

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. М. ГОРЬКОГО

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ

Программа курса и методические указания
к практическим занятиям для студентов
очной, очно-заочной, заочной и дистантной
формы обучения

Специальность 031501 «Искусствоведение»

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2006

Научный редактор Т. М. Трошина

Составитель Е. В. Борщ

I. ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «История искусства зарубежной книги» предназначена для студентов очной, заочной формы обучения специальности «Искусствоведение» в качестве спецкурса и для студентов очно-заочной, дистантной формы обучения специализации «Декоративно-прикладное искусство. Дизайноведение» в качестве основного курса. Предмет изучения курса – история искусства зарубежной книги от древности до XX века. Курс включает в себя лекции и практические занятия.

Цель курса – изучить историю искусства книги, проследить эволюцию книги в контексте развития книжной культуры и изобразительного искусства.

Задачи курса:

- проследить развитие искусства зарубежной книги от первобытной эпохи до наших дней;
- познакомиться с произведениями зарубежного искусства книги и творчеством художников книги прошлого и современности;
- освоить профессиональный терминологический аппарат;
- получить практические навыки описания и анализа памятников книжного искусства на примере печатной книги.

Требования к уровню освоения содержания курса: приобретение теоретических знаний по истории искусства зарубежной книги; овладение терминологическим аппаратом книжного искусства; получение практических навыков описания и анализа книги.

Методическая новизна курса: авторская разработка программы курса и методики описания и анализа книги как произведения искусства.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1

Основы теории искусства книги. Возникновение книги

Книга как художественный предмет

Книга как пространственная развертка текстовой и изобразительной информации. Книга в сфере художественного творчества. Искусство книги – синтезирующее пространственное искусство. Книга и архитектура. Книга как предмет, трехмерная конструкция. Форма книги: сочетание конструктивных и композиционных элементов. Факторы, определяющие форму книги: функциональные, социальные, эстетические. Компактность и прочность – главные свойства книги-предмета. Понятие эргономичности книги. Книга как объект изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Роль изобразительно-декоративных элементов в пространстве книги. Визуальная интерпретация книжного текста. Проблема художественной целостности книги. Стили книжного искусства. Роль художника в создании книги. Архитектоника современной печатной книги.

Книга первобытной эпохи

Дописьменная эпоха в истории книги. Предметный характер мышления первобытного человека. Возникновение книги как сакрального текста. Отсутствие теоретической текстовой деятельности. Устная форма бытования книги-текста. Зарождение письма как предпосылка появления книги-предмета. Понятие предметного письма. Разновидности предметного письма. «Кипу», «вампум» – предметные книги американских индейцев, их формы, и материалы. Летописно-деловой характер текста предметной книги. Цвет, фактура, форма – главные средства художественной выразительности первобытной предметной книги. Возникновение графической формы письма. Пиктографическое письмо, его связь с изобразительным искусством.

Раздел 2

Книга Древнего мира

Искусство книги Древней Месопотамии

Возникновение графического способа фиксации речи (начало III тысячелетия до н. э.). Ритуально-магический характер книжных текстов, их поэтическая форма. Конспективный характер книжных текстов вследствие преобладания устной формы бытования книги и несовершенства письма. Особенности пользования книгой. Книга – пособие для заучивания и воспроизведения текстов.

Материал и орудия письма в Древней Месопотамии. Сакральный характер письменного творчества. «Дома табличек» как центры создания книги. Односложность конструкции книги-таблички. Незначительные размеры книги. Клиновидная форма письма книги-таблички. Геометрически-орнаментальный характер клинописи. «Рабочая поверхность» книги-таблички. Направление письма, сегментированный способ размещения текста. Графическая выразительность клинописной страницы. «Серии» табличек, способ их пагинации.

Неразвитость визуального ряда книги-таблички. Типология «иллюстраций». Сакральная тематика изображений. Композиционные особенности «иллюстраций», схематизм изображений. Влияние керамики и глиптики на технику исполнения и стиль изображения в книге-табличке.

Предметный, материальный облик книги-таблички. Монолитность формы, лаконизм художественного решения книги-таблички. Использование методов декоративно-прикладного искусства при создании книги. Музейные коллекции книг-табличек. Керамическая книга-табличка в современном искусстве авторской книги.

Искусство книги Древнего Египта

Появление иероглифической письменности (конец IV тысячелетия до н. э.). Разновидности книжных текстов, их сакральный характер. Роль книги в заупокойном культе. «Книга мертвых». Книга как магический предмет.

«Дома жизни» – центры изготовления и хранения книги. Сакральный характер письменного творчества, священные покровите-

ли письма у египтян. Статус писца в Древнем Египте, образ писца в древнеегипетском искусстве. Материалы и орудия письма.

Облик книги древних египтян. Конструктивные особенности египетской книги-свитка. Свойства папируса и их роль в формообразовании книги-свитка. Размеры книги-свитка. Замкнутость и компактность свитка. Направление движения свитка.

Особенности письма древних египтян, его условно-изобразительный характер. Создание текста как каллиграфическое искусство. Принцип размещения текста. Цветовое решение и декоративные элементы текста.

Развитый иллюстративный ряд египетской книги. Типология иллюстраций, техника исполнения изображений в книге. Преобладание перовых раскрашенных рисунков. Фризообразное размещение иллюстраций, их цветовое решение. Древнеегипетские каноны изображения и иллюстрация книги-свитка. Плоскостной, графический характер изображения. Статичность фигур. Влияние монументального искусства на стиль книжной иллюстрации («Папирус Хора», IV в. до н. э., Британский музей). «Читабельность» и «подвижность» иллюстрации в книге-свитке.

Единая «двигательная поверхность» книги-свитка. Художественное единство текста и образа в древнеегипетской книге. Изобразительный характер иероглифического письма и иероглифичность иллюстрации.

Значение традиций древнеегипетского искусства книги для книжной культуры античности и Средневековья. Мотивы древнеегипетского книжного искусства в современном книжном дизайне и авторской книге. Памятники древнеегипетского книжного искусства в собраниях библиотек и музеев.

