

ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ В
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

- Книга пришла на Русь вместе с христианством. В центре христианских обрядов стоит книга. Православные миссионеры всегда отправлялись к язычникам, имея при себе важнейшие книги христианского вероучения. Средневековая книга заключала в себе молитвы и богослужбные песнопения, жития святых и поучения Отцев Церкви. Летописи и хроники начинались библейской историей, своды законов не обходились без ссылок на Божью волю. Философия, география, политика и простая житейская премудрость основывались на религии.

Византийская
книга.
Поздний X
– ранний XI в.в.

- На протяжении многих веков в Древней Руси поддерживалась византийская традиция глубокой религиозности, где Слово воспринималось как носитель премудрости Божьей, а книга — как источник Слова. Поэтому отношение к книге было весьма бережным, почти благоговейным, как к настоящей духовной драгоценности.

Византийские хроники, 14 век

- Для подобного отношения были и вполне земные причины. Книги тогда создавались на пергаменте — тонких листах особым способом обработанной телячьей кожи; пергамент стоил чрезвычайно дорого. В XIV в. на Руси впервые появилась бумага, которая вначале также стоила недешево. 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; однако и от книгописцев более поздних времён требовались большая красота и изящество письма, чем от простых писцов административных учреждений.

Лист с заставкой и двумя
инициалами В
Начало XV в.

МИНИАТЮРА, ЗАСТАВКА, ИНИЦИАЛ

- Миниатюрой называется сделанный от руки многоцветный рисунок, который мог располагаться в любом месте рукописи.

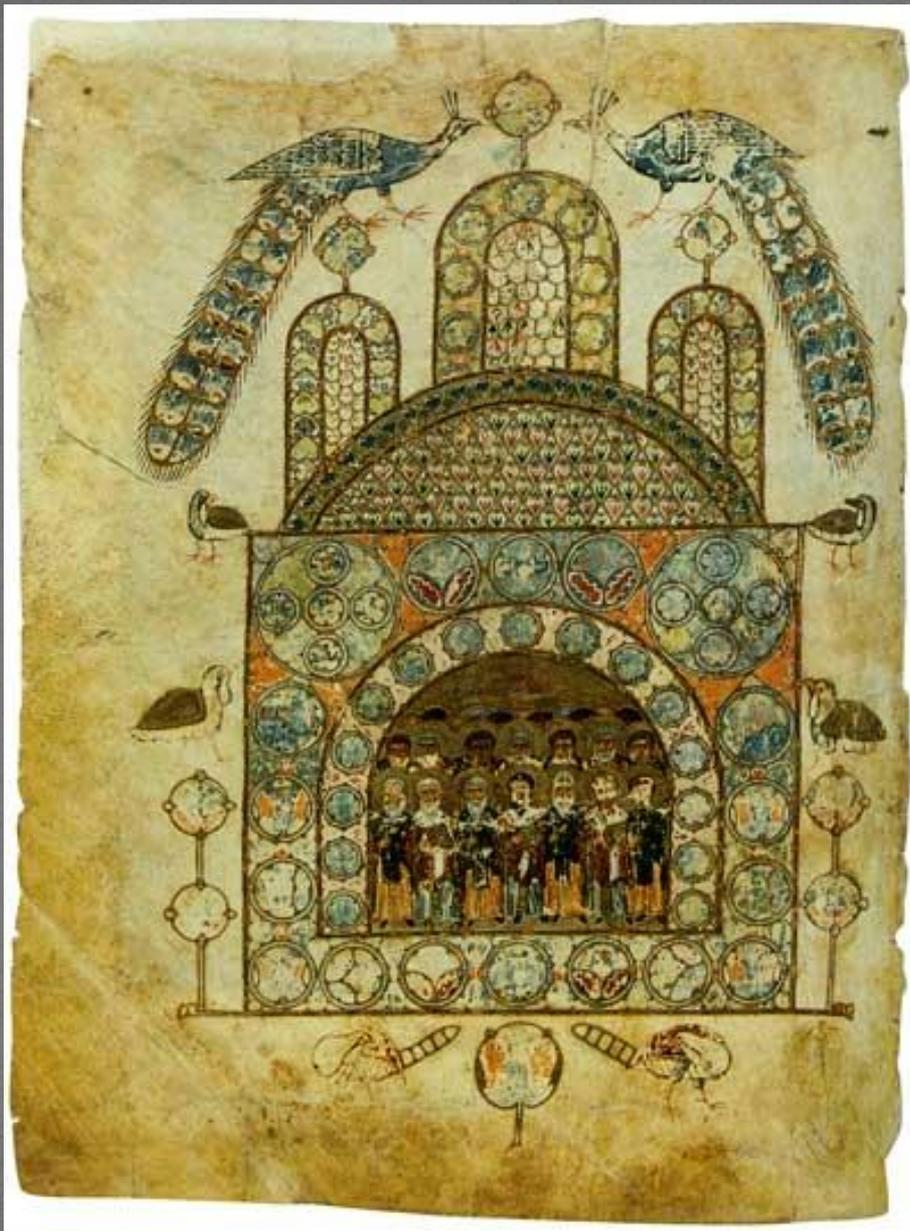
Взятие Суздаля Батыем. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век

