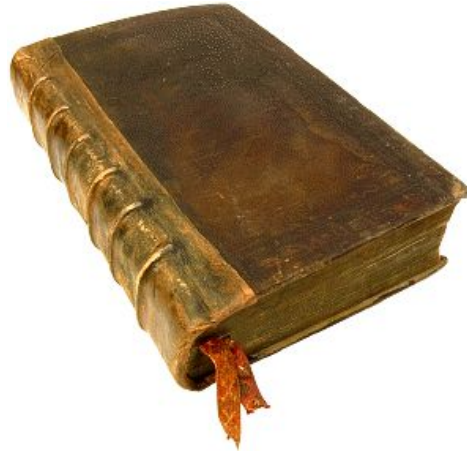

Искусство КНИГИ

Рассматриваемые вопросы

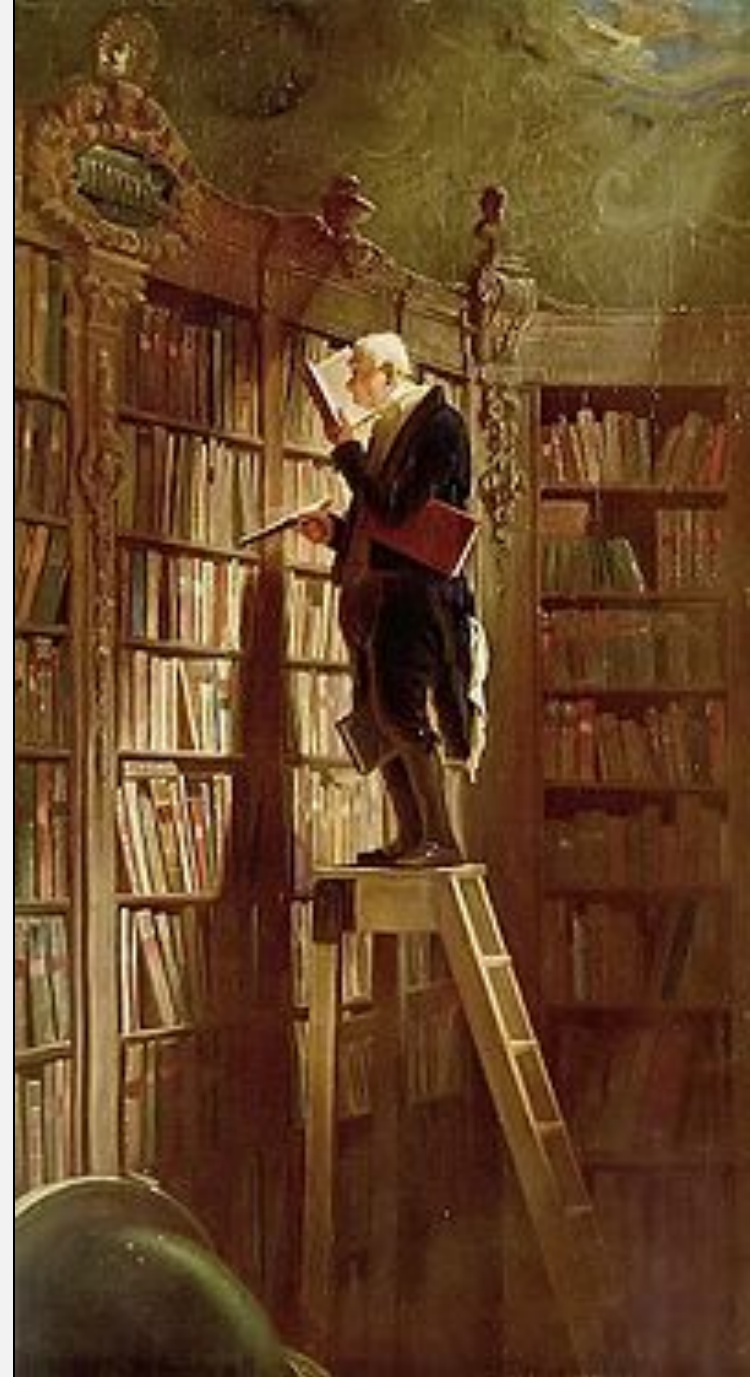
1. Определение книги
2. Древнейшие формы книги
3. Прообраз современной книги и средневековая книга
4. Открытия в области книгопечатания
5. Структура и элементы книги

1. Книга — это синтез художественного слова и изобразительного искусства, осуществленный средствами полиграфии. Причем этот синтез возникает между такими различными категориями, как литература — искусство «временное» и книжная графика — искусство «пространственное». Книжная графика не просто часть издательского дела или средство для передачи знаний, она является частью культуры. Книга — памятник культуры определенного времени, как и любое произведение искусства.

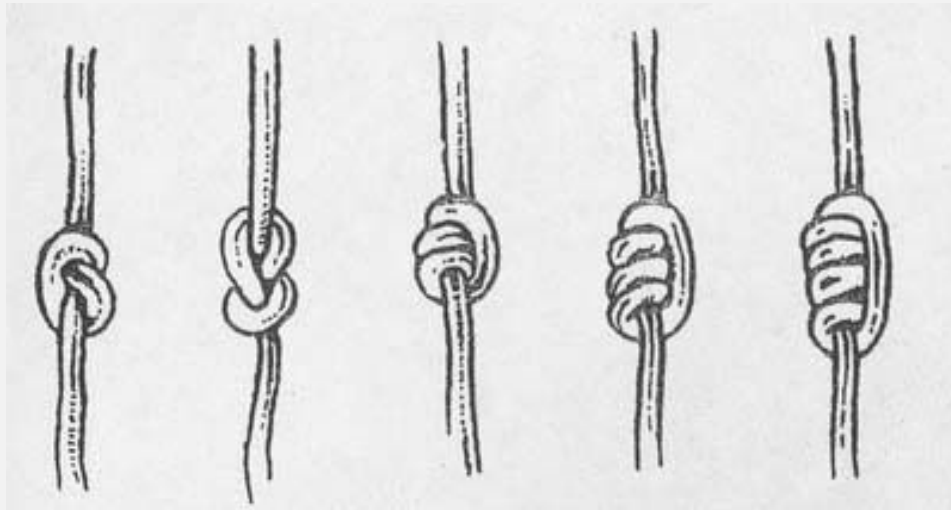

Книга (от слав. Кънига, от китайского kuен – свиток) – первоначально несколько сложенных пополам листов папируса или пергамента, скреплённых вместе. В дальнейшем любое сброшюрованное полиграфическое издание. Книга является предметом графического искусства.

2. Древнейшие формы книги

Древнейшей формой книги можно считать *узелковое письмо* инков, где информация передавалась через завязанные на одном шнуре разные узлы.