Искусство книги Древней Греции

Возникновение греческого алфавитного письма (VIII в. до н. э.). Разновидности книжных текстов. Преобладание светской книги. Особенности пользования книгой: сохранение традиции устного исполнения текстов в классическую эпоху, изменение способа чтения в эпоху эллинизма. Общественная значимость книги, просветительская функция книги.

Форма древнегреческой книги. Роль египетской традиции в сложении облика греческой книги. Особенности древнегреческого свит-

ка, его вместимость. Происхождение наименования греческой книги. Эволюция материалов для письма в Древней Греции. Легенда об изобретении пергамена. Буквенная форма греческого книжного письма. Возникновение маюскула (IV в. до н. э.), его монументальный характер. Принципы размещения текста в классическую и эллинистическую эпохи. Появление пагинации строк, наличие колофона. Эргономичность текста древнегреческой книги.

Неразвитость иллюстративного ряда в книге классической эпохи. Появление книжной иллюстрации в период эллинизма. Типология иллюстраций, принцип размещения изображений в тексте. Техника исполнения иллюстраций. Тематика иллюстраций. Возникновение документальной иллюстрации научной книги (астрономический трактат, II в. до н. э.). Стиль иллюстраций древнегреческой книги.

Внешнее оформление древнегреческой книги. Строгость облика книги классической эпохи. Эволюция оформления книги в период эллинизма. Культ книги как материального предмета. Приемы оформления книги: ароматизация, шлифование торцов свитка, украшение валиков и футляров для свитков.

Редкость, фрагментированность памятников древнегреческого книжного искусства. Наиболее ранние памятники древнегреческого искусства книги («Персы» Тимофея, IV в. до н. э.).

Монументально-лаконичный, деловой образ древнегреческой книги. Преобладание текста над образом. Значение древнегреческой книги для европейской традиции книжного искусства. Памятники древнегреческого книжного искусства в собраниях музеев и библиотек.

Искусство книги Древнего Рима

Влияние греческой книжной культуры на римскую. Престижность книги как атрибута образованности. Преобладание светских текстов. Появление раннехристианской книги. Организованный характер производства книги, развитие «издательского дела». Публичный и индивидуальный способы пользования книгой. Возрастание роли роскошной, подарочной книги. Книга как объект коллекционирования.

Вариативность облика древнеримской книги. Эволюция форм и материалов древнеримской книги. Устойчивость традиционной

книги-свитка. Появление пергаменной книги-кодекса (I в.). Происхождение понятия «кодекс». Конструктивные особенности кодекса: наличие открытых страниц и переплетных крышек. Взаимосвязь конструкции книги-кодекса со свойствами пергамента. Функциональность и эргономичность книги-кодекса.

Развитие буквенного латинского письма, его расцвет в период империи. Торжественно-монументальный облик латинского книжного письма. Разновидности книжного шрифта (капитальное письмо, рустическое письмо). Принципы размещения текста в книге-свитке и книге-кодексе, их отличие. Каллиграфические приемы украшения текста. Цветовое решение текста. Использование золотых и серебряных чернил.

Декоративные приемы оформления текста в книге-кодексе. Развитие рамочного декора. Архитектурные элементы в оформлении книжной страницы. Роль цвета в декоративном решении книги-кодекса, его символическое значение. Тонирование страниц.

Искусство иллюстрирования древнеримской книги. Традиционные способы и приемы иллюстрирования папирусов (книги-свитка). Особенности иллюстрирования пергаменной книги-кодекса. Возрастание роли изображения в позднеримских кодексах. Рождение книжной миниатюры. Применение техники гуаши. Тенденция отделения изображения от текста: замкнутость, обособленность иллюстраций. Светская и христианская тематика иллюстрации («Ватиканский кодекс» Вергилия, IV–V вв.; «Кведлинбургская Итала», IV–V вв.).

Повествовательность иллюстрации, преобладание сюжетных изображений. Влияние фресковой монументальной живописи на характер изображения в позднеримской книжной миниатюре. Передача свето-воздушной среды, объемное изображение фигур.

Внешнее оформление книги. Традиционные приемы декорирования книги-свитка. Новые принципы оформления книги-кодекса. Конструктивные особенности переплета кодекса, его материалы и приемы украшения.

Влияние древнеримского книжного искусства на искусство христианской средневековой книги. Стилеобразующая роль позднеримского книжного искусства в искусстве средневековой книги. Памятники древнеримского книжного искусства в собраниях библиотек и музеев.

Книга эпохи Средневековья

Искусство книги Византии

Значение христианских и светских текстов в книжной культуре Византии. Особенности пользования книгой. Роскошные иллюминированные рукописи, их разновидности. Роль богослужебных текстов. Псалтирь. Коллекции античных рукописей как источник поддержания традиции книжного искусства.

Эволюция формы византийской книги. Существование свитка и кодекса, особенности их использования. Технология изготовления и украшения кодекса. Материалы и орудия письма. Ценность пергамента, его многократное применение. Палимпсесты. Появление бумаги (VIII–IX вв.). Роль императорских и монастырских скрипториев в создании иллюминированных рукописей. Специализация мастеров.

Приемы размещения текста в византийском кодексе. Эволюция византийского книжного письма, его разновидности. Конструктивное, четкое унциальное письмо. Ритмичное и слитное минускульное письмо. Каллиграфические приемы украшения текста. Вязь. Цветовая выразительность текста.

Декоративные приемы украшения текста. Инициал, заставка и бордюр как основные декоративные элементы текста. Разновидности орнаментов византийской книги, их символика и цветовое решение. Значение архитектурного декора. Влияние ювелирного искусства на стиль исполнения книжной орнаментики. Символическое значение золота в оформлении текста византийской книги. Декоративное богатство, композиционные приемы взаимодействия декора и текста в византийской книге XI–XII вв.

Система иллюстраций в византийской книге: принцип размещения, разновидности. Способ взаимодействия изображения с текстом. Значение фронтисписа в византийской книге. Техника исполнения иллюстраций, ее эволюция. Варианты иллюстрирования Псалтири. «Аристократический канон» иллюстрирования: повествовательные полностраничные миниатюры, незначительное число иллюстраций («Парижская Псалтирь», IX–X вв.). «Монастырский канон» иллюстрирования: ассоциативные иллюстрации-комментарии на полях, значительное число изображений («Хлудовская Псалтирь», IX в.).

