

Искусство художественного оформления духовной книги

В статье рассматривается исторический путь художественного оформления духовной книги. Раскрываются различные техники орнамента страниц. Дается характеристика основных элементов художественного оформления книг – миниатюры, заставки и инициалы. Также перечисляются древнейшие книжные памятники, служащие примером воплощения искусства художественного оформления текстов духовного содержания.

Ключевые слова: искусство художественного оформления книги, духовные книги, Псалтирь, Библия, письмо, каллиграфия, книжная миниатюра, золотописное дело.

Книга с древних времен считалась предметом культуры и часто являлась подлинным произведением искусства. На данный момент ситуация радикально поменялась. Книга – это обыденность, прилавки ломятся от литературы, качественно различающейся как по форме, так и по содержанию, да и сам процесс чтения давно уже не похож на таинство. Но существуют книги, к которым хочется обращаться как к произведению искусства, так как каждая страница представляет собой одну законченную «каллиграфо-художественную» композицию.

Книжное искусство своим возникновением обязано средневековым каллиграфам – переписчикам книг. Процесс книжного производства до изобретения книгопечатания был технологически прост – чистые листы бумаги строчка за строчкой заполнялись рукописным текстом, рисованными буквицами и другими книжными украшениями. И хотя книге предстояло еще попасть в руки переплетчика, ее творцом был именно переписчик, так как от него зависел выбор основополагающих книжных параметров – формата и пропорций страничного разворота. Когда книгопечатание вытеснило рукописную книгу, то переняло у нее не только основные приемы и принципы художественного оформления, но и саму вещественную форму – кодекс.

Искусство художественного оформления книги берет свои истоки в средневековой России, где оно играло не менее значимым и сложным делом, чем, например, иконопись или архитектура. Абсолютное большинство книг того периода было духовного содержания. Поэтому отношение к книге было весьма бережным, почти благоговейным, как к настоящей драгоценности.

Высоко ценился и труд книгописцев (начало русского книгопечатания относится только к XVI в.), поскольку от них требовалось владение навыками красивого, почти рисованного письма. Древнейший книгописный почерк называется устав. Каждую букву уставного письма наносили на пергамент с особым тщанием, каждое слово требовало долгого труда. Позднее устав сменился полууставом и скорописью – более простыми в начертании почерками[5].

Главные элементы художественного оформления книг – это миниатюры, заставки и инициалы. Миниатюрой называется сделанный от руки многоцветный рисунок, представляющий собой маленькую картину, располагавшуюся в любом месте рукописи. Книжные заставки – небольшие орнаментальные или изобразительные композиции, выделяющие и украшающие начало какого-либо раздела книги. Инициал (буквица) – это заглавная буква укрупнённого размера, помещаемая в начале текста книги, главы, части или абзаца. Инициалы часто

превращались в сложные рисунки, изображавшие диковинных зверей, птиц, чудовищ, сражающихся воинов, скоморохов и глашатаев. Их выделяли киноварью (красной краской), золотом, иногда – несколькими красками одновременно [5].

Традиция книжной миниатюры пришла на Русь из Византии. Древнейшие миниатюры в русских книгах относятся к XI в. Они находятся во всемирно известных рукописях – Остромировом Евангелии 1056–1057 гг. и Изборнике 1073 г., написанном для князя Святослава Ярославича – сына Ярослава Мудрого [2]. Сюжеты библейских миниатюр четко выстраиваются в три группы: «исторические миниатюры», «нравоучительные миниатюры» и «пророческие миниатюры». В «исторических миниатюрах» изображения, вписанные в инициалы, либо иллюстрируют ключевое событие следующего за этим инициалом текста, либо являются картинкой для одного начального слова (часто мало значащего). За миниатюрами «нравоучительных» и «пророческих» библейских книг утвердилась достаточно твердая иконография сюжетов. Это, например, «Поучающий Соломон», «Иов на гноище» в Притчах, «Богоматерь с младенцем» к Песни Песней. Персонажей на таких миниатюрах всегда мало и все их атрибуты сведены к минимуму. Все лица, как правило, схожи между собой, фон абстрактный, элементы архитектуры переданы предельно условно, часто в руках у пророков, апостолов и евангелистов свиток [2].

На протяжении XII–XIX вв. русские книгописцы и живописцы выработали несколько последовательно сменявших друг друга (а временами конкурировавших между собой) орнаментальных стилей. Древнейшим из них был старовизантийский стиль, который главенствовал в XI–XIII вв.: торжественный, даже несколько тяжеловесный, с обилием золотой краски. Другой характерной чертой этого стиля были строгий геометризм и правильность форм.