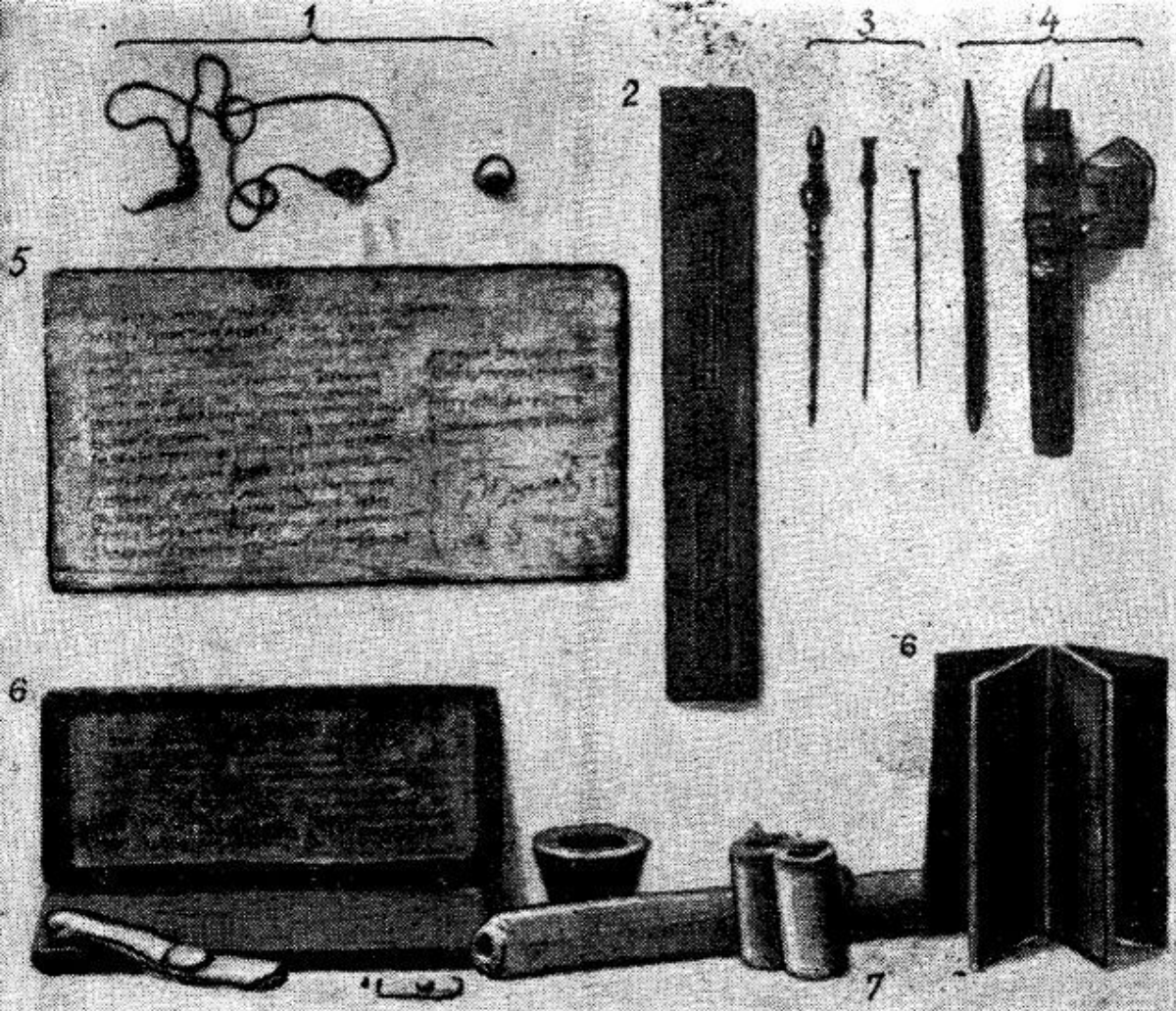
История книги начинается с *папирусных свитков* Древнего Египта в III тысячелетии до н. э.

Не менее древней, чем египетские иероглифы, и весьма любопытной разновидностью идеографического письма является *клинопись*. Ее создателями были шумеры — древний народ, проживавший в междуречье Тигра и Евфрата в 3500 — 3000 годах до н.э.

Шумерская глиняная
клинописная табличка.

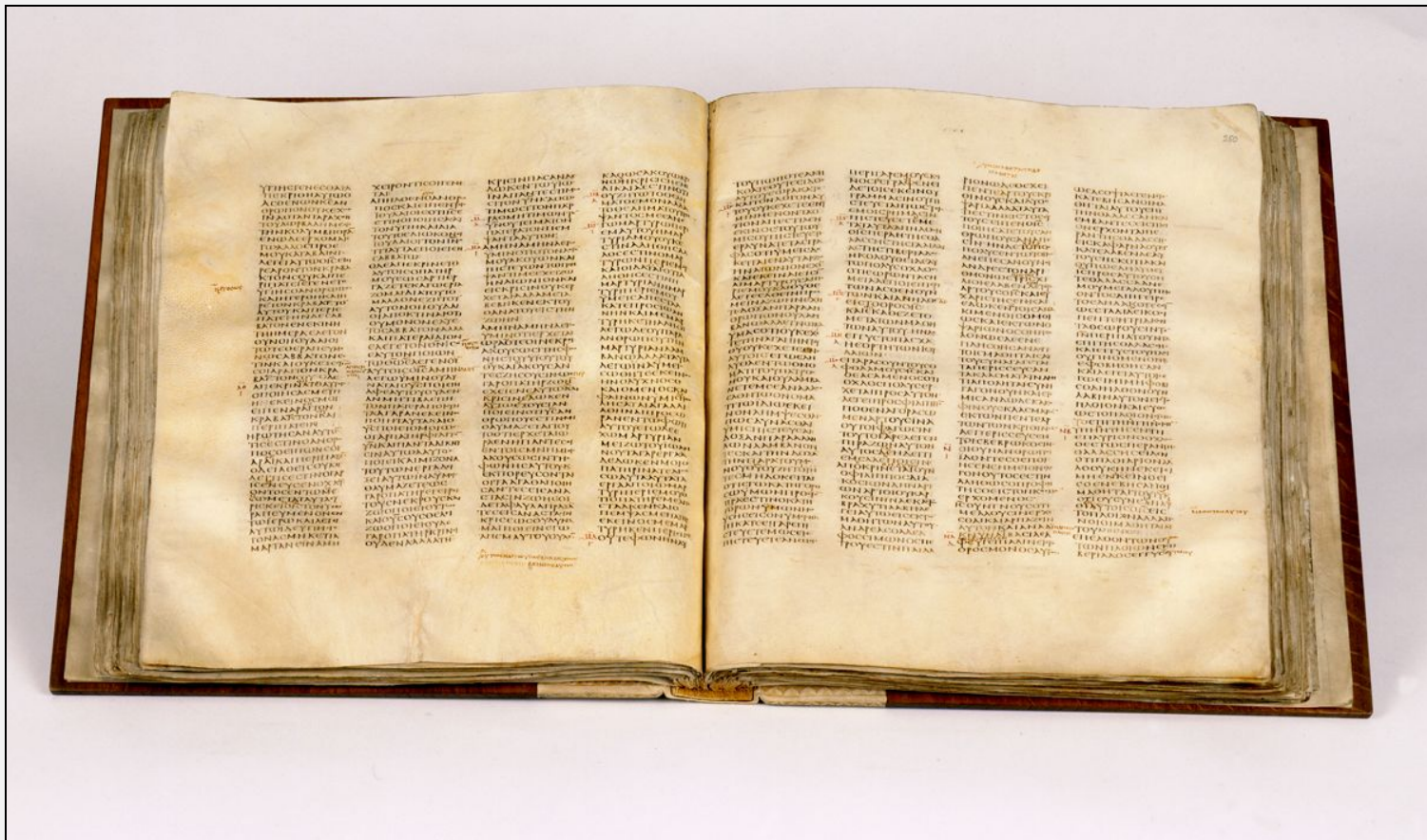

Античные предметы письменности

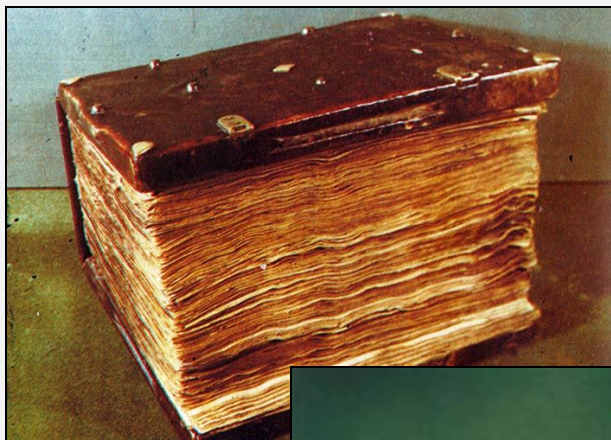
1. Перстень, которым запечатывались свитки, и оттиски его на шнурках и папирусных лентах. 2. Палетка древнеегипетского писца с тростниковыми стержнями и углублением сверху для разведения туши. 3. Образцы металлических стержней, стилей, которыми писали на восковых табличках.

4. Цилиндрический пенал для хранения каламов с привязанной к нему чернильницей. Весь письменный прибор писец затыкал за пояс. 5. Деревянная табличка, на которой писали древние школьники. 6. Восковые таблички, послужившие прообразом книги-кодекса, диптих и полиптих. 7. Бронзовая двойная чернильница римского времени, для красной и черной туши. Позади нее свиток папируса.

3. Прообразом современной книги является кодекс. Свое начало он берет от **полиптиха** – скрепленных восковых табличек. Кодекс имел обложку, закрывающую книжный блок, состоящий из страниц пергамента или даже ткани. Упоминания о кодексе встречаются уже в 1 в. до н. э. Старейшие сохранившиеся фрагменты относят ко 2 в. н. э. Более широкое распространение кодекс получил с 4 в. Среди древнейших К.- старейшие списки Библии - *Синайский, Александрийский и Ватиканский кодексы* (4 - 5 вв.). В течение многих веков наряду с кодексом существовал свиток.