Художественные приемы иллюстрации: медленное изложение сюжета, повтор персонажей в пределах одной иллюстрации, знаковый характер изображения персонажей, использование сравнений. Преобладание живописно-пластического начала в книжной иллюстрации. Обобщенность и каноничность образов.

Эволюция византийской книжной иллюстрации. Сложение композиционных приемов объединения изображения и текста в книге VI–VII вв. («Венский Диоскорид»). Сохранение традиции создания сюжетных изображений в книге иконоборческого периода («Хлудовская Псалтирь», IX в.). Позднеантичные традиции иллюстрирования в книге периода Македонского Возрождения («Сочинения Григория Назианзина», IX в.). Художественное единство текста и образа в книге XI–XII в. («Слова Григория Назианзина»). Ослабление повествовательного начала, изменение иконографии под влиянием западноевропейского искусства в книге XIII в. («Евангелие из Карахиссар»). Самостоятельный характер изображения, экспрессия образов в книге палеологовского времени («Творения аавы Исайи», 1450).

Декоративное решение переплета византийской книги. Драгоценные материалы и техники исполнения окладов византийских книг. Орнаментика и система образов в художественном решении оклада. Иконографический канон. Соответствие образного решения переплета тексту книги.

Античные истоки византийского искусства книги. Монументально-декоративный облик византийской иллюминированной рукописи. Символический характер декора и изображений. Смысловая взаимосвязь текста, декора и изображения. Спиритуалистический стиль византийского книжного искусства.

Византийские истоки древнерусского искусства книги. Памятники византийского книжного искусства в отечественных и зарубежных собраниях.

Искусство европейской книги «варварского» стиля

Значение христианской книги в культуре «варварских» государств Западной Европы периода раннего Средневековья. Роль богослужебной книги. Особенности пользования богослужебной книгой. Книга как священный предмет, драгоценное обрамление Слова Божия. Книга как атрибут избранных.

Форма книги, ее материалы и орудия письма. Преимущество позднеантичной традиции изготовления кодексов. Основные центры производства книги. Роль ирландских монастырских скрипториев в распространении культуры изготовления иллюминированных манускриптов.

Особенности книжного письма «варваров», его предметно-магический, знаковый характер. Унциал как основной тип рукописного шрифта. Иерархичность шрифтового решения текста «варварской» книги: соподчинение буквы, слова, строки. Полихромность текста. Цветовая гамма шрифтов. Орнаментальность и ритмичность книжного письма. Зооморфные шрифты меровингских рукописей («Гелазианский Сакраментарий», VIII в.). Принцип расположения текста в книге «варваров».

Роль инициала и монограммы в украшении текста «варварской» книги, их образное решение. Бордюры, «ковровые» страницы и орнаментальные завершения строк как элементы оформления ирландской книги. Орнаменты «варварской» книги: образы и символические мотивы. Особенности орнаментики франкской книги эпохи Меровингов («Геллонский Сакраментарий», VIII в.). Характерные черты орнаментики ирландской книги: сочетание геометрических точечных и плетеных орнаментов с зооморфными мотивами («Келльская книга», IX в.). Значение цвета в декоративном оформлении «варварских» манускриптов.

Неразвитость иллюстративного ряда в книге «варваров», отсутствие повествовательности. Преобладание изображений-символов. Геометрический, условный характер изображений («Евангелие из Дурроу», VII в.). Схематизм сюжетных сцен («Саутгемптонская Псалтирь», X–XI вв.). Орнаментально-графические приемы исполнения иллюстраций. Ограниченность цветовой гаммы иллюстраций.

Внешнее оформление «варварских» кодексов. Материалы, техники и приемы украшения переплета. Преобладание орнаментики в оформлении. Особенности орнаментальных композиций переплета.

Влияние традиций языческого, дохристианского декоративно-прикладного искусства на стиль оформления и иллюстрирования «варварской» книги. Предметно-орнаментальный характер книги. Преобладание декоративного начала над текстом и изображением.

Судьба «варварского» стиля в книжном искусстве Западной Европы эпохи Средневековья. «Варварские» орнаментальные мотивы в современном книжном искусстве. Памятники книжного искусства «варваров» в собраниях библиотек и музеев.

Искусство европейской книги романского стиля

Репрезентативная роль книги в культуре новых «римских» империй эпохи Средневековья. Виды иллюминированных текстов, их назначение и способ использования. Значение императорских и монастырских коллекций романо-византийских книг для возрождения позднеантичной традиции книжного искусства. Влияние Крестовых походов на развитие романской традиции книжного искусства.

Возрождение позднеантичной традиции изготовления книги. Материалы и орудия письма. Роль придворных и монастырских скрипториев в создании иллюминированных рукописей. Франция и Германия как ведущие центры изготовления иллюминированных манускриптов романской традиции.

Традиционность формы книги, ее массивность. Значительный формат книги. Предметность облика книги.

Реформирование книжного письма. Каролингский минускул как основной тип письма, его функциональность. Каллиграфические приемы оформления текста. Использование различных шрифтов. Цветовая выразительность фона и письма книжной страницы: «варварская» и романская традиции. Использование золотых чернил в каролингской книге («Евангелие Карла Великого», VIII в.). Основной способ размещения текста.

Приемы украшения текста. Инициал и бордюр как элементы декора романской книги. Разновидности инициалов: сохранение «варварского» инициала («Евангелие Годескалька», VIII в.), появление «инициала с историями» («Сакраментарий Дрогона, VIII в.). Золото и серебро в исполнении декора. Использование римско-византийской и восточной орнаментики в оформлении романской книги. Мотив аканта в системе орнаментации книги. Архитектурный декор Таблиц канонов («Евангелие Ады», IX в.). «Варварские» мотивы в орнаментике ранней романской книги.

