

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ МИНИАТЮРНОЙ КНИГИ

Ротько Т. В.

*аспирантка кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Искусство книги – особый вид искусства, в рамках которого с помощью различных полиграфических средств осуществляется синтез художественного слова и книжной графики. Особое место в книжном искусстве принадлежит миниатюрной книге⁶⁷. Зародившись в глубокой древности (к одной из наиболее ранних форм существования миниатюрных рукописей исследователи относят глиняные таблички, созданные в Вавилоне более 4000 лет назад [1]), миниатюрная книга и в XXI столетии пользуется неизменной популярностью у книголюбов, коллекционеров, букинистов, историков, издателей, книгопродавцов, работников, архивов, библиотек и музеев.

В противоположность предыдущим эпохам, когда содержательное наполнение миниатюрных книг являлось ограниченным (например, в эпоху средневековья миниатюрные рукописные книги носили религиозный характер и представляли собой сокращенные варианты литургических книг – «Диурналии» и «Молитвенники» – и всевозможные календари – «Месяцесловы», «Святцы»), тематический диапазон изданий XX–XXI столетий достаточно широк: официальные и политические, справочные и географические издания, книги исторической и философской тематики, издания религиозного назначения, книги по искусству, фольклору и многие другие.

Специфика содержания миниатюрных книг обусловила тот факт, что одним из главенствующих элементов их художественного оформления выступает иллюстрация. Вдобавок, именно с областью иллюстрирования в значительной мере связана искусствоведческая оценка изданий подобного рода.

Иллюстрация (от лат. *illustratio* – освещение, наглядное изображение) – разновидность и основа книжной графики. Термин «иллюстрация» понимается в широком и узком значении. В широком смысле иллюстрация – это пояснение словесной информации наглядными примерами, чертежами или изображениями; в более узком – жанр изобразительного искусства, связанный с визуальным истолкованием литературных и научных произведений; составная часть искусства книги [2, с. 238].

В современной науке разработано множество классификаций иллюстраций, основу которых составляют различные существенные признаки: *цели, которые преследует изображение* (научно-познавательные и художественно-образные иллюстрации); *размеры и местоположение изображения в книге* (фронтиспис, заставка, концовка, полосная иллюстрация,

---

⁶⁷ Миниатюрная книга – это книга, формат которой не превышает 100x100 мм

полуполосная иллюстрация, разворотная иллюстрация, оборонная иллюстрация, иллюстрация на полях); *техника исполнения изображения* (рисунок, акварель, гуашь, тушь, гравюра, коллаж, аппликация и др.); *характер графического изображения* (штриховые и тоновые иллюстрации); *количество используемых красок* (однокрасочные и многокрасочные иллюстрации) и др. Выбор вида иллюстрации обуславливается содержанием и назначением книги. Мастерски исполненные книжные изображения обогащают художественный облик издания, визуализируют идею автора текста, в отдельных случаях – дополняют текстовую информацию, раскрывая подтекст литературного произведения.

Вместе с тем иллюстрация может выступать в качестве сугубо личной интерпретации художником литературного материала, иногда – в качестве почти полностью самостоятельного изображения.

Иллюстрирование миниатюрных изданий – это, по сути, создание микроминиатюр, размеры которых предъявляют особенно жесткие требования к качеству работы художника, диктуют необходимость применения специфических средств и способов их создания и воплощения в процессе печати.

Изучение особенностей иллюстрирования миниатюрных книг является весьма интересным, но в недостаточной мере исследованным вопросом современной науки. В данной статье предпринимается один из шагов в решении данной проблемы. Цель статьи – выявление различных видов миниатюрной книги с позиции авторства иллюстративного материала.

Вопросам иллюстрирования книг, создания их художественного декора посвящено немало количество научных трудов отечественных и зарубежных ученых. Научными исследованиями в данной области занимались: В.Ф. Шматов, Е.Н. Пикулик, В.А. Фаворский, Ю.Я. Герчук, С.Ф. Добкин, Я. Чихольд, Е.Б. Адамов, В.Н. Ляхов и др. Тем не менее, изучение иллюстрации в художественной структуре книг миниатюрного формата практически не осуществлялось.

Для реализации обозначенной цели статьи нами был проанализирован богатый пласт иллюстрированных миниатюрных изданий (отечественных и зарубежных). Изучение и обобщение полученных данных стало основанием для выделения нижеследующих видов миниатюрной книги:

- 1) миниатюрные книги с иллюстрациями к тексту, выполненными профессиональными художниками;
- 2) миниатюрные книги с иллюстрациями – художественными произведениями авторов литературных текстов;
- 3) миниатюрные книги с иллюстрациями-репродукциями всемирно известных произведений искусства.