- 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. Оба манускрипта относятся к числу древнейших, созданных в славянских странах.

Фон и основные линии рисунка выполнены золотой краской, которая составляет живописную основу в абсолютном большинстве наиболее ранних древнерусских книжных миниатюр. Вся остальная цветовая гамма складывается из сочных, насыщенных красок, среди них главенствуют ярко-красная и тёмно-синяя. Рисунок отличается изяществом.

Остромирово
Евангелие 1056— 1057
гг.

В Изборнике Святослава 1073 г. имеются «групповой портрет» великого князя киевского Святослава Ярославича и его семьи, а также изображения церкви, напоминающей своим силуэтом храм Святой Софии в Константинополе, столице Византийской империи. Эти последние настолько сложны и многоцветны, что в них без труда можно увидеть сходство с мозаиками или с ювелирными изделиями, осыпанными самоцветами и украшенными рисунками на эмали.

Миниатюра Изборника Святослава. 1073 г.
Государственный Исторический музей,
Москва.

Нашешинощнонебни. пѣкѣоронжѣнѣбра
ннымипошрджншѣислрлѣтройпшелнцѣ
молчаніи пригѣхаша.

- В XII—XVI вв. искусство книжной миниатюры переживало в средневековой России расцвет. Живописцы в основном создавали миниатюры, связанные с духовными, религиозными темами. Поэтому в своём творчестве они ориентировались на образцы, которые давали им иконы и фрески на стенах храмов.
- Лицевой Летописный свод представляет собой настоящее рукописное «издание» истории. во многих томах; текст украшен громадным количеством красочных миниатюр

Миниатюры, иллюстрирующие Троянскую войну в Лицевом Летописном своде. XVI в.
Государственный Исторический музей, Москва.

- В XVII в. искусство русской книжной миниатюры обогатилось, восприняв некоторые принципы западноевропейской живописи и гравюры. В рисунках появилась прямая перспектива (а не только обратная, как это было характерно и для икон), фигуры действующих лиц стали изображаться более рельефно, чем раньше, двухмерная плоскость миниатюр постепенно сменялась трёхмерным пространством, аллегорический фон — реалистическими бытовыми деталями и целыми сценами.
- Очень хорошо это видно на примере книги «Титулярник», созданной несколькими живописцами Посольского приказа (ведомство внешней политики) в 70-х гг. XVII в.