Возрастание роли иллюстрации в книге романской традиции. Типология, техника исполнения иллюстраций. Преобладание пол-

ностраничных миниатюр. Приемы согласования текста и иллюстрации: инициал в роли иллюстрации. Возрождение иконографической традиции позднеантичной книжной миниатюры. Появление постраничной сюжетно-повествовательной иллюстрации и репрезентативного портрета. Символический характер изображений и цвета. Возрождение позднеантичных приемов создания изображений: использование классических пропорций, передача глубины пространства и объемности фигур, введение пейзажного и архитектурного фона.

Французская книжная миниатюра эпохи Каролингов. Крупноформатные изображения. Использование различных методов создания изображения: объемно-пластического и плоскостно-графического. Живописный характер иллюстраций аахенской школы («Евангелие Карла Великого», VIII в.). Графическая манера исполнения миниатюры реймской школы («Евангелие Эбо», IX в.). Динамичные рисунки-иллюстрации в книге реймской школы («Утрехтская Псалтирь», IX в.). Живописно-графический характер книжной миниатюры школ Тура и Метца («Библия Вивиена», IX в.).

Миниатюра немецкой книги Оттоновской империи, ее особенности. Влияние византийских образцов. Нарастание повествовательности, введение сюжетных сцен. Роль портретных изображений. Золотые фоны миниатюр, преобладание плоскостно-графической манеры изображения. Символизм и экспрессия образов. Книжная миниатюра школы Рейхенау («Кодекс Эгберта», IX в.).

Романский стиль во французской книжной миниатюре XI–XII вв. Влияние византийской иконографии. Развитие графической манеры создания изображений («Евангелие из Амьена», XI в.). Плоскостные, бесплотные фигуры. Преобладание четких композиционных схем изображения. Экспрессия образов. Стиль «мокрых складок» в моделировке фигур.

Ювелирный оклад романского манускрипта: материалы, техники украшения. Иллюстративно-орнаментальный характер оформления оклада. Рельефные пластины из слоновой кости в составе оклада: композиционные приемы и иконография изображений («Псалтирь Карла Лысого», IX в.). Античная орнаментика в украшении окладов. Стилистическое единство орнаментально-изобразительного решения рукописного текста и оклада.

Романский облик западноевропейской книги: монументальность и торжественность, соблюдение позднеантичных канонов иллюстрирования, богатство внешнего декоративного решения. Преобладание иллюстративно-изобразительного начала в облике романской книги. Книжная миниатюра как ведущий жанр живописи. Элементы «варварского» стиля в оформлении ранней романской книги. Эволюция романского стиля в западноевропейском книжном искусстве Средневековья. Романские иллюминированные манускрипты в собраниях библиотек и музеев.

Искусство европейской рукописной книги готического стиля

Появление книг на национальных языках. Повышение спроса на светские книги. Распространение книг для домашнего чтения (назидательная Библия, Часовник). Книга как предмет роскоши. Книга в роли подарка. Коллекционирование книги.

Совершенствование материалов и технологии производства книги. Появление бумаги. Городские мастерские. «Тиражирование» книги. Проектирование книги. Специализация мастеров. Новые центры создания и украшения готической книги.

Изменение облика кодекса. Влияние содержания книги на ее форму. Появление малоформатных и миниатюрных книг. Оригинальные формы готической книги: книга-сердце, книга-лилия. Отсутствие единой унифицированной формы книги.

Возникновение готического письма, его особенности. Функциональность и декоративность готического шрифта. Каллиграфические приемы украшения текста. Использование цвета для выделения фрагментов текста. Рубрики.

Усложнение композиции книжной страницы вследствие усложнения структуры текстов. Сочетание основного текста с комментариями-гlossами. Математически выверенные размеры текста. Художественная выразительность формы шрифтового текста. Приемы заполнения незавершенной страницы.

Готическая орнаментика в книге, ее особенности. Классификация декоративных элементов. Инициал, его разновидности, техника исполнения. Бордюры, его разновидности. Орнаментальная лента-вставка на странице готической книги, ее назначение. Дролеры как составная часть бордюра и орнаментальной ленты. Жанровые

разновидности, самостоятельный характер дролеры («Бельвильский Бревиарий», Ж. Пюссель, 1323–1326). Роль цвета в оформлении текста готической книги. Упрощение декора бумажного манускрипта.

Эволюция декора французской книги в XIII–XV вв. Изменение орнаментально-цветового решения филигранного инициала. Формообразующая роль инициала. Развитие рамочного декора от жестко-геометрического к растительному. Остроконечный плющ в орнаментике бордюра. Появление «коврового» бордюра. Декоративное богатство французской позднеготической книги («Часовник Марии Стюарт», XV в.).

Сочетание готической и классической (итальянской) орнаментики в декоре чешской книги XIV в. («Путевая книга», 1355–1360). Влияние системы декора французской готической книги на оформление итальянской книги XIV в.

Развернутая иллюстративность готической книги. Иллюстрация как комментарий текста. Равномерное расположение иллюстраций. «Инициал с историей» в роли иллюстрации. Появление многоярусных клейм и двух-, трехрегистровых композиций. Маргинальные иллюстрации. Варьирование техники исполнения иллюстраций. Использование техники подцветочного перового рисунка в бумажном манускрипте. Тематическое разнообразие иллюстрации. Связь иллюстрации с текстом. Преобладание сюжетных изображений. Сложение канона иллюстрирования Часовника.

Эволюция изобразительных приемов во французской книжной миниатюре XIII в. Условный характер изображения, красно-синий цветовой аккорд, плоский «экранированный» фон, удлиненные пропорции фигур в книжной миниатюре XIII в. Появление готического архитектурного декора, его организующая роль. Влияние искусства витража на книжную миниатюру («Псалтирь Людовика Святого», 1253–1270).

Формирование новых принципов изображения в творчестве иллюминаторов парижской школы конца XIII – первой половины XIV в. (мастер Оноре, Жан Пюссель). Пластическая моделировка, стиль «мягких складок» в изображении фигур. Влияние готической скульптуры на характер изображения фигур. Появление элементов пространственной организации изображения. Использование техники гризайля при создании иллюстраций («Часослов Жанны д'Эвре», Ж. Пюссель, 1325–1328).

