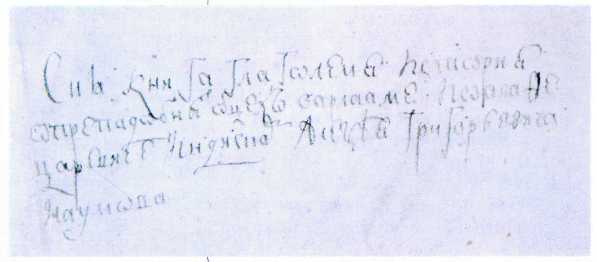
История искусства: Прочитать главу из энциклопедии (Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших времен до эпохи Возрождения) «ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ». Выделенный текст переписать в тетрадь.

ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

Искусство художественного оформления книги в средневековой России иг­рало не меньшую роль и было не менее оригинально, чем, например, ико­нопись или архитектура. Абсолютное большинство книг того периода бы­ло духовного содержания.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 богослужебные 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. 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.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 недёшево. 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. Одним словом, книга вплоть до широ­кого распространения книгопечата­ния в России оставалась весьма дорогостоящим изделием.Таким образом, со всех точек зре­ния средневековая рукописная книга была достойна того, чтобы её украше­нием занимались искусные мастера. И действительно, книги времён Древ­ней Руси и Московского государства нередко бывали живописно оформ­лены известными художниками.

Запись на печатной книге «История О Варлааме и Иоасафе», свидетельствующая о том, что она принадлежала Алексею Григорьевичу Наумову.

МИНИАТЮРА, ЗАСТАВКА, ИНИЦИАЛ

Главные элементы художественного оформления книг — это миниатю­ры, заставки и инициалы.

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

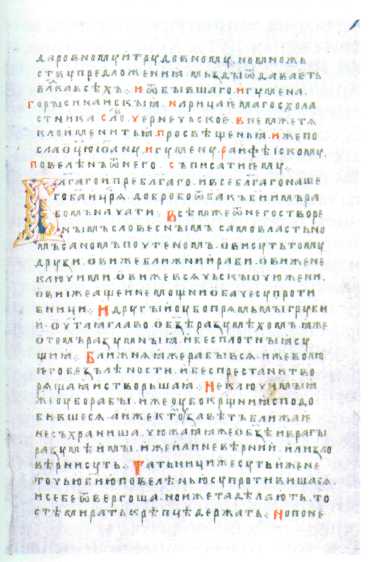
Традиция книжной миниатюры пришла на Русь из Византии, и рус­ские живописцы вначале во всём следовали канонам, воспринятым из средиземноморской «империи тёплых морей». В течение несколь­ких столетий сформировался уже чисто русский стиль. Древнейшие миниатюры в русских книгах отно­сятся к XI в. Они находятся 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. В первой из этих книг имеются три миниатюры: евангели­сты (авторы сказаний об Иисусе Христе) Иоанн, Лука и Марк. Изоб­ражение евангелистов было столь же традиционным для Евангелия, как, скажем, изображение иудейско­го царя Давида для священной книги Псалтирь или апостола Луки для рукописи Деяний апостолов. На­пример, в Остромировом Евангелии фигуры евангелистов помещены в сложные орнаментальные рамки.

Инициал в рукописном Евангелии XVI в.

Инициал в рукописи XIV в.

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

Лист рукописной книги с инициалом тератологического стиля. XIV в.

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, особенно тонко прорисованы ниспадающие складки одежд еван­гелистов. 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. Сходство это не случайно. В древнем Киеве юве­лирное искусство, в частности мас­терство перегородчатой эмали, было чрезвычайно высокоразвитым; зна­комы были тогда киевские мастера и с мозаикой, пришедшей из Византии,

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. Порой ни то ни другое не предоставляло необ­ходимого материала. Тогда средневе­ковым художникам приходилось становиться на путь самостоятельно­го создания новых сюжетов.

Вот на миниатюре сборника жи­тий святых XVI в. Христово воинст­во низвергает тёмные силы в ад. Крылатые ангелы с копьями в руках скачут на белых конях, тесня толпу бесов на чёрных конях. Огромный коронованный змей с семью голова­ми падает в бездну. В отдалении тол­па праведников наблюдает за сверше­нием Божественной справедливости.