Великий князь Киевский Владимир I
Святославич Великий (978-1015)

Великий князь Ярослав I Владимирович (Ярослав Мудрый) 978-1054 - Царский титулярник 1672 года

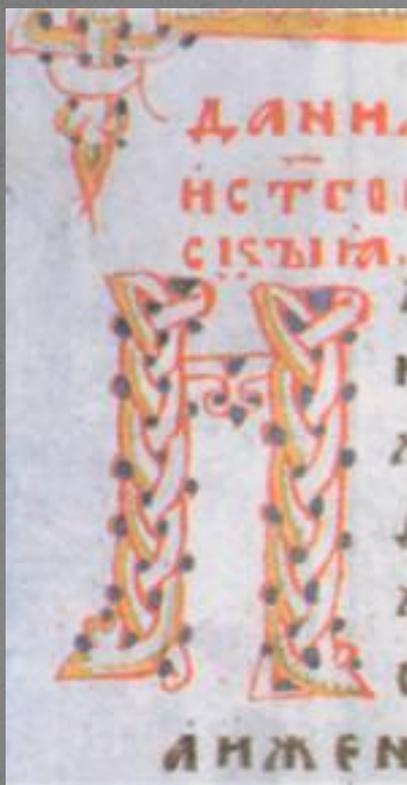
- «Титулярник» должен был служить практическим пособием для российских дипломатов и содержал портреты царствующих особ нескольких десятков государств, а также государственные гербы. Кроме того, «Титулярник» был в полном смысле историческим произведением, поэтому в него вошли также портреты государей русской земли вплоть до царя Алексея Михайловича. Если портреты периода до конца XVI в. достаточно условны, почти иконописны, то последние цари изображены вполне реалистично, как, впрочем, и многие европейские монархи — современники Алексея Михайловича.

- Заставка — небольшая орнаментальная или изобразительная композиция, выделяющая и украшающая начало какого-либо раздела книги. Миниатюра, как правило, сложнее заставки, она представляет собой в большинстве случаев настоящую маленькую картину.

Разворот рукописного Месяцеслова.
Конец XVIII - начало XIX века.

- 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.

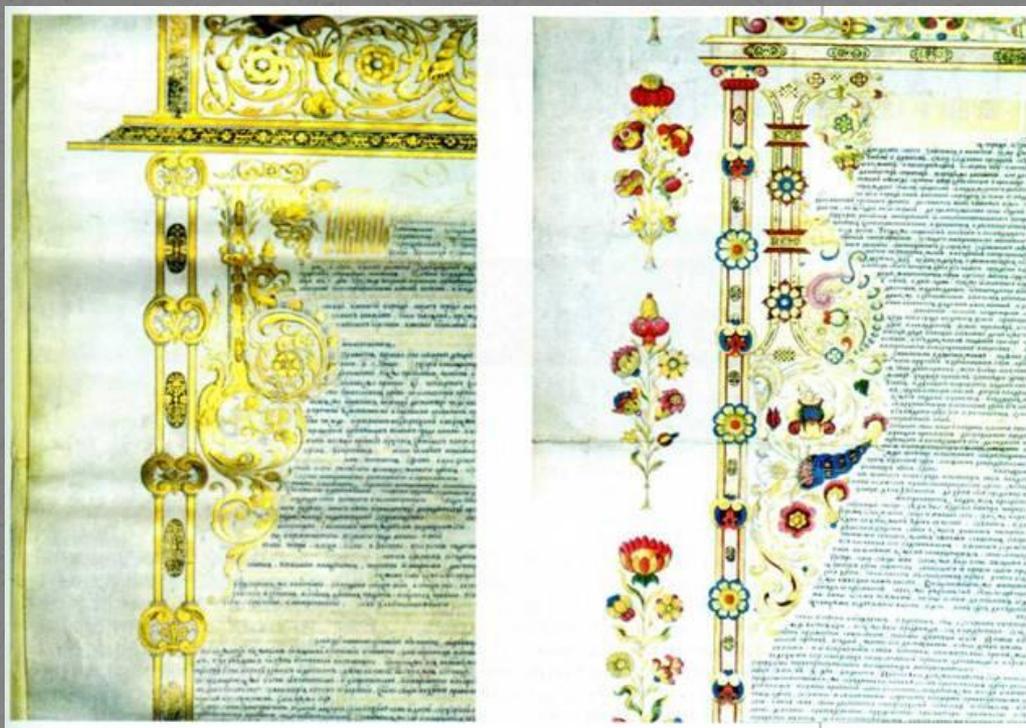

Инициал в рукописи XIV в.