Итальянское влияние на изобразительные приемы французской позднеготической миниатюры. Изысканная архитектурная перспектива, иллюзионистские детали, четкая прорисовка лиц и фигур. Стремление запечатлеть натуру. Появление пейзажных «архитектурных портретов». Заимствование композиций итальянских фресок («Роскошный Часослов герцога Беррийского», братья Лимбурги, 1380–1390).

«Наружное оформление» готического манускрипта. Техника и приемы украшения кожаного переплета. Функциональность и декоративность наугольников и застеек. Фигуративные изображения и орнаменты в системе украшения переплета. Драгоценные оклады литургических книг. Ювелирные техники декорирования окладов. Особенности композиции оклада: сочетание ярусного фигуративного «средника» с двойным или тройным орнаментальным обрамлением. Принцип ансамбля в построении оклада («Сочинения Дионисия Ареопагита», XIV в.). Декоративная закладка как атрибут готической книги.

Стилевая целостность облика готической книги. Подчинение декора и изображения тексту в ранней готической книге. Художественное единство шрифтового текста, декора и изображения в книге зрелой готики. Ведущая роль декора и постепенное смещение акцента на изображение в позднеготической книге.

Значение готической книги для европейского искусства Нового времени. Готическая книга и современный книжный дизайн. Готические манускрипты в собраниях зарубежных и отечественных библиотек и музеев.

Раздел 4

Книга эпохи Возрождения

Искусство европейской рукописной книги в XV – начале XVI в.

Изменение книжного репертуара. Возрастание спроса на исторические, нравоучительные и естественно-научные книги. Распространение античных текстов. Популярность домашнего Часовника. Активный характер чтения. Возрастание роли украшенной книги. Элитарный характер поздних манускриптов.

Сохранение традиции ручного производства и оформления книги вопреки появлению «механического письма» и распространению техники гравирования. Роль придворных мастерских в создании роскошных манускриптов. Участие художников-живописцев в создании иллюминированных манускриптов. Ведущие центры создания ренессансной рукописной книги.

Постепенная унификация, стандартизация облика книги. Влияние специфики книжного текста на облик книги. Появление малоформатной книги. Распространение скромной бумажной книги.

Появление «гуманистического письма» – нового антиклизированного шрифта. Устойчивое использование готического письма. Изменение облика страницы рукописной книги: уменьшение цветовой насыщенности, появление зрительных пауз, усиление активности бело-бумажного фона. Рациональные приемы размещения текста. Преобладание прямоугольников «золотого сечения».

Разнообразие орнаментальных стилей украшения манускриптов. Сохранение готической растительной орнаментики. Возникновение нового «классического» стиля оформления, его особенности. Влияние архитектуры, скульптуры и монументальной живописи на формирование ренессансного орнаментального стиля.

Изменение приемов исполнения книжного декора. Усложнение колористики. Симметрия в построении декоративных элементов. Живописный характер книжного декора. Эволюция инициала: исчезновение плоскостно-орнаментальных филигранных инициалов, появление инициалов в прямоугольных рамках, распространение монохромных гризайльных инициалов. Утверждение принципа объемности в моделировке инициала. Видоизменение бордюра: переход от орнаментальной условности к предметной иллюзорности. Зарождение композиции-натюрморта в составе бордюра позднесредневекового манускрипта.

Ренессансный характер орнаментики и объемность моделировки книжного декора в итальянских манускриптах XIV–XV вв. («Библия д'Эсте», XV в.). Использование готической орнаментики в сочетании с ренессансными элементами, иллюзорность книжного декора во фламандских манускриптах XV – начала XVI в. («Бревиарий Майер ван ден Берга», 1510). Натурализм в исполнении декора французских манускриптов XV в. («Часовник Людовика Орлеанского», Жан Коломб, 1490).

Возрастание роли изображения в рукописной книге ренессансной традиции. Унификация расположения иллюстраций в тексте. Увеличение размеров иллюстраций. Разновидности иллюстраций. Маргинальные иллюстрации: клейма-медальоны в составе бордюра. Связь иллюстраций-маргиналий с текстом основной миниатюрой. Произвольное иллюстрирование светских текстов. Пояснительная роль иллюстрации. Появление научно-документальной иллюстрации. Портрет и пейзаж в системе визуального ряда поздней рукописной книги.

Влияние приемов итальянской живописи на книжную миниатюру Ренессанса. Разработка принципов перспективы. Новые живописные приемы. Применение штриховки твореным золотом. Колористические нюансы книжной миниатюры. Влияние гравированной иллюстрации печатной книги на позднюю книжную миниатюру: подражание манере гравированной иллюстрации в технике рисунка пером. Фрагментарное применение техники гравюры для иллюстрирования рукописной книги.

Ведущие школы книжной миниатюры ренессансной традиции. Документальная точность, детализация, углубление изобразительного пространства, расширение цветовой палитры в книжной миниатюре франко-фламандской школы XV в. («Великолепный Часослов герцога Беррийского», братья Лимбурги, 1406–1416). Утверждение ренессансных приемов построения пространства и изображения фигур в книжной миниатюре луарской школы («Часослов Этьена Шевалье», Ж. Фуке, 1450–1460). Иллюзорные эффекты, живописность и «станковизм» изображения в книжной иллюстрации генто-брюггской школы второй половины XV – первой половины XVI в. («Бревиарий Майер ван ден Берга», 1510).

Украшенные переплеты позднесредневековых манускриптов. Появление авторских подписных переплетов. Усовершенствование техники тиснения орнаментов. Шрифтовые надписи в орнаментике переплета. Металлические накладки и застежки в декоре переплета. Приемы украшения обрешеток книги.

Постепенное вытеснение предметности, усложнение пространственной организации рукописной книги. Сложение многослойной трехмерной структуры книги. Конфликт пространственной иллюстрации и плоскостного декора как следствие утверждения ренес-

сансных принципов изображения в рукописной книге. Попытка гармонизировать пространство книжной страницы, используя приемы свето-теневой моделировки в исполнении декора.