А вот Ной — библейский персо­наж, которому, по легенде, Бог рас­сказал о надвигающемся Всемир­ном Потопе, — строит свой ковчег для спасения избранных. Люди, верб­люды, олени, львы, медведи и овцы вместе собираются у берега моря. В час потопа целые города погибают в бурлящей стихии, Ноев же ковчег несётся по грозным штормовым ва­лам. Голуби отыскивают землю в безбрежном океане, и ковчег выхо­дит на сушу, на гору Арарат. Всё дей­ствие библейской легенды последо­вательно развёртывается на одной миниатюре: сцены следуют одна за другой, поэтому ковчег нарисован в разных эпизодах своей истории во­семь раз, а сам Ной — три раза.

Миниатюра Изборника Святослава. 1073 г. Государственный Исторический музей, Москва. Миниатюрами исторического содержания украшали и летописи (сочинения по русской истории). Известнейшими «лицевыми» (т. е. иллюстрированными) летописями являются Радзивилловская летопись конца XV в. и Лицевой Летописный свод времён Ивана Грозного. Пос­ледний был справедливо назван од­ним из исследователей «историче­ской энциклопедией XVI века». Лицевой Летописный свод пред­ставляет собой настоящее рукопис­ное «издание» русской истории XII— XVI вв. во многих томах; текст украшен громадным количеством красочных миниатюр: их насчиты­вается около шестнадцати тысяч. Иллюстрации Лицевого свода повествуют о самых разных событиях в истории средневековой России — воинских походах, битвах, казнях мятежников, изгнании князей из вольного Новгорода Великого, о литье колоколов и венчании на цар­ство государей московских.

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. Иными словами, одна художественная система понемногу начала уступать место другой

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

.

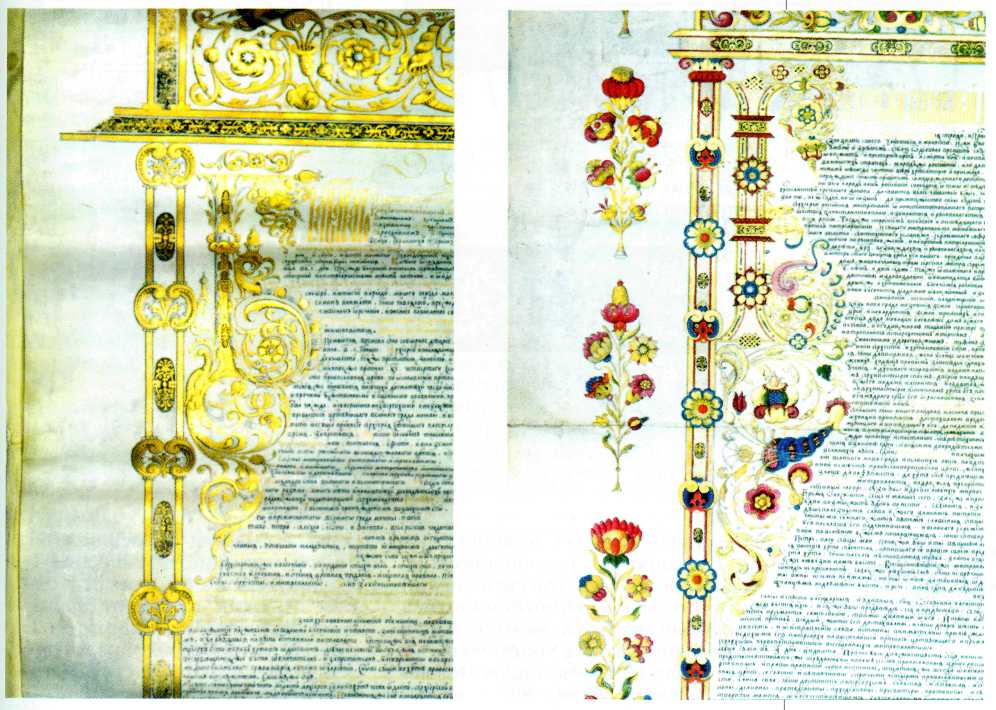
Миниатюры, иллюстрирующие Троянскую воину в Лицевом Летописном своде. XVI в. Государственный Исторический музей, Москва.

Очень хорошо это видно на примере кни­ги «Титулярник», созданной несколь­кими живописцами Посольского приказа (ведомство внешней поли­тики) в 70-х гг. XVII в. «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.

