

Маланухина Н.В., студент 231 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Клименкова Н.В.,
кандидат педагогических наук, доцент

КНИГА КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА

Советский художник, искусствовед и библиофил Петр Максимилианович Дульский в своем очерке «Книга и ее художественная внешность», изданном Библиографическим кружком друзей книги в Казани в 1921 году отметил: «Опрятно изданная книга всегда должна нам нравиться больше, нежели книга, небрежно и неряшливо напечатанная... ввиду этого внешней стороне книги необходимо придавать эстетический вид и способствовать развитию художественного вкуса у масс...» [2].

Книга является неотъемлемой частью культуры и обладает многими функциями, присущими культуре в целом. Очень важной функцией книги выступает *эстетическая*, позволяющая рассматривать ее в качестве произведения искусства.

Чаще всего под искусством книги понимается ее художественное оформление, основными элементами которого выступают переплет, формат издания, шрифт, иллюстрация, которые перевоплощают книгу в предмет искусства.

По мнению большинства исследователей, под искусством книги следует понимать не графические украшения, не иллюстративные дополнения к тексту, а согласование всех элементов книжного ансамбля. Такая мысль высказывалась

критиками Серебряного века, но именно книговеды 1920-х гг. особенно активно пропагандировали ее для современников и внедряли в научный оборот, использовали в качестве методологической основы своих теоретических исследований.

Повышенный интерес теоретиков и практиков книжного дела к вопросам внешнего оформления книги, художественного качества печатных изданий наблюдался в России уже в конце XIX века. Появившиеся на рубеже столетий публикации, связанные с данной проблематикой, содержали немало важной информации и новых идей.

В начале XX в. выражения «искусство книги» (Buchkunst, the art of the book) стали активно употребляться в германоязычной и англоязычной литературе.

Повышенный интерес к вопросам внешнего облика, эстетического качества печатных изданий, уже с конца XIX в. наблюдавшийся в сфере художественной критики, переместился в 1920-х гг. в область академической науки. Сегодня трудно представить себе, что прочно вошедшее в научный обиход понятие «искусство книги» еще сто лет назад казалось многим теоретикам непривычным и не слишком понятным. Между тем понятие утвердилось в российском книговедении именно в 1920-х гг., когда и сама наука о книге еще только формировалась и не имела устоявшейся методологии, бесспорных дефиниций [5].

Принято считать, что термин «искусство книги» был введен в российский исследовательский лексикон А.А. Сидоровым в 1920-е гг. Интересными в данном направлении являются работы А.А. Сидорова «Искусство книги», «Книга как объект изучения и художественные элементы книги», в которых ставится вопрос о необходимости изучения формы книги, законов ее построения, о соотношении в оформлении конструирования и декоративных элементов. В соответствии со своими представлениями о содержании понятия «искусство

книги» А.А. Сидоров делит очерк на три главы: «Печать», «Внешность» и «Иллюстрация».

Кроме А.А.Сидорова размышляли в своих научных исследованиях об искусстве книги М.Н. Куфаев, А.М. Ловягин, Н.Ф. Гарелин, М.И. Фабрикант, А.Г. Фомин, П.М. Дульский М.И. Щелкунов и др.

Попытки ученых 1920-х гг. создать теорию книжного искусства, подойти к изучению произведений печати с позиций искусствознания не всегда оказывались успешными, но имели большое значение для российского книговедения, повлияли на его дальнейшее развитие.

Понятие «искусство книги» прижилось в культуре 1920-х гг. достаточно быстро. Данный термин стал часто употребляемым, он фигурировал даже в названиях официальных организаций. Например, в 1922-1924 гг. при Государственном издательстве действовала специальная Комиссия по изучению искусства книги. Также термин встречался в публикациях библиофильских объединений, особенно часто его использовали искусствоведы и критики, анализируя новые издания, интересные с оформительской точки зрения.

Искусство книги относится к явлению, в изучении которого используются искусствоведческие методы.

С одной стороны, любая книга может рассматриваться как предмет искусства, т.к. каждая книга обладает эстетической ценностью. Но в более широком значении книга является не только информационным носителем, аккумулирующим и передающим различного рода знания, но и способом их эстетической визуализации, средством развития художественного вкуса и формирования представлений о прекрасном, инструментом реализации потребности человека в красоте [4].

В наше время понятие «искусство книги» включает в себя и сферу иллюстрации, и разнообразные графические или типографические украшения.

Например, в словаре «Эстетика» этот термин определяется как «...область декоративно-прикладного искусства, графики, а в XX в. – дизайна, целью которой является создание художественного образа книги как материального предмета в соответствии с ее основным содержанием и особенностями стиля, художественной культуры определенного времени и региона. Искусство книги является действенным средством эстетического воспитания людей начиная с раннего детства и в период школьного обучения, формируя вкус и воздействуя на визуальное образное мышление в течение всей их жизни. Оно выступает как связующее звено между человеческими культурами во времени и пространстве. До изобретения книгопечатания в XV в. искусство книги базировалось на мастерстве переписчиков и художников, превращавших рукописные книги в произведения декоративно-прикладного искусства высокой ценности. Развитие книгопечатания привело к значительной демократизации, сделало книгу доступной для широких масс. В искусстве книги проявляется диалектика взаимосвязи эстетического и утилитарного, интернационального и национального, уникального и типового, серийного, что делает его богатым по материалу объектом для эстетических исследований» [6].