Значение рукописной книги позднего Средневековья как творческой лаборатории ренессансного стиля. Ренессансная книжная миниатюра как источник формирования европейской станковой живописи. Ренессансные манускрипты в собраниях зарубежных и отечественных библиотек и музеев.

Искусство европейской печатной книги в XV в.

Особенности книжной культуры эпохи. Индивидуальный характер пользования книгой. Расширение тематического диапазона книги, популярность античных текстов. Появление календарей. Демократизация книги. Иллюстрированная книга как средство просвещения. Коллекционирование книги.

Радикальное изменение технологии изготовления книги: появление и распространение «механического письма». Восточное происхождение технологии печатной книги. Ксилографическая печать как способ изготовления европейской книги. Изобретение наборной печати в Западной Европе. Значение деятельности И. Гутенберга. Типографии – новые мастерские по изготовлению книги. Роль типографа в подготовке текста и макетировании книги. Ведущие центры производства печатной книги. Знаменитые издатели-типографы (Петер Шеффер, Альд Мануций). Участие живописцев в оформлении и иллюстрировании первопечатной книги. Роль гравера в оформлении печатной книги.

Облик первопечатной книги, ее материалы и конструктивные особенности. Ксилографический блокбук. Книги-инкунабулы. Использование пергамента для создания библиофильской печатной книги. Сочетание элементов архаики и новизны в облике инкунабулы. Стандартизация формата печатной книги. Типология первопечатных изданий. Тиражи первопечатных изданий.

Изменение шрифтового облика книги. Конструктивность, математическая точность печатного шрифта. Равномерность цветовой насыщенности шрифта. Типология шрифтов. Использование готических шрифтов в немецкой печатной книге («42-х строчная Библия», И. Гутенберг, 1456). Использование антиквы в итальянской книге («Сон Полифила», Альд Мануций, 1499).

Совершенствование структуры книжного текста. Формирование системы средств ориентации и измерения объема текста (сигнатуры, кустоды, пагинация). Появление титульного листа, его структурирующий и рекламный характер. Строгая внутренняя организация печатного текста. Регламентация длины строк, интервала между словами и строками. Соразмерность частей печатного текста. Геометрическая четкость расположения текста. Декоративные приемы организации печатного текста: фигурные завершения концевых полос текста («Сон Полифила», Альд Мануций, 1499). Участие автора и типографа в полиграфическом оформлении книги.

Индивидуальный характер оформления печатного текста. Заимствование форм книжного декора рукописной книги. Сохранение ручного украшения текста (росчерки, раскраска). Освоение печатных способов украшения текста. Ксилографическая орнаментика. Появление типографской орнаментики, ее регулярность и статичность. Разработка техники двухпрогонной цветной печати для украшения текста. Постепенное утверждение черно-белого колорита в декоре печатной книги. Приемы оформления титульного листа. Сигнет как новый декоративный элемент печатной книги, его назначение, место расположения и композиционные особенности.

Ренессансный стиль украшения текста инкунабула. Использование античной орнаментики, мифологических образов и элементов ордерной архитектуры. Готический стиль в оформлении инкунабулов («42-х строчная Библия», И. Гутенберг, 1456).

Традиционная и новая техники исполнения иллюстраций в книгах-инкунабулах. Сохранение миниатюры. Утверждение иллюстрации-гравюры. Включение иллюстрации-ксилографии в печатную форму. Ручная раскраска гравированных иллюстраций. Использование техники «миниатюрированной гравюры». Старые и новые разновидности книжной иллюстрации. Иллюстрации-маргиналии. Появление портретных фронтисписов и разворотных иллюстраций. Сохранение традиционного принципа размещения иллюстраций.

Неразвитый иллюстративный ряд ученой гуманистической книги. Рекламный, просветительский характер иллюстрации первопечатной книги. Постепенное расширение тематики иллюстрации. Разработка принципов достоверной информативной иллюстрации. Появление схем и таблиц в составе книги («Всемирная хроника»

Г. Шеделя, 1493). Видовые, панорамные иллюстрации первопечатной книги («Паломничество во Св. Землю» Б. фон Брейденбаха, 1486). Достоинства и недостатки ранней научно-документальной иллюстрации. Взаимодействие текста и изображения. Иллюстрация открытого типа в системе визуального ряда научной книги.

Изменение принципа иллюстрирования литературно-художественных текстов: выделение главных эпизодов. Развитие сюжетной иллюстрации. Повествовательность печатной иллюстрации. Рождение авторской художественной иллюстрации. Участие живописцев в иллюстрировании книги: С. Боттичелли («Божественная комедия» Данте, Б. Бандини, 1481), А. Дюрер («Апокалипсис», А. Кобергер, 1498).

Новые изобразительные приемы печатной книжной иллюстрации. Плоскостной характер изображения в ранней иллюстрации-гравюре, ее знаковый характер. Влияние стиля гравированных игральных карт на раннюю печатную иллюстрацию. Постепенное усложнение приемов гравирования и появление штриховой иллюстрации объемного характера.

Национальные школы книжной иллюстрации. Линейная лапидарность немецкой иллюстрации. Изящество, острота рисунка, ритмичность и динамика французской иллюстрации. Сохранение элементов готического стиля во французской иллюстрации («Пляска смерти», П. Леруж, 1491). Влияние античной архитектуры, скульптуры и прикладного искусства на итальянскую иллюстрацию. Ясность пространственного построения, уравновешенность композиции изображения. Контурный стиль итальянской книжной иллюстрации («Сон Полифила», Альд Мануций, 1499).

Художественное оформление переплетов инкунабулов. Использование кожи, ткани и металла в украшении переплетов. Орнаментально-колористическое богатство оформления переплетов. Принцип симметрии в организации орнаментального поля переплетной крышки. Суперэкслибрис в композиции переплета. Живописные приемы украшения обрешеток. Появление печатного экслибриса.

Книга-инкунабул как синтез конструктивных достижений рукописной книги и технических приемов печатной книги. Организующая роль изображения в книге-инкунабуле. Взаимное «подтверждение» текста и изображения. Стилистическая целостность печатной

позднего готического книги. Формирование новой графической эстетики печатной книги.