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 золотописпыми 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. Старообрядцами именовались те, кто не принял ис­правлений, предпринятых в середи­не XVII в. патриархом Никоном в церковных обрядах и книгах

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

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

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, к которому в старообрядческой среде относились в ос­новном довольно враждебно. И до наших дней в отдалённых уголках России, где существуют крупные старообрядческие общины, можно отыскать последних представите­лей умирающего мастерства книж­ной рукописной миниатюры.

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Заставка в Изборнике Святослава 1073 г. Старовизантийский стиль.

Заставка в рукописном Евангелии XV в. Нововизантийский стиль.

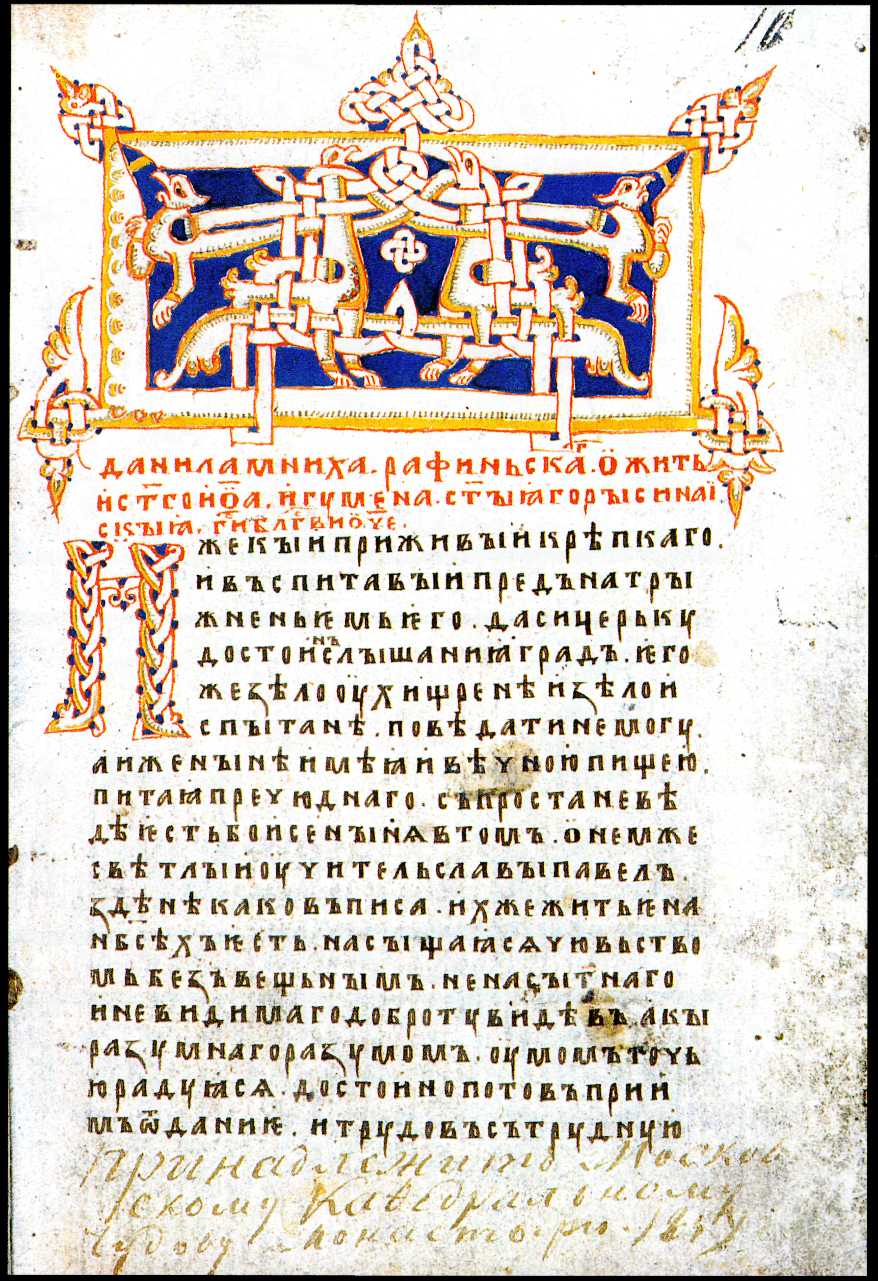
Заставка в рукописном Евангелии XVI в. Старопечатный стиль.