До нас дошли богато
иллюстрированные
миниатюрами рукописные
книги Древней Руси XI в,
которые выполнялись только
в одном экземпляре.

Печатать книги на Руси начали
немногим более четырех веков
назад, а рукописные книги
появились в нашем Отечестве в
связи с распространением
христианства, то есть более
тысячи лет назад.

При храмах и монастырях создавались первые русские библиотеки и школы, там же обучали искусству переписывания книг, там же зарождалось русское летописание.

Книгопереписывание уже к XI веку достигло значительных успехов: ученые предполагают, что в Древней Руси домонгольского периода книги были широко распространены и их число превышало сто тысяч экземпляров (до нас дошло не более 500 рукописей XI – XIII вв.). Древнерусские рукописные книги отличаются высокой культурой художественного оформления, самобытной каллиграфией. Все рукописные книги – незаменимые свидетели эпохи, основной и достоверный источник изучения отечественной культуры.

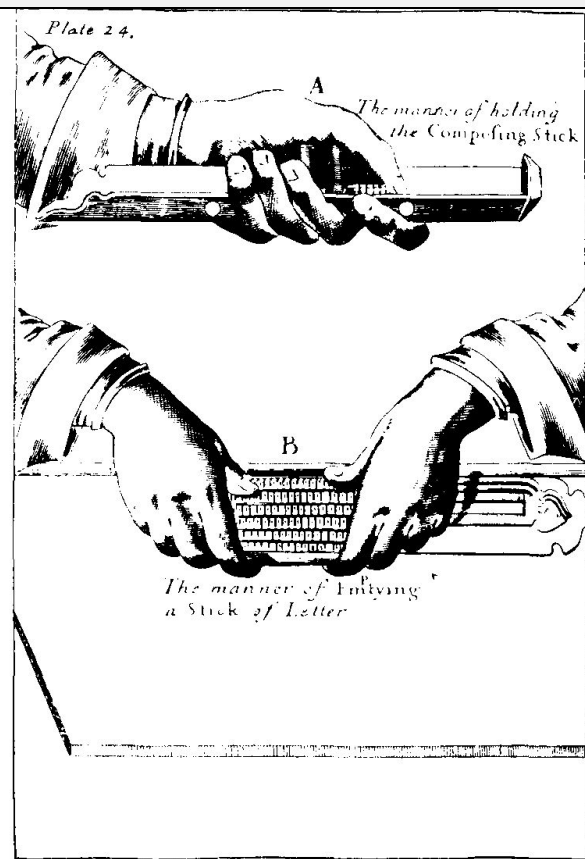
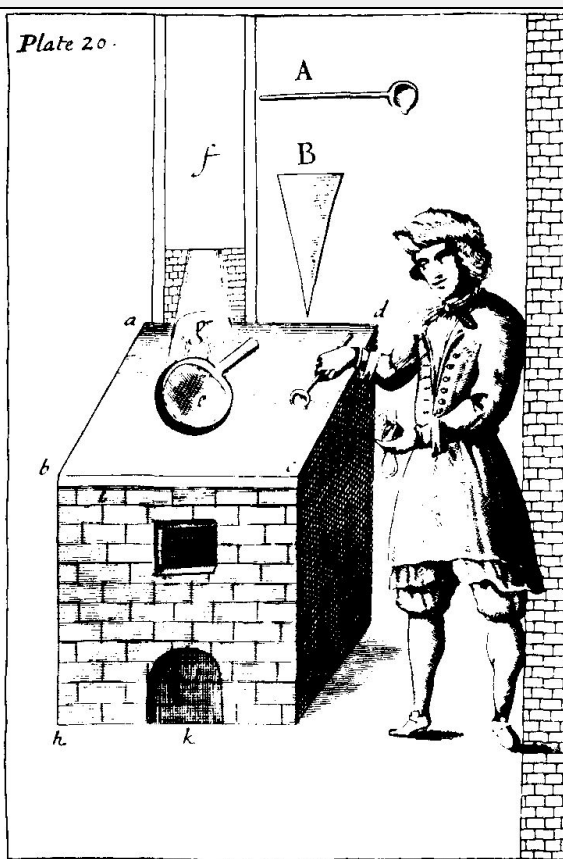
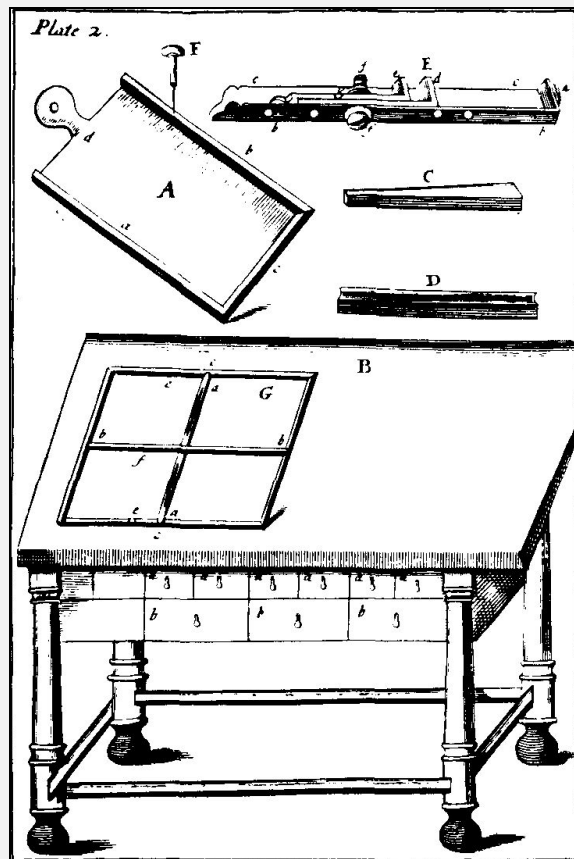
4. Открытия в области книгопечатания

Иоганн Гутенберг [р. между 1394-99 (или в 1406) - умер 3.2.1468], немецкий изобретатель, создавший европейский способ книгопечатания, первый типограф Европы.

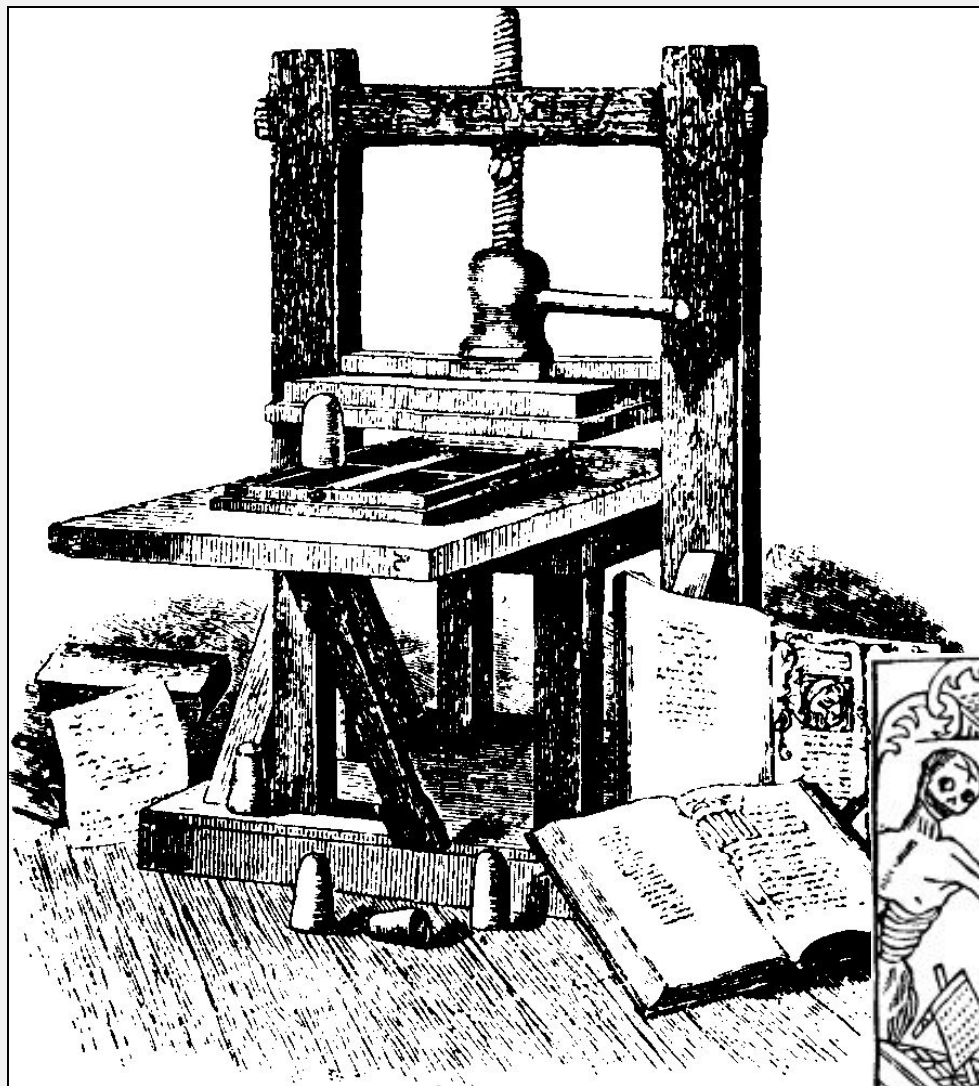
Способ Гутенберга (печатный набор) позволил получать произвольное число идентичных оттисков текста с формы, составленной из подвижных и заменяемых элементов - *литер*.