Влияние искусства первопечатной книги на западноевропейскую книгу Нового времени. Инкунабулы в зарубежных и российских собраниях.

Искусство европейской печатной книги в первой половине XVI в.

Рост популярности печатной книги. Распространение книг на национальных языках. Расширение тематики книги. Книга и гуманизм. Книга как фактор научной революции. Книга и движение Реформации. Интенсивный характер чтения. Книжные ярмарки. Коллекционирование печатной книги.

Повсеместное утверждение печатного способа производства книги. Возрастающие тиражи книги. Конкуренция производителей книги. Специализация печатников и издателей-книготорговцев. Развитие национальных центров книгоиздания. Сложение крупных книгоиздательских фирм (А. Кобергер, З. Фейрабенд, Этьенны). Художники в роли оформителей книги. Библиофильское книгоиздание. Использование традиционных материалов и технологий для создания коллекционных экземпляров.

Книга-палеотип, ее облик. Стандартизация формата, распространение малоформатных книг. Спрос на книгу формата «ин-октаво». Книги-альдины.

Утверждение ренессансного стиля в полиграфическом искусстве. Распространение антиквы и формирование нового образа печатного текста. Усиление зрительной активности фона книжной страницы и прозрачности наборного текста. Совершенствование и упрощение формы шрифтов. Разработка курсивной «италики» А. Мануция, французской антиквы К. Гарамона. Модернизация готического шрифта (фрактур). Разрешение проблемы однотипности шрифтов. Соответствие шрифта назначению и содержанию книги. Возникновение теории конструирования шрифта. Шрифты в творчестве А. Дюрера. Сохранение традиции ручного декорирования печатного шрифта. Росчерки в печатном тексте изданий императора Максимилиана («Тойерданк», И. Шенсперген, 1517).

Гармония построения книжной страницы. Прямолинейность наборных полос. Геометрическая правильность, упорядоченность

наборного текста. Симметричное расположение концевых полос наборного текста. Увеличение абзацных отступов.

Концептуальная роль титульного листа в оформлении книги. Сложение стандартной композиции титульного листа: сочетание наборного текста с гравированным декором. Симметрия и ритмическая уравновешенность шрифтовой части. Гравированный бордюры как главный декоративный элемент титульного листа. Архитектурное, сюжетно-орнаментальное наполнение бордюра. Образ триумфальной арки в оформлении титульного листа. Объемная осязаемость бордюра. Место сигнета в композиции титульного листа, его декоративные свойства. Бордюры титульных листов в исполнении Г. Гольбейна Младшего и Ж. Тори.

Ренессансный стиль оформления текста книги. Гравированные инициал, орнаментальная заставка и бордюры первой страницы в системе оформления наборного текста. Сигнет как декоративный элемент концевой полосы текста. Четкая геометрическая организация гравированных орнаментов. Прямоугольное обрамление инициала. Предметная пластика форм. Античные, библейские и аллегорические мотивы в орнаментике книги. Тематика книжных «алфавитов» Г. Гольбейна Младшего. Орнаментальные инициалы Ж. Тори. Широкое применение типографской орнаментики. Воспроизведение стиля готической рукописной книги в библиофильских изданиях императора Максимилиана.

Ксилография как основная техника воспроизведения книжной иллюстрации. Двойное авторство гравюры. Художественная самостоятельность иллюстрации. Повторение иллюстраций в разных изданиях. Возрастающее число иллюстраций в книге. Виды иллюстраций. Взаимодействие иллюстрации и текста. Повествовательность и наглядность художественной иллюстрации. Информативность научно-документальной иллюстрации. Нарастание конкретности изображения. Схемы и таблицы в составе книги. Детальность и актуальный характер книжной иллюстрации.

Изменение характера передачи изображения в книге. Глубокое, математически организованное пространство книжной гравюры. Включение перспективных изображений. Сложные, объемные формы. Мягкость, плавность и воздушность линий. Утончение штриховки, прозрачность изображения.

Раздел 5 Книга Нового времени

Расцвет искусства иллюстрации в первой половине XVI в. Германия как ведущий центр создания книжной иллюстрации. Участие живописцев эпохи Ренессанса в книжном иллюстрировании. Драматическая экспрессия, элитарность иллюстративных работ А. Дюрера («Библия императора Максимилиана», 1514–1515). Юмористический, жанровый характер авторских иллюстраций Г. Гольбейна Младшего («Похвала глупости» Эразма Роттердамского, 1415–1416). Свободный графический язык французской книжной иллюстрации. Очерковые контурные гравюры «Часовников» в исполнении Ж. Тори.

Конструктивные новшества переплета: замена деревянных досок картоном, появление форзаца. Тиснение и золочение как основные технические приемы декорирования кожаного переплета. Восточная орнаментика (арабески, морески) в системе оформления итальянских переплетов. Роль картуша и бордюра в орнаментации переплета. «Ковровые» орнаментальные композиции. Стили оформления французских переплетов: стиль Гролье, стиль «семе». Портрет владельца книги и сюжетно-аллегорические изображения в системе оформления переплета. Шрифтовой тисненный суперэкс-либрис в орнаментике переплета. Появление первых типографских (издательских) обложек, их орнаментация. Эскизы книжных окладов работы Г. Гольбейна Младшего.

Способы украшения форзаца и обрезов книги. Распространение гравированного экслибриса как атрибута частновладельческой книги. Экслибрис в творчестве художников эпохи Возрождения (А. Дюрер, Л. Кранах).

Стандартизация формальных компонентов книги. Утверждение принципов графического рационализма в облике печатной книги. Титульный лист как средство активизации пространственного восприятия книги. Отвлеченный характер книжного декора. Зрительное единство гравированной иллюстрации и наборного текста. Сохранение элементов готического стиля в облике ренессансной печатной книги.

Значение книги-палеотипа для европейского книжного искусства. Памятники книжного искусства XVI в. в зарубежных и отечественных собраниях. Иллюстрации художников эпохи Возрождения в современных отечественных литературных изданиях.

Искусство европейской книги во второй половине XVI – XVII в.