Миниатюрным изданиям, принадлежащим к первой группе, присущи авторские иллюстрации художников-графиков к литературному материалу. В данном случае художник-иллюстратор, создавая своеобразный комментарий к тексту, становится соавтором книги, помогая читателю глубже проникнуть в ее

суть. На наш взгляд, примером данного вида миниатюрной книги является белорусское издание «Абразы без абразы: сяброўскія шаржы і эпіграмы» (Мінск: Маст. літ., 1985; 75x94 мм). Книга представляет собой результат яркого творческого тандема классика белорусской литературы Г. Бородулина и художника К. Куксо (рис. 1, 2).

В данный сборник вошли эпиграммы и иллюстрирующие их шаржи, посвященные видным представителям белорусской культуры и науки: Р. Янковскому, Л. Щемелеву, В. Шаранговичу, И. Шамякину, И. Чигринову, В. Турову, М. Танку, Н. Селещуку, А. Мальдису и др.

Рисунок 1 – Миниатюрное издание «Абразы без абразы: сяброўскія шаржы і эпіграмы» (Мінск : Маст. літ., 1985; 75x94 мм)

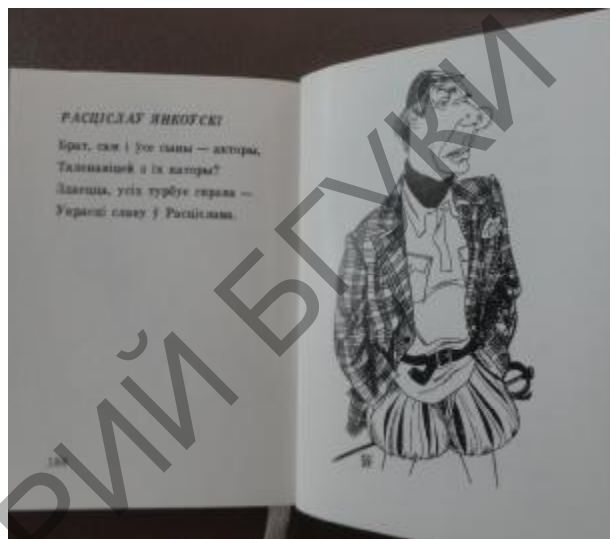

Рисунок 2 – К. Куксо «Шарж на Р. Янковскаго» в миниатюрном издании «Абразы без абразы: сяброўскія шаржы і эпіграмы» (Мінск : Маст. літ., 1985; 75x94 мм)

Юмористические образы К. Куксо строятся на гиперболизации наиболее характерных черт портретируемых моделей, условности художественных средств, а также подчеркнутой авторской оценке объектов изображения.

Известные мастера Палеха Борис и Калерия Кукулиевы приняли участие в работе над миниатюрной книгой «Садко» (Москва: Худож. лит., 2000; 72x100 мм). Художники объединили в единый ансамбль старинный текст произведения устного народного творчества (былины) с русской народной миниатюрной живописью. С помощью разнообразных выразительных средств авторы смогли придать книге подобие старинной рукописи, что позволило читателю полнее прочувствовать атмосферу древнего торгового Новгорода, о котором повествуется в былинке. Иллюстрации к изданию и все художественное оформление в целом создают целостное живописное повествование, углубляющее идею литературного произведения, а миниатюрный формат книги дополнительно усиливает и подчеркивает стилистику палехского художественного творчества (рис. 3).

Рисунок 3 – Иллюстрации
Бориса и Калерии Кукулиевых
к миниатюрному изданию «Садко» (Москва:
Худож. лит., 2000; 72x100 мм)

Миниатюрные книги, в которых для иллюстрирования использованы художественные работы авторов литературных текстов, немногочисленны. Тем не менее, именно этот художественный прием позволяет читателю более глубоко заглянуть в духовный мир автора книги, постичь многогранность его творческого дарования.

Среди миниатюрных изданий обозначенного вида, на наш взгляд, заслуживает внимания книга *М. Шагал «Паэзія»* (Мінск: Маст. літ., 1989; 76x97 мм). Данный сборник составили стихи М. Шагала о Витебске, родном крае, дорогих художнику людям в переводе с языка идиш Г. Бородулина (на белорусский язык) и Л. Беринского (на русский язык). Фронтиспис издания украшен «фотопортретом» рук гениального живописца, а также его автографом (рис. 4, 5). Шагаловскую поэзию иллюстрируют репродукции его знаменитых картин: «Портрет моей невесты» (1909), «Витебск, синий дом» (1920), «Моя деревня» (1923–1924), «Юнона и павлин» (1926–1927), «Голая над Витебском» (1933), «Портрет Вавы» (1955–1956) и др. (рис. 6, 7).