Литера - первая стандартная деталь в истории европейской техники. Гутенбург сконструировал словолитный ручной прибор, обеспечивший стандартность литеры и массовость её изготовления. Прибор представлял собой полый металлический стержень со съёмной нижней стенкой из мягкого металла, на которой с помощью твёрдого штампа - пунсона выбивался рисунок буквы. В полый стержень заливался специальный сплав. Отливка-литера получала на торцевой части зеркальный рисунок буквы. Гутенберг первым применил пресс для получения оттиска, разработал рецепты типографского сплава - гарта и типографской краски. Таким образом, Гутенбергу принадлежит заслуга разработки типографского процесса в целом.

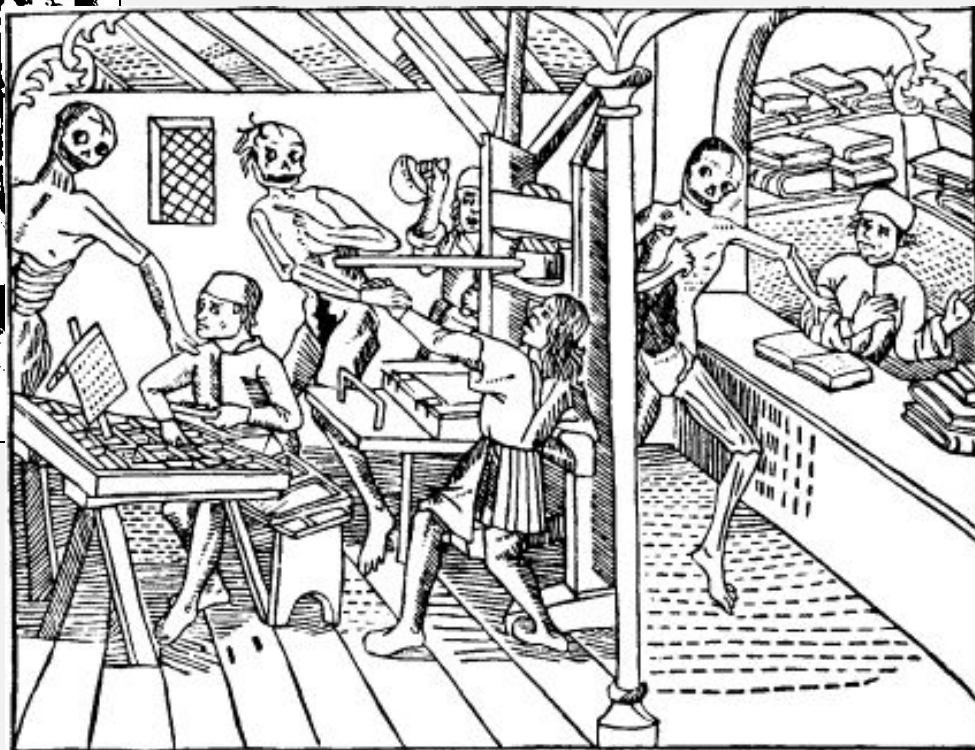

Наборная касса и инструменты наборщика (а),
 словолитчик (б), рука наборщика с верстаткой (в).
 Гравюры XVII в.

Реконструкция печатного
станка И. Гутенберга.

Древнейшее изображение
печатного станка на гравюре
«Танец смерти». Лион, 1500

TYPOGRAPHIA HARLEMI PRIMVM INVENTA

Circa Annum. 1440.

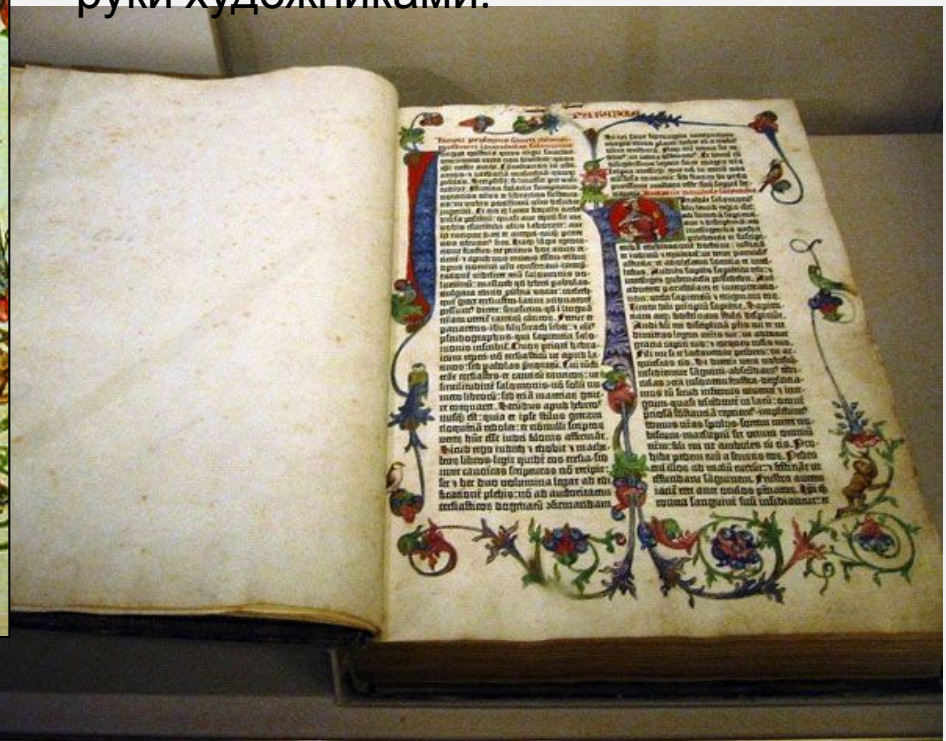
Типография.