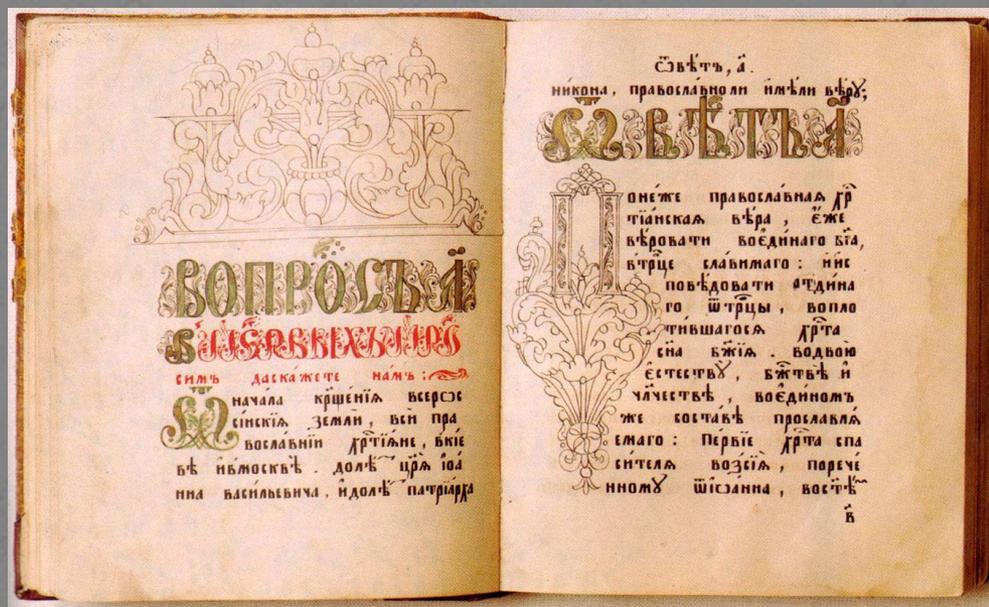
Инициал в рукописном Евангелии XVI в.

- В середине и конце XVII в. в России наступил настоящий расцвет золотописного дела. Три крупные книгописные мастерские — Посольского приказа, Оружейной палаты и Патриаршего дома (каждая из которых имеет особый, неповторимый художественный стиль) — выпускают десятки и сотни книг и грамот, украшенных золотописными миниатюрами, заставками и инициалами. Патриаршие золотописцы достигают совершенства в искусстве золотописной каллиграфии, т. е. красивого письма.

Листы рукописных книг и грамоты работы патриарших золотописцев. Середина XVII в.

- В XVIII в. российская книжная миниатюра окончательно европеизировалась.
- Черты древнерусского искусства сохранила только старообрядческая книга.