Большое значение для обилия украшений имело содержательная направленность той или иной книги. Так предназначенная для мирян Псалтырь украшалась особо обильно. Самим псалмам в ней часто предшествовал целый цикл миниатюр. Здесь же раньше других стали появляться шуточные дrollerи. Не менее богато украшалась и Библия-вulgата. Так называли латинский перевод Библии, выполненный в V в. св. Иеронимом и отредактированный в XIII в. в Парижском университете. К тексту часто прилагались неканонические книги, выдержки из трудов отцов церкви в качестве прологов к отдельным книгам Ветхого и Нового завета [2].

В XII–XVI вв. искусство книжной миниатюры переживало в средневековой Руси расцвет. Живописцы в основном создавали миниатюры, связанные с духовными, религиозными темами. Поэтому в своем творчестве они ориентировались на образцы, которые давали им иконы и фрески на стенах храмов.

В XVII в. в России наступил настоящий расцвет золотописного дела. Одна из крупных книгописных мастерских – Патриаршего дома выпускает десятки и сотни книг и грамот, украшенных золотописными миниатюрами, заставками и инициалами. Патриаршие золотописцы достигают совершенства в искусстве золотописной каллиграфии, т. е. красивого письма.

В XVIII в. российская книжная миниатюра окончательно европеизировалась. Черты древнерусского искусства сохранила только старообрядческая книга. На листах запретных рукописных книг староверов пели чудесные песни фантастические птицы, молились Богу благочестивые монахи, будто сошедшие с икон, а Христово воинство гнало не бесов, а царя Петра I с его свитой. И до

наших дней в отдаленных уголках России, где существуют крупные старообрядческие общины, еще можно отыскать последних представителей умирающего мастерства книжной рукописной миниатюры [5].

На рубеже XVII–XVIII вв. искусство орнаментики в рукописной книге приходит в упадок, так как сама рукописная книга вытесняется книгой печатной. Только старообрядцы продолжают развивать эту художественную традицию. В их среде создаются новые стили, например, виртуозный поморский, который возник в Поморье, землях, лежащих по берегам Онежского озера и Белого моря, – крупнейшем центре старообрядчества. А нарядный гуслицкий стиль происходит из старообрядческого центра Гуслицы, расположенного недалеко от Москвы [5].

С развитием электронных технологий необходимость в печатной книге как носителе информации исчезает. И все же бумажные издания обладают свойствами, которые не может заменить цифровой формат. Библиофилы знают: перелистывать страницы – особое удовольствие. Кажется, удивительным, но XXI век возрождает старинные технологии книгоиздания: ручной набор текста, ксилографию и драгоценные переплеты, которые превращают печатную книгу в объект искусства.

Литература

1. Библия Гутенберга [Электронный ресурс]: История книги. – Режим доступа: <http://maxbooks.ru/gutenberg-bible.htm> (Дата обращения: 5.01.2019).
2. Иллюстрации в Библиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/1133686/kulturologiya/illyustratsii_bibliyah#51 (Дата обращения: 05.01.2019).
3. Искусство художественного оформления книги в средние века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/1133683/kulturologiya/iskusstvo_hudozhestvennogo_oformleniya_knigi_srednie_veka (Дата обращения: 05.01.2019).
4. Куприянов, Т. Г. История книжного дела в Европе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. Г. Куприянов. – Московский государственный университет печати. – Режим доступа: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook797/01/part-003.htm#196> (Дата обращения: 19.01.2019)
5. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 / гл. ред. М. Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 1997. – 688 с.: ил.

M. S. Emuranova

The art of decoration the spiritual book

The article deals with the historical way of decoration of the spiritual book. The various techniques of the ornament of pages are revealed. The characteristic of the main elements of book decoration – miniatures, headpieces and initials is given. Also oldest literary monuments, exemplifying embodiment of the art word processing with spiritual content are listed.

Keywords: the art of decoration books, spiritual books, Psalter, Bible, letter, calligraphy, miniature book, gold-bearing craftsmanship

References

1. Bibliya Gutenberga [Gutenberg Bible] [Electronic resource]. Mode of access: <http://maxbooks.ru/gutenberg-bible.htm> (date accessed: 5.01.2019).
2. Illyustracii v Bibliyah [Illustrations in the Bibles] [Electronic resource]. Mode of access: https://studbooks.net/1133686/kulturologiya/illyustratsii_bibliyah#51 (date accessed: 05.01.2019).
3. Iskusstvo hudozhestvennogo oformleniya knigi v srednie veka [Art of book decoration in the Middle Ages] [Electronic resource]. Mode of access: https://studbooks.net/1133683/kulturologiya/iskusstvo_hudozhestvennogo_oformleniya_knigi_srednie_veka (date accessed: 05.01.2019).
4. Kupriyanov T. G. Istoriya knizhnogo dela v Evrope [The history of book business in Europe]: textbook. [Electronic resource]. Mode of access: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook797/01/part-003.htm#196> (date accessed: 19.01.2019)
5. Ehnciklopediya dlya detej [Encyclopedia for children]: Vol. 7. Art. Part 1. Moscow, 1997. – 688 p.