Наборная касса

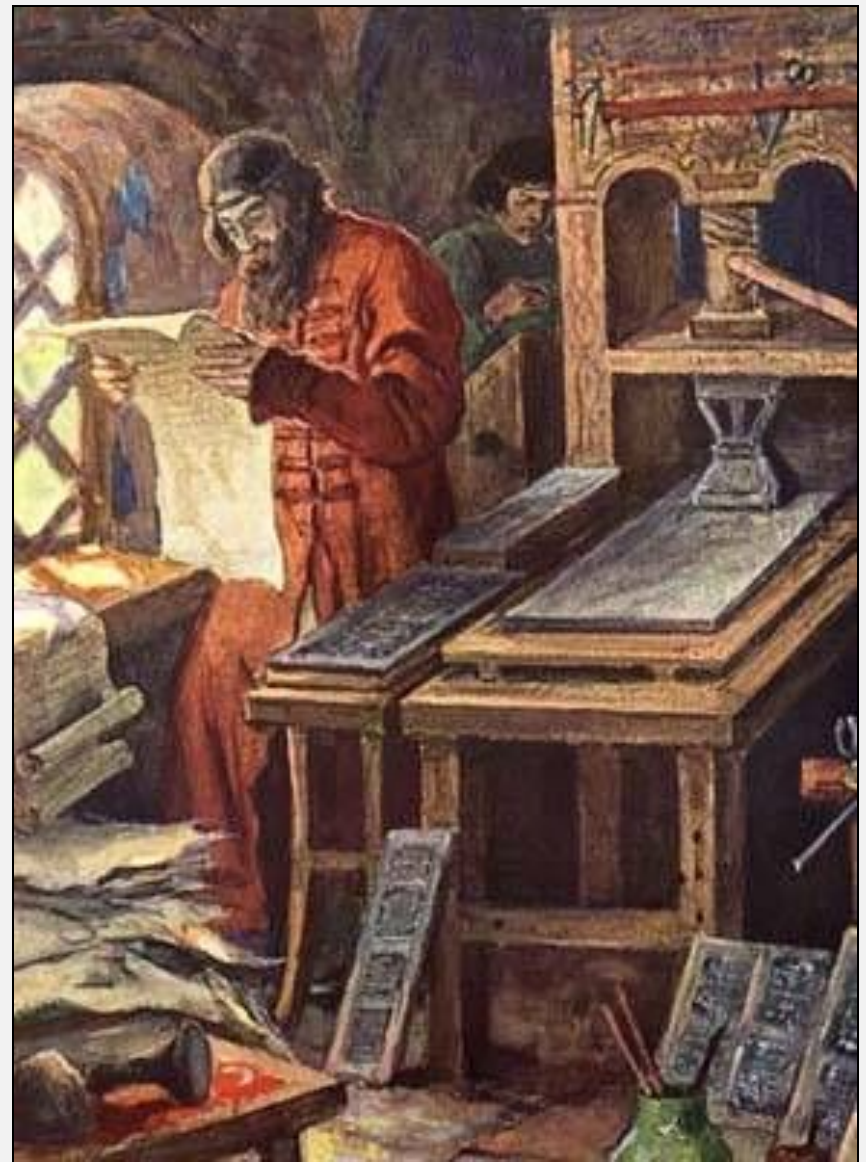

Гутенбергу принадлежит заслуга первого печатного издания Библии. Это издание, признанное шедевром ранней печати, в своих формальных элементах (рисунок шрифта, формат и т. д.) имитировало готические средневековые рукописные книги, превосходя их достоинствами печати. Цветные инициалы и орнамент выполнялись от руки художниками.

Иван Федоров – основатель книгопечатания в России и Украине. С 19 апреля 1563 по 1 марта 1564 года вместе с Петром Мстиславцем напечатал «Апостол», ставший первой русской датированной печатной книгой. Предварительно он провел большую текстологическую и редакторскую работу. «Апостол» обильно орнаментирован. Творчески переработав орнаментальные приемы школы Феодосия Изографа, Федоров создал так называемый *старопечатный стиль*. Шрифт Федоров разработал на основе московского полууставного письма середины XVI в. В 1580 – 1581 гг. вышла первая полная славянская Библия (так называемая Острожская Библия). Этот колоссальный труд занимал 1256 страниц.

Вначале иллюстрации резались на одной доске с текстом, они были лаконичными и печатались черной краской. В последующие века способы печати совершенствовались, появились *гравюры на дереве* (торцовая и ксилография), *резцовая гравюра на металле*, *офорт*, *литография*. Каждая из этих графических техник по-своему передавала художественный строй произведения и была наиболее характерна для определенного времени.

Страница 18 из Нюрнбергского издания «Метаморфоз» Овидия 1689. Гравюра на дереве.

Le Mary, & la Femme restèrent seuls du Déluge, pour leur innocence; l'Oracle de Thémis leur ordonna de reparer le genre humain, en jettant les os de leur grand'mère par dessus leurs testes: ce qui ayant esté expliqué des pierres, ils obeirent tous deux; les hommes se formerent des pierres que jetta le bon Deucalion, & les femmes furent composées de celles de Pyrrha.

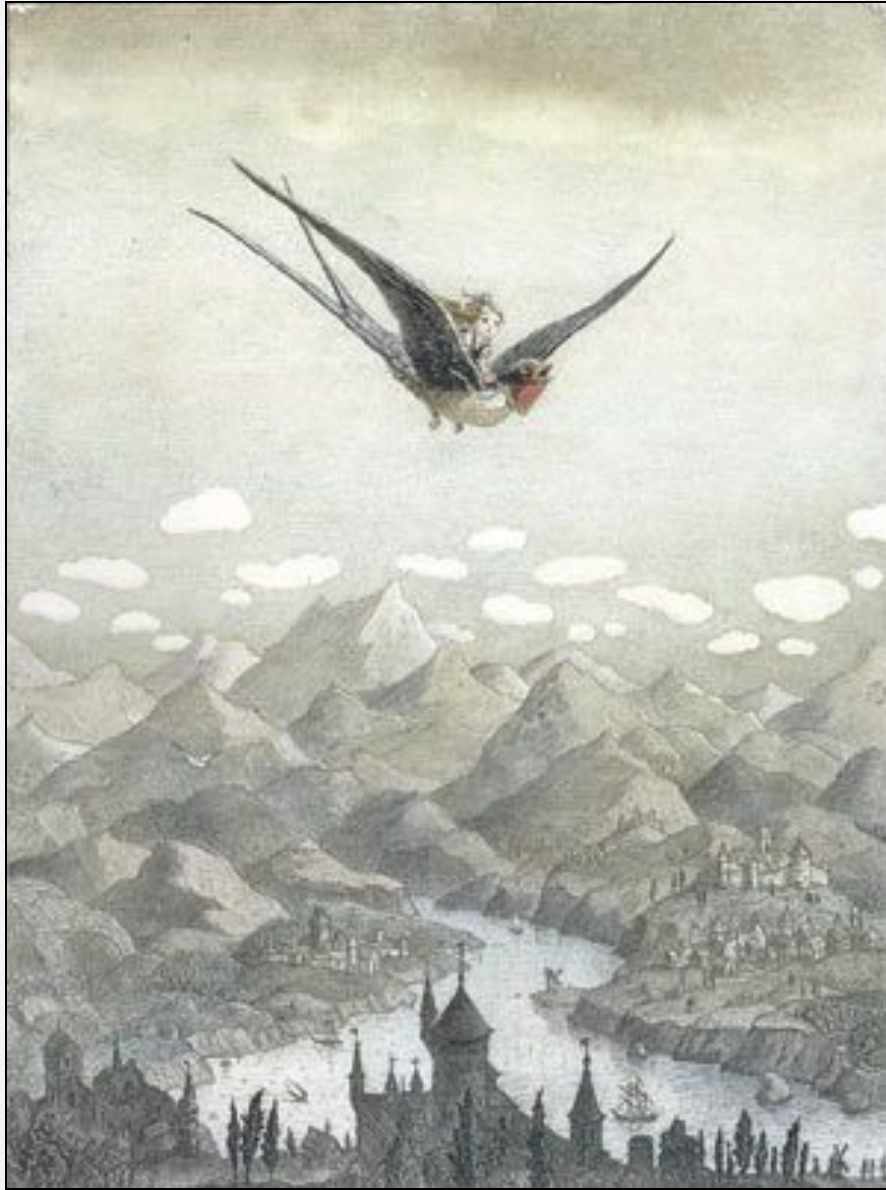
Ein Mann und Weib blieben allein übrig in der Sündfluth, ihrer Unschuld halben. Das Orakel der Thémis befahl ihnen das menschliche Geschlecht durch dieses Mittel wieder aufzurichten, daß sie die Knochen von ihrer Großmutter über ihre Köpfe hinwerffen müßten. Als sie dieses von den Steinen ausgelegt, gehorchten sie alle beyde: und wurden Mannsbilder aus denen so Deucalion, und Weibsbilder aus denen so die Pyrrha von sich geworffen.

Inde homines nati, durum genus,

Эмоциональные, психологические нюансы полнее можно было передать в литографии. Характерной особенностью литографической манеры является зернистая фактура рисунка, мягкость и плавность линий, возможность передавать полутона, эффекты освещения.