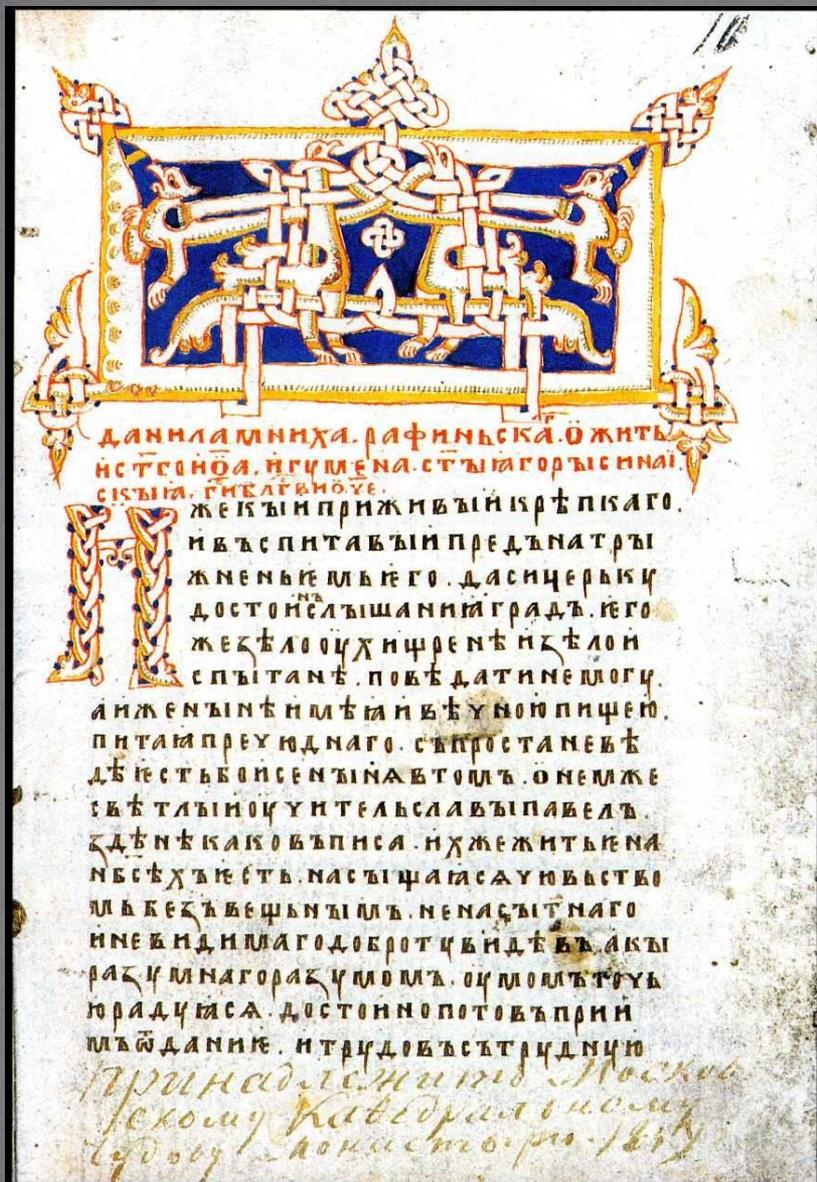
«Поморские ответы» — книга старообрядцев

СТИЛИ РУССКОГО КНИЖНОГО ОРНАМЕНТА

торжественный, даже несколько тяжеловесный, с обилием золотой краски. Другой характерной чертой этого стиля были строгий геометризм и правильность форм.

Заставка в Изборнике
Святослава 1073 г.
Старовизантийский стиль.

инициалы и заставки, выполненные в этом стиле, представляют собой переплетённых ремнями или жгутами невообразимых чудищ, зверей и птиц, лапы, шеи и хвосты которых изгибаются под немыслимыми углами, переходят в растения и вновь в конечности, но только уже других «персонажей» рисунка.

Заставка в рукописной книге XIV в. Чудовищный стиль.

на основе
соединения
нововизантийского
орнаментального
стиля и
гравюры возник
старопечатный
стиль.

Заставка в рукописном
Евангелии XVI в.
Старопечатный стиль.

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 традицию.

Заставка в крюковой старообрядческой певческой рукописи XIX в. Гуслицкий стиль.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РУССКИЙ КНИЖНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ

- В Древней Руси и Московском государстве переплётom для книг служили деревянные доски —крышки. Доски обтягивались кожей, на которой горячими металлическими клеймами оттискивались орнаментальные рисунки, а иногда и сложные многофигурные композиции.