Рисунок 4 – Миниатюрное издание
М. Шагал «Паэзія»
(Мінск : Маст. літ., 1989; 76x97 мм)

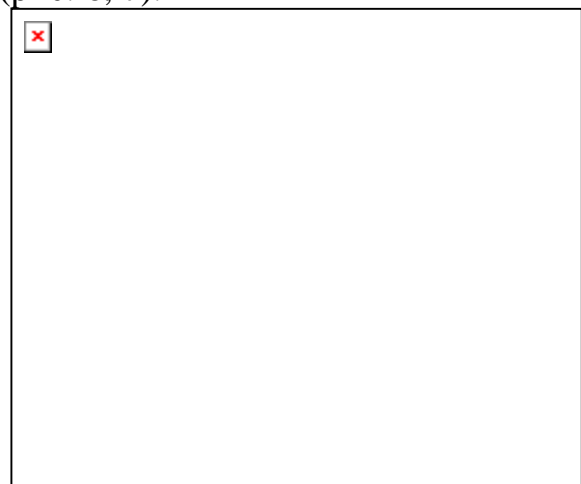

Рисунок 5 – Фронтиспис
миниатюрного издания
М. Шагал «Паэзія»
(Мінск : Маст. літ., 1989; 76x97 мм)

Рисунок 6 – Иллюстрация к миниатюрному изданию М. Шагал «Паэзія» (Мінск : Маст. літ., 1989; 76x97 мм)

Рисунок 7 – Иллюстрация к миниатюрному изданию М. Шагал «Паэзія» (Мінск : Маст. літ., 1989; 76x97 мм)

Для художественного оформления трехтомного издания М.Ю. Лермонтова «Избранное» (Ставрополь: Кн. изд-во, 1977; 69x94 мм), объединенного в одном миниатюрном футляре, создатели книги также использовали живописные работы самого автора.

В издании Микеланджело Буонарроти «Стихотворения» (Москва: Пенаты, 1993; 80x95 мм) впервые полностью в русском переводе представлено поэтическое наследие великого итальянского мастера эпохи Ренессанса. В качестве иллюстративного материала использованы его рисунки.

Произведения всемирно известных живописцев, скульпторов, графиков, используемые в качестве иллюстративного материала, как правило, широко представлены в миниатюрных изданиях, тематика которых связана с различными видами изобразительного искусства. Значительная часть книг данного вида сочетает в себе характеристики альбома по изобразительному искусству и литературно-художественного издания (рис. 8). Литературный текст в них ритмично чередуется с репродукциями шедевров мирового искусства; при этом изобразительный материал отчетливо превалирует над текстовым.

В качестве примера таких изданий можно привести миниатюрные книги: «Инициалы – XVI веков: искусство книги Древней Руси» (Москва: Книга, 1983; 62x95 мм); Ф.Д. Константинов «Графические миниатюры» (Ленинград: Аврора, 1979; 51x64 мм); «Японская гравюра» (Минск: Харвест, 2009; 68x90 мм) и др.

Таким образом, проведенный анализ миниатюрных изданий с точки зрения авторства иллюстраций позволил классифицировать их на три вида: миниатюрные книги с иллюстрациями к тексту, выполненными профессиональными художниками; миниатюрные книги с иллюстрациями – художественными произведениями авторов литературных текстов; миниатюрные книги с иллюстрациями-репродукциями всемирно известных произведений искусства.

1. Бадалов, А.Л. Путешествие в мир микрокниг / А.Л. Бадалов. – М. : Книга, 1991. – 142 с.

2. Книга : энцикл. / редкол.: И.Е. Баренбаум, А.А. Беловицкая, А.А. Говоров и др. – М. : Большая Рос. энцикл., 1999. – 800 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В МАТЕРИАЛАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Руткевич С. А.

*кандидат искусствоведения, доцент кафедры духовой музыки
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Современные духовые инструменты обладают богатыми тембровыми красками, высокой технической подвижностью, что позволяет композиторам активно применять их для воплощения самых разнообразных авторских замыслов. В XX веке постоянный поиск нового усиливает интерес к самому звуку, разнообразию и многовариантности его воплощения в музыке – вплоть до шумовых эффектов. Во многом это связано с основной идеей второй волны авангарда (Авангард-II, 1946–1968 гг.), которая заключается в том, что основа любого музыкального сочинения – звук – создается композитором в процессе работы над сочинением. Само изменение тембровых характеристик звука становится областью композиторских экспериментов. Данная тенденция способствовала активным поискам новых исполнительских возможностей духовых инструментов как способа расширения звуковой палитры музыкальных произведений, разнообразию их образно-художественной сферы. Композиторы активнейшим образом начинают использовать при создании произведений различные нетрадиционные приемы звукоизвлечения. Среди всех духовых инструментов богатейшими возможностями необычных звучаний обладают деревянные духовые инструменты. Поэтому в своей статье мы рассмотрим публикации зарубежных специалистов, посвященных современным исполнительским возможностям таких инструментов как флейта, гобой, кларнет, фагот.

Одним из первых зарубежных исследований, посвященных новым исполнительским возможностям деревянных духовых инструментов, вошедших в композиторскую и исполнительскую практику в XX веке, является работа итальянского исследователя Б. Бартолоцци «New sounds for woodwind» («Новые тембровые краски деревянных духовых инструментов») [2]. В ней автор делает попытку преодолеть ограниченность традиционных форм использования звуковых возможностей деревянных духовых инструментов и исследует специфику исполнительской техники, связанную в первую очередь с новыми приемами звукоизвлечения.