Е.Кибрик. Иллюстрации к роману Р. Роллана «Кола Брюньон»

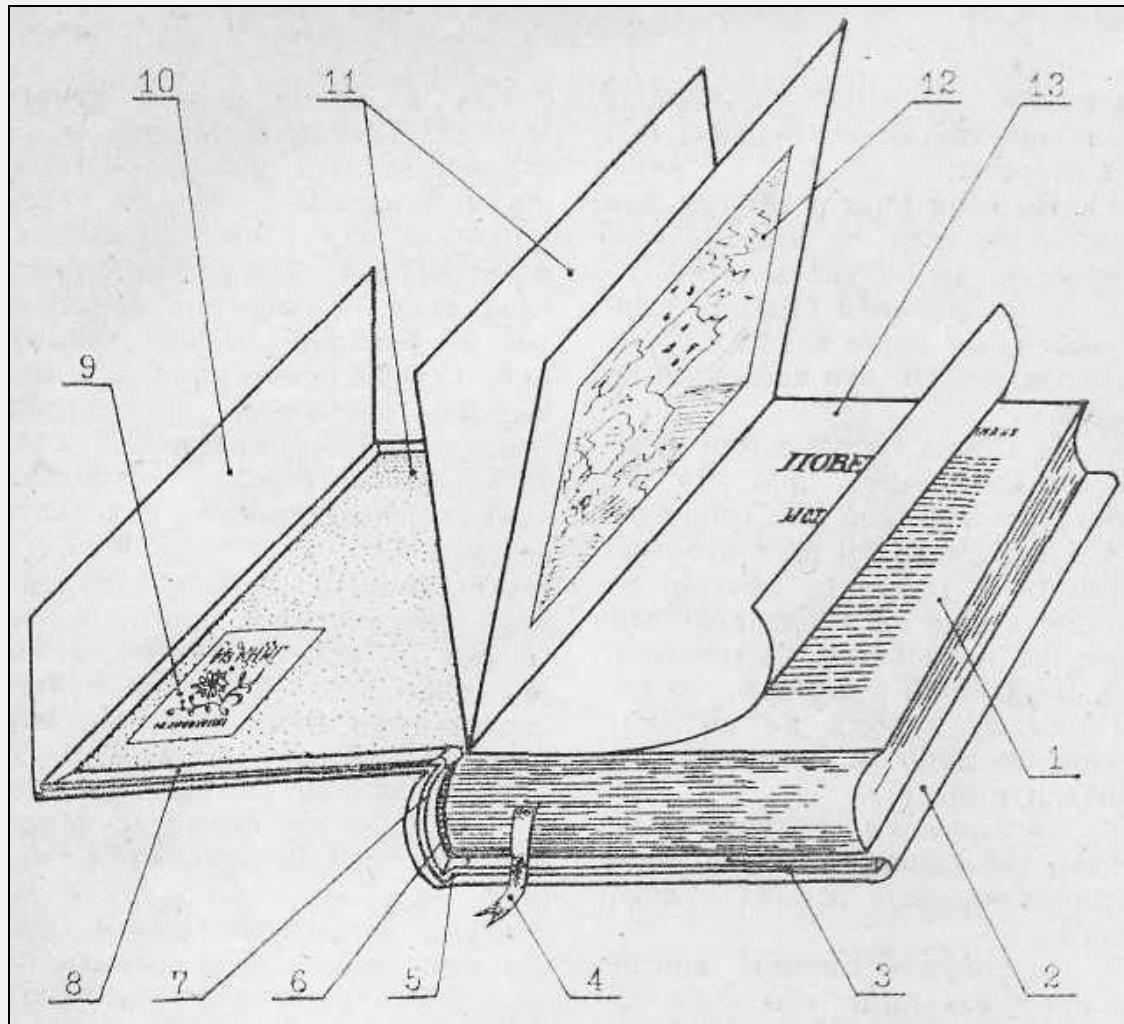

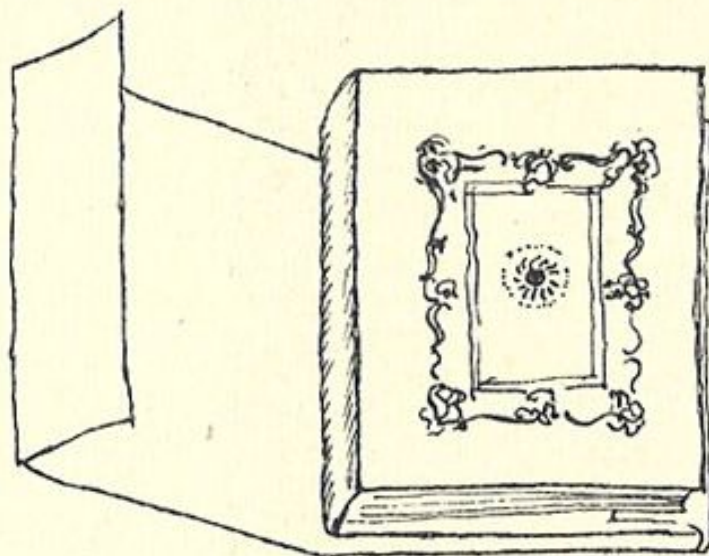
Возросли художественные возможности книги с изобретением в XIX в. фотомеханического способа печати. Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные материалы, любую графическую или живописную технику.

Б. Диодоров. Иллюстрация «Полет на ласточке» к сказке Х.-К. Андерсена «Дюймовочка». 24х30 см. Офорт, акватинта, акварель

5. Структура и элементы книги

Книга: 1 — книжный блок; 2 — суперобложка; 3 — переплетная крышка; 4 — ляссе;
5 — рубчик; 6 — каптал; 7 — корешок; 8 — кант; 9 — экслибрис; 10 — клапан
суперобложки; 11 — форзац; 12 — фронтиспис; 13 — титульный лист

Основные элементы книги: суперобложка, переплет, форзац, фронтиспис, титульный лист.

Ян Чихольд, создавший труд **«Свободные от произвола соотношения размеров книжной страницы и наборной полосы»** тщательно исследовал каноны построения страницы средневековой книги.

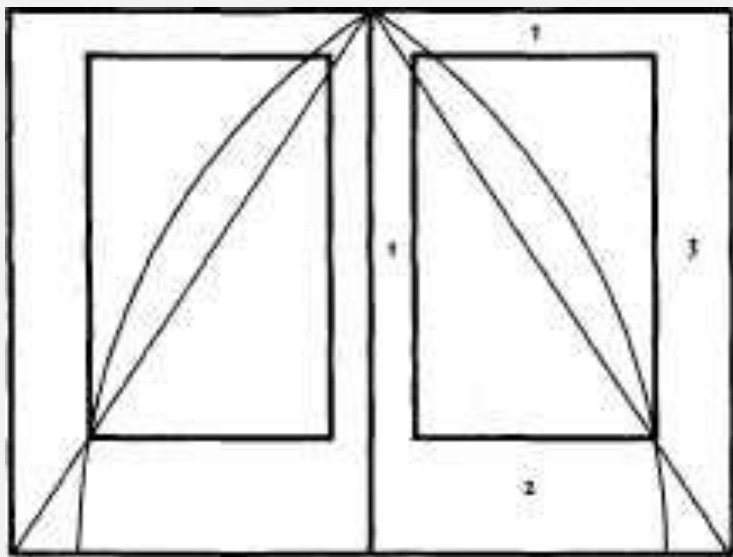
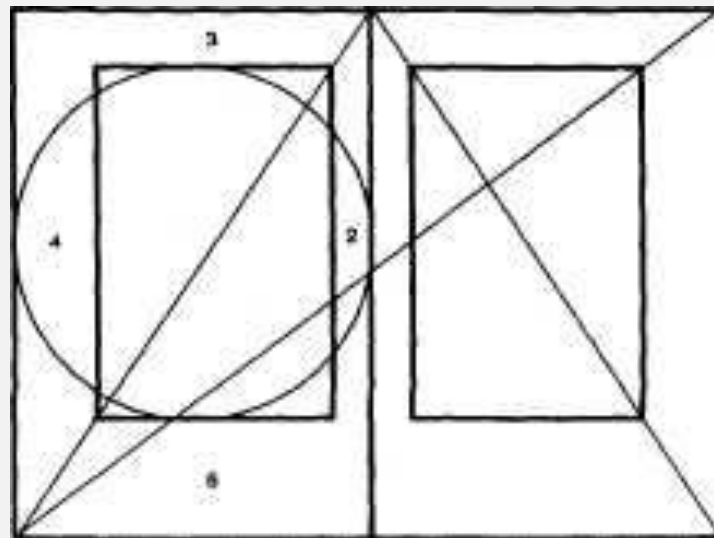
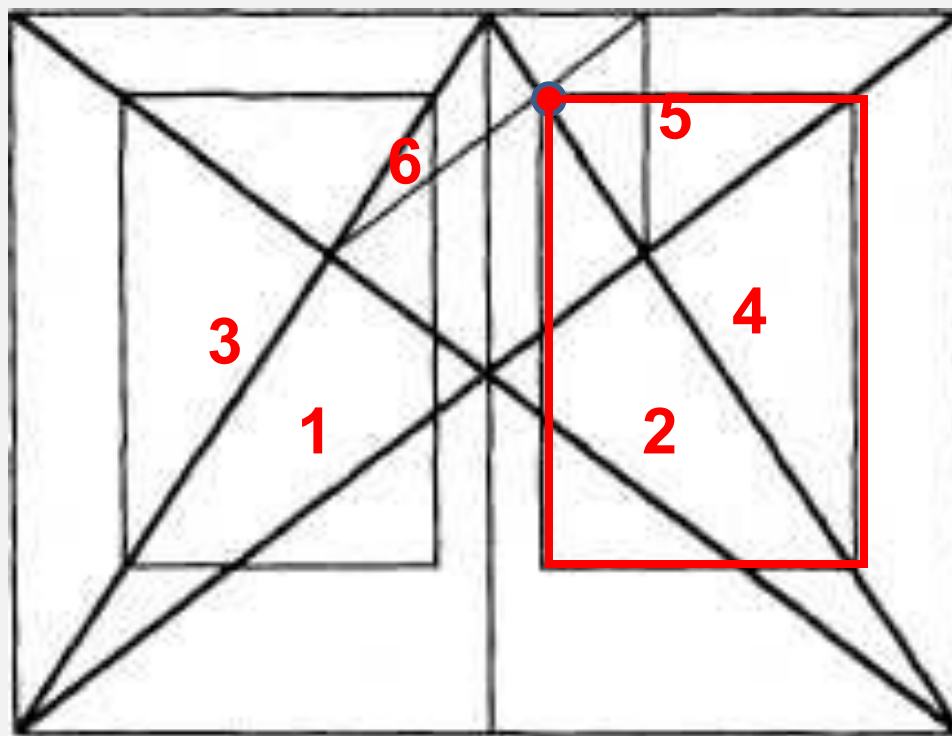