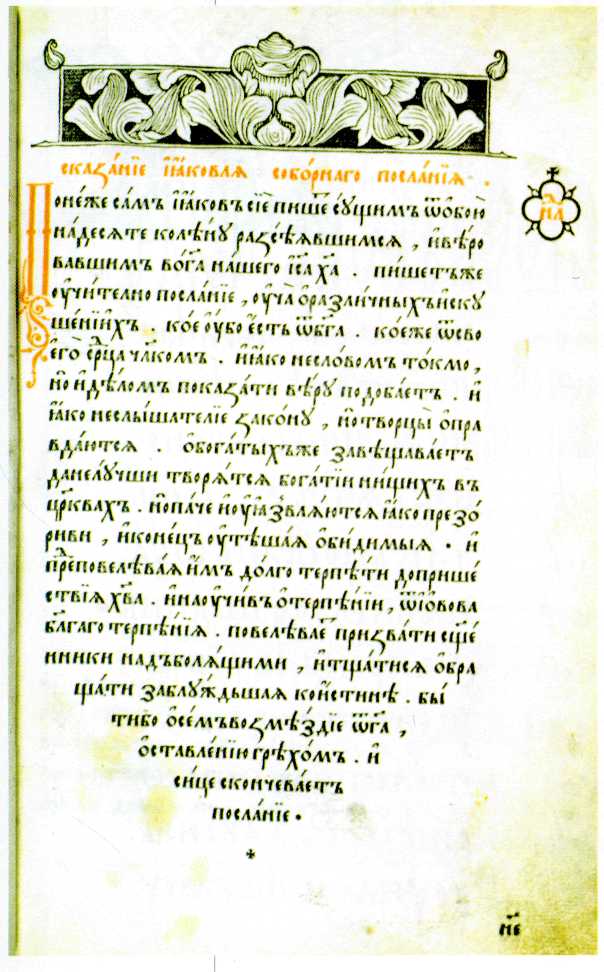
Заставка в рукописном Евангелии XVI в. Балканский стиль.

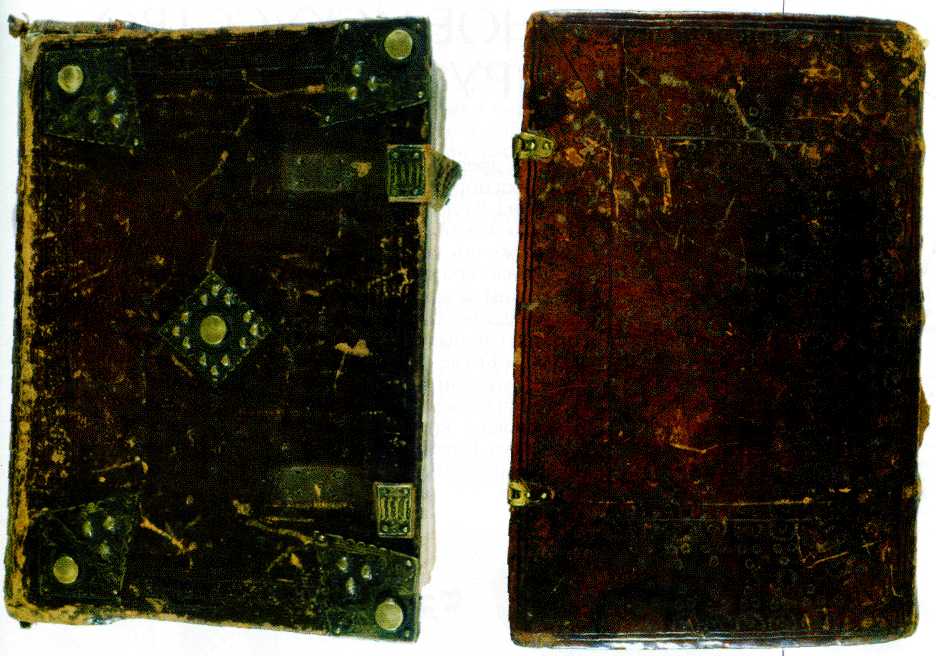
Заставка в крюковой старообрядческой певческой рукописи XIX в. Гуслицкий стиль.

Заставка в рукописной книге XIV в. Чудовищный стиль.

Печатная заставка в «Апостоле» Ивана Фёдорова. 1564 г.

Переплёты древнерусских рукописных книг.