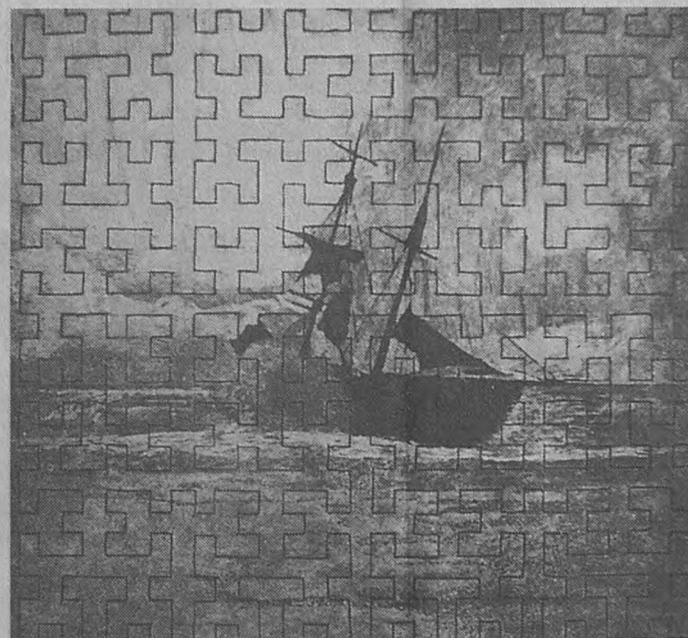

Иллюстрация к шестнадцатой главе «Улисса» («Евмей»)