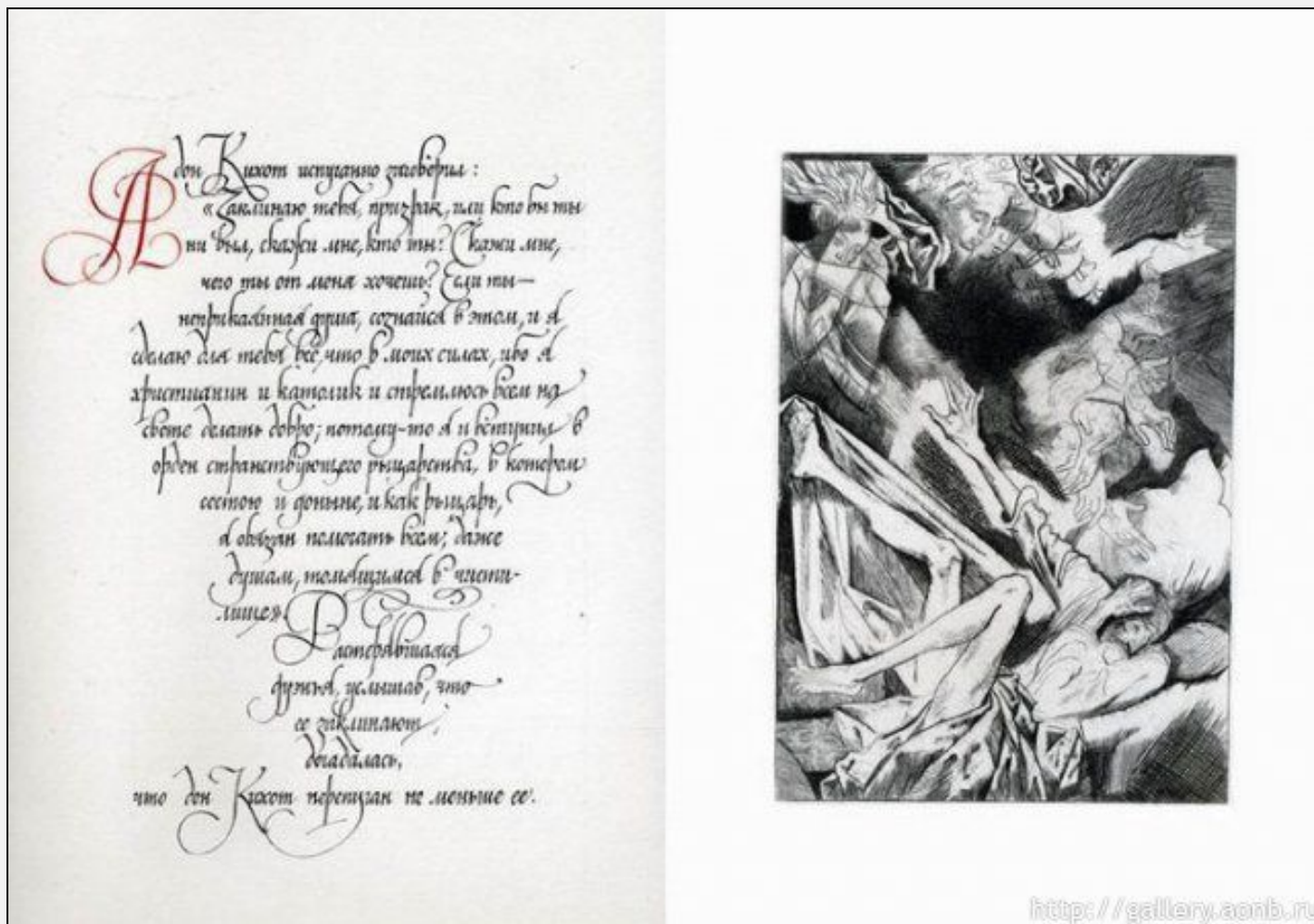
Схема идеальных пропорций одной средневековой рукописи.

Сохранявшийся в тайне канон, который положен в основу многих рукописей позднего Средневековья

В его схеме конструкции страниц заключен вариант «**Вилларова чертежа**». Так называют гармонический делительный канон Виллара де Оннекура (средневекового художника и архитектора, теоретика искусства). С помощью этого канона, который показан на чертеже жирными линиями, можно делить пространство на любое число равных частей без какого бы то ни было масштаба. Ян Чихольд добавляет дополнительные линии построения, благодаря которым для любого формата возможен расчет гармоничного соотношения величины полей и наборной полосы.

Однако художник может не всегда строго следовать канону. Для выразительности и точной передачи образа книги иллюстратор может изменить композицию книги. Так И. Богдеско размещает текст близко к краю, оставляя маленькие поля, что повышает эмоциональное напряжение книжного разворота.

Книжная графика – вид изобразительного искусства, оформление обложки, суперобложки, фронтисписов, титульных листов, страниц книги иллюстрациями, заставками, инициалами, концовками. Отдельную область книжной графики составляет искусство шрифта.

И. Богдеско.
Сервантес. «Дон Кихот»

БЕАТРИС ПОТТЕР Иллюстрация к книге
«Рождественский вечер у Кролика»

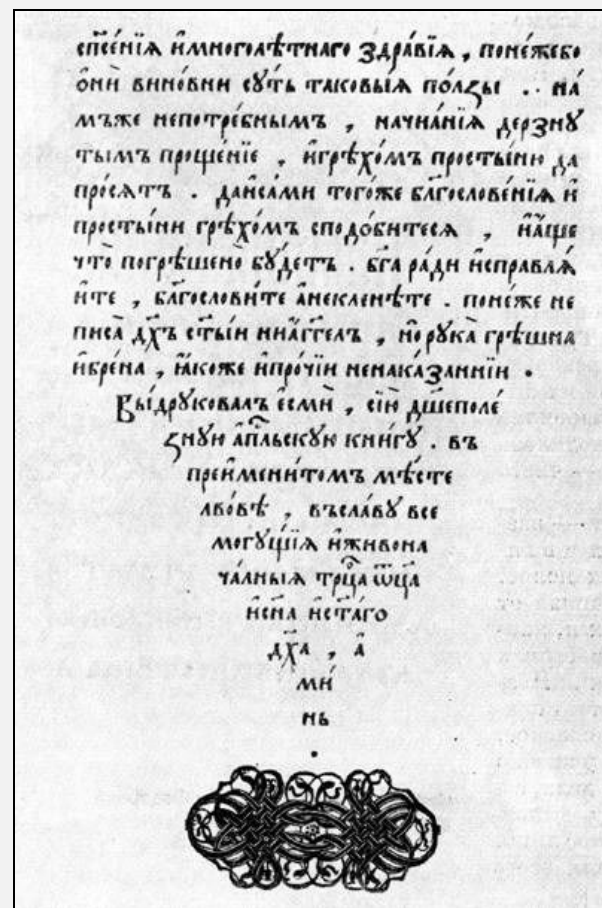
Заставка с рождеством
Иоанна Предтечи и
фигурный инициал с
изображением евангелиста
Луки
Конец XI в.