Близкая по смыслу дефиниция определения дается в энциклопедии «Книга», где искусство книги трактуется как «...синтетическое пространственное искусство, формирующее книгу как целостный художественно осмысленный предмет, наделенный наряду с функциональными и техническими качествами тесно с ними связанной образностью» [3].

Эти формулировки не исчерпывают смысл многозначного понятия. Как подчеркивал один из ведущих исследователей, работавших в данной области, Ю.Я. Герчук, «...содержательный анализ книжного искусства не сможет ограничиться обособленным изучением своего непосредственного предмета – книги. Он неизбежно включит в круг своего внимания также сферу книжного производства со всеми особенностями и возможностями каждого этапа ее

исторического развития...Такой анализ должен будет учесть и определенные условия общественного бытия и назначения книги» [1].

Искусство книги с помощью изобразительных средств может раскрывать смысл вербального повествования. Визуализация помогает наладить взаимодействие между авторами и читателями, понять художественный замысел произведения, целостно его осмыслить, распознать символику литературного текста.

Функции книжной иллюстрации менялись в зависимости от культурно-исторических периодов. Всем известно, что элементы визуализации использовались еще в древнеегипетских и античных свитках. Позднее идея изобразительного представления литературного повествования прослеживается у создателей средневековых рукописей. Миниатюры в армянских, византийских, еврейских, европейских иллюминированных и древнерусских лицевых кодексах способствовали слиянию «духовного и предметного в книге как тексте и как вещи». Кроме того, декоративная функция позволяла позиционировать книгу «как элитарный предмет» указывая на ее финансовую и культурную ценность, характеризуя книгу в качестве атрибута роскоши (красота = богатство) [4].

В религиозной книжности изобразительное искусство выступало в роли «путеводителя для неграмотных», сопровождая важнейшие события Священного Писания и помогая познавать религиозные сюжеты. Иллюстрации выполняли просветительскую, герменевтическую, дидактическую функции. В арабских странах высочайшего художественного уровня достигает искусство растительного и геометрического типов книжного орнамента, а ключевой функцией книжного оформления выступала *эстетическая*. Доминирование эстетической парадигмы в целом характерно для иллюстрирования восточных рукописей, расцвет искусства которого приходится на XIV–XVI вв. Наиболее выдающиеся художники из Индии, Персии не просто воспроизводили книжные сюжеты, а давали им свою авторскую интерпретацию и эмоциональную оценку,

дополняя деталями, которые в литературном тексте отсутствовали. Тем самым средневековые восточные иллюстрации позволяли художникам выразить индивидуальное отношение к тексту и продемонстрировать свое мастерство [4].

В художественно-оформительском отношении книга начинает активно развиваться с момента перехода ее формы от свитка к кодексу. В рукописях элементами внутреннего декора были шрифты, миниатюры и орнаменты, с помощью которых создавались заставки, заголовки, инициалы, украшения на полях, концовки. Применялись переплеты, обтянутые кожей или дорогой тканью с серебряными или золотыми окладами, с тиснением, дополненные бисером, драгоценными камнями, резьбой по дереву или кости, вышивкой. Появление новых технологий книгопечатания отразилось на внешнем облике и особенностях украшения книг. В изданиях основными составляющими внутреннего декора выступают шрифты, иллюстрации, в том числе фотографии. Немаловажную роль в искусстве книги играет вид, сорт и цвет бумаги, качество печати.

Таким образом, искусство книги – это один из способов культурной коммуникации, в котором элементы пространственных искусств через художественный образ помогают читателю понять и осмыслить историческую эпоху, философскую концепцию, авторскую идею конкретной книги. Мастерски созданная книга вызывает эстетические переживания у читателя. А роскошно выполненные произведения книжного искусства являются предметом коллекционирования, что также позволяет считать книгу художественным артефактом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.Я.Герчук. – Москва: Аспект Пресс, 2000. – 320 с.

2. Дульский, П.М. Книга и ее художественная внешность (в связи с казанским книгопечатанием) / очерк Петра Дульского. – Казань: Изд. библиографического кружка «Друзей книги», 1921. – 58 с.
3. Книга: энциклопедия / гл. ред. В.М. Жарков. – Москва: Большая российская энциклопедия, 1999. – 796, [3] с.
4. Мурашова, Н.С. Книга как художественный артефакт / Мурашова Н.С. // Книжная культура. – 2023. – №2. – С.64-72.
5. Фомин, Д.В. Понятие «искусство книги» в трудах книговедов 1920-х годов / Д.В. Фомин // Библиотековедение. – 2020. – Т. 69. – № 5. – С. 491-500.
6. Эстетика: словарь / под общ. ред. А.А. Беляева и др. – Москва: Политиздат, 1989. – 451 с.

Малюшенко А.Д., студент 408 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Жилинская Т.С.,
кандидат педагогических наук, доцент

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Пространство выставки в информационную эпоху должно не только служить для демонстрации произведений искусства, оно должно стать значимой коммуникационной платформой способствующей взаимодействию авторов и зрителей. При этом, по статистике Минсвязи РБ самые активные пользователи интернета в Беларуси – это молодежь от 12 до 24 лет, а самая большая аудитория, которые преимущественно занимаются серфингом в интернете – это люди от 35