Заставка - небольшая орнаментальная или изобразительная (иногда сюжетная) композиция (в ширину наборной полосы или уже), выделяющая и украшающая начало какого-либо раздела как рукописной, так и печатной книги или журнала. В заставке может включаться название раздела.

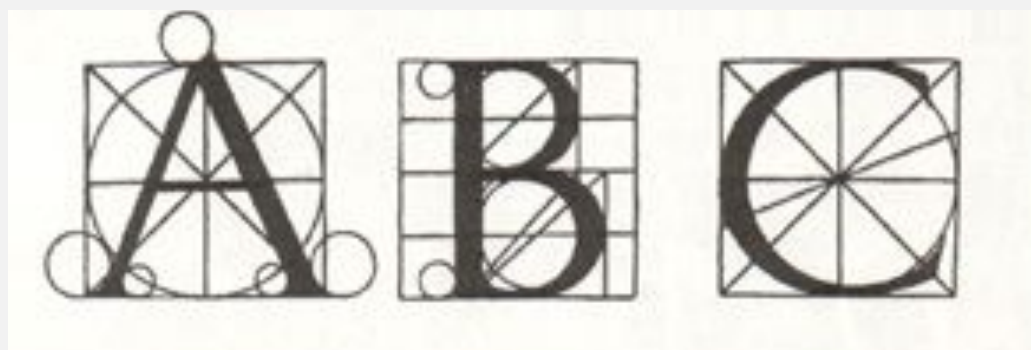

Инициал или
Буквица

Концовка

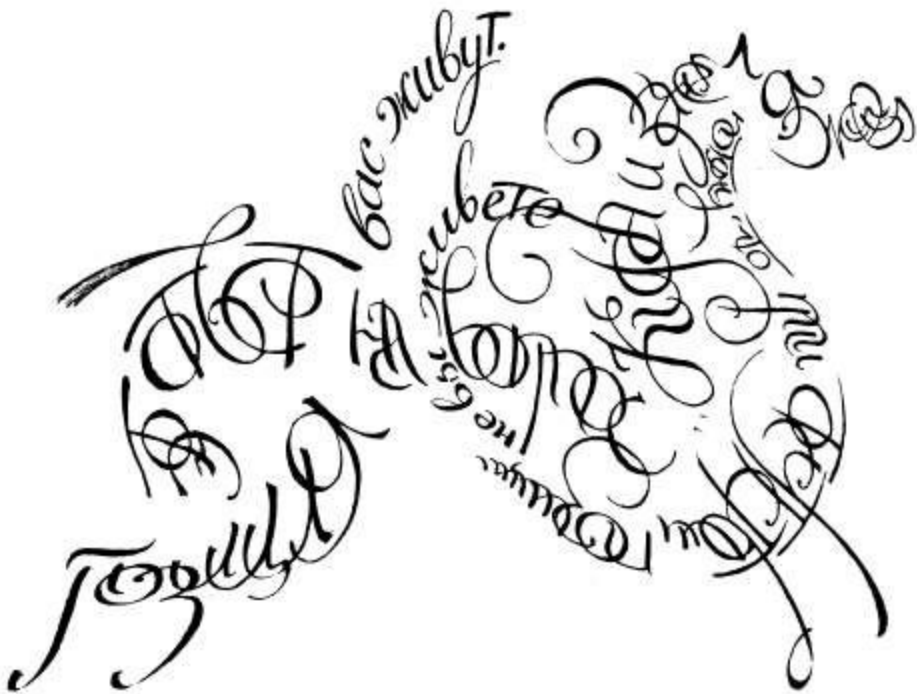
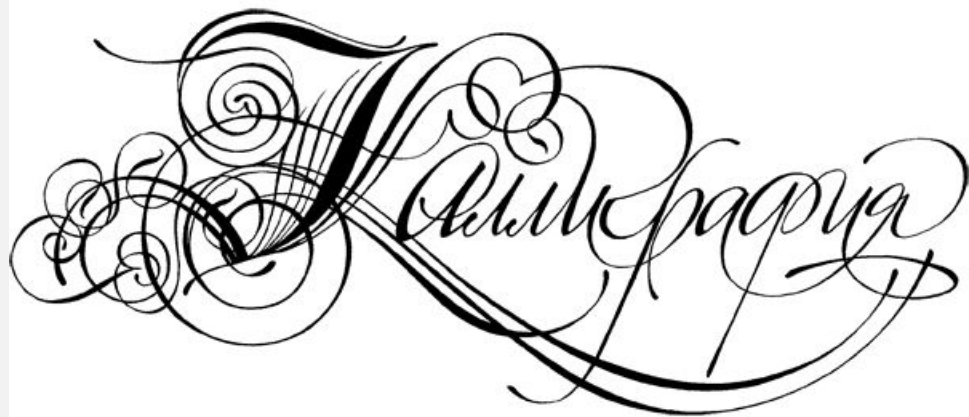
7. Шрифт — это система визуального отображения информации при помощи условных символов. В более узком значении это комплект литер, цифр и специальных знаков определенного рисунка.

Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία — «красивый почерк») — одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере»

Sapere aude

Sapere aude (Дерзай
знать)
Amat victoria curam
(Победа любит старание)

Laboremus (Давайте
трудиться)

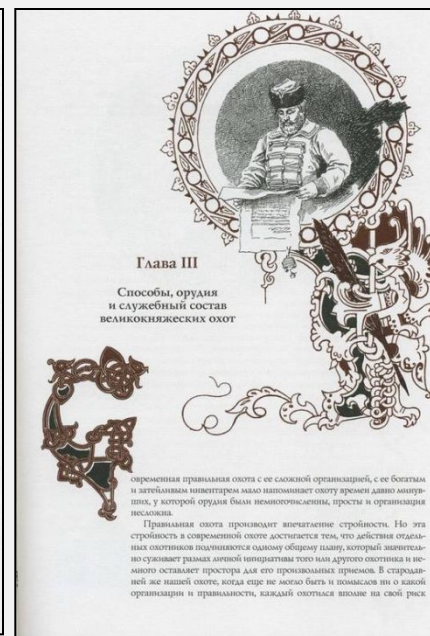
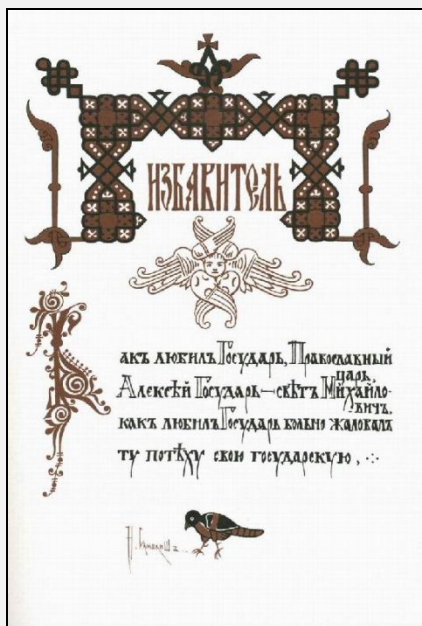
*Amat victoria
curam*

Каллиграфия И. Богдеско

Laboremus

Книга представляет собой *целостную структуру*, все элементы которой: макет, шрифт, иллюстрация... находятся в гармонии друг с другом.

Книга «Царская охота на Руси»

Книга в изобразительном искусстве

Перронно, Жан-Батист
Портрет мальчика с
книгой

**Н.П. Богданов-
Бельский.**
Ученицы. 1901

В. Ван Гог.
Натюрморт

Девочка с книгой.
Фотография