Особенности книжной культуры эпохи: возрастание роли научных и учебных текстов. Интенсивность чтения. Наглядность как способ передачи информации. Распространение иллюстрированных энциклопедий, книг путешествий, атласов и художественных альбомов. Коллекционирование книги.

Усложнение технологии изготовления иллюстрированной книги вследствие изменения техники воспроизведения иллюстраций и книжного декора. Распространение техники гравюры на меди. Двойное авторство книжной гравюры. Роль гравера в оформлении книги. Нидерланды как ведущий центр полиграфии. Издательские фирмы К. Плантена и Л. Эльзевира. Государственное регулирование книжного искусства во Франции. Королевская типография в Лувре. Частные библиофильские типографии.

Дальнейшая стандартизация книжного формата. Формирование функционального подхода к формату книги. Популярность фолиантов, распространение книг портативного формата, появление миниатюрных книг (серия «Республики», Л. Эльзевир).

Сложение классического шрифтового облика книги. Стандартизация размеров шрифтов. Формирование системы шрифтов различной величины. Использование шрифтов различной величины для акцентирования заглавий. Применение курсивных шрифтов для выделения фрагментов текста. Использование приемов внутреннего деления текста (спусковые и концевые полосы). Архитектоническая четкость, строгость и целостность наборной страницы. Осевое построение наборного текста, его симметричная организация. Единообразие страниц книги.

Декоративное решение титульного листа и его разновидностей (авантитула, шмуцтитула). Оформление наборного титульного листа. Применение двухцветной красно-черной печати. Типографские и гравированные орнаменты в композиции наборного титульного листа. Бордюр и сигнет как декоративные элементы наборного титульного листа.

Значение гравированного титульного листа, его композиционные особенности: вытеснение шрифтовой части декоративным обрамлением. Архитектурные элементы, сюжетные изображения, аллегорические фигуры и орнаменты в составе гравированного титульного листа. Использование образов портала и алтаря. Титульный лист как сфера взаимодействия текста и образа: иллюстративный характер изображений на титульном листе. Художественные принципы барокко в оформлении титульного листа. Усложнение изобразительной системы, иллюзионистическая пластика форм. Титульные листы работы Ж. Калло, П. П. Рубенса, С. Делла Белла.

Лаконичное декоративное оформление книжного текста. Использование гравированных и наборных орнаментов в книге. Инициал как декоративный элемент текстового ряда. Орнаментальная виньетка как декоративный элемент концевой полосы текста. Орнаментальная линейка в композиции книжной страницы. Орнаментика и декоративные композиции стиля барокко в оформлении книжного текста.

Самостоятельный характер книжной иллюстрации. Необходимость совмещения иллюстрации-гравюры с типографским текстом книги: использование технологии вкладных листов. Гравюра на меди как основная техника исполнения иллюстраций. Высокая точность воспроизведения рисунка и мощный живописный потенциал гравюры на металле.

Принцип размещения иллюстраций в книге. Преобладание фронтисписов и иллюстраций-заставок. Портретный фронтиспис, его аллегорический характер. Атрибуты портретного аллегорического фронтисписа: скульптурное изображение автора, лавровый венок, фигуры муз. Фронтисписы работы Н. Пуссена, К. Меллана, Р. Нантейля, Ж. Эделинка.

Популярность иллюстраций документального содержания. Схемы, чертежи и географические карты в научной книге. Преобладание иллюстраций открытого типа. Информативность, точность и детальность документальной иллюстрации. Книги о цветах и бабочках М.-С. Мериан. Альбомы художественных репродукций («Генуэзские дворцы», П. П. Рубенс, 1622).

Незначительная роль сюжетной иллюстрации. Западноевропейские школы книжной иллюстрации. Нидерландская литературная

иллюстрация, ее бытовизмы и карикатурность («Сказки и рассказы» Лафонтена, Р. де Хоогте, 1685). Французская сюжетная и репродукционная иллюстрация (Ф. Шово, С. Леклерк).

Стилистические принципы барокко в построении художественно-повествовательной и аллегорической иллюстрации. Пространственная выразительность и динамичность композиционного решения изображения. Фактурно-пластическое богатство формы. Живописность, передача светотеневых эффектов.

Художественное оформление переплета. Экзотические и драгоценные материалы, марокен в оформлении переплета. Украшение переплетов «под мрамор», «под черепаховый панцирь». Переплеты с вышивкой. Преобладание цельно-кожаных переплетов, украшенных тисненым позолоченным орнаментом. Суперэкслибрис в орнаментике переплета. Орнаментальные композиции барокко в системе декорирования переплета. Орнаментальные стили французских переплетов («фанфар», «левантель», «точечный стиль»). Орнаментальные стили английских переплетов («коттедж», «прямоугольный»). Оформление корешка. Отделка внутренней стороны переплетной крышки с помощью ткани. Приемы оформления бумажного форзаца.

Сложение современного облика книги. Акцентирование внимания на первые, заглавные страницы книги. Единообразие книжного оформления, отсутствие дифференцированного подхода к художественному решению текстов различного содержания. Новые пространственные качества иллюстрации. Контраст черно-белой доминанты внутреннего пространства книги и полихромии внешнего оформления. Взаимодействие книги и интерьера.

Значение книги «века барокко» для европейской традиции книжного искусства. Памятники книжного искусства эпохи в зарубежных, отечественных и местных собраниях. Музей К. Плантена в Антверпене.

Искусство европейской книги в XVIII в.

Книга как атрибут века Просвещения. Элитарный характер книжной культуры. Распространение сочинений просветителей. Популярность энциклопедий, книг путешествий и естественно-научных трудов. Разнообразие литературных текстов. Романы.

Появление литературных альманахов. Развлекательно-поучающая функция книги. Зарождение новой концепции чтения: ознакомительный, экстенсивный способ чтения (Ж.-Ж. Руссо). Всеобщая мода на книгу, коллекционирование иллюстрированной книги.

Совершенствование материалов и технологии производства книги. Преобладание ручных, ремесленных способов изготовления книги. Использование новых сортов бумаги (веленевая бумага). Применение многоцветной печати. Западноевропейские центры производства и оформления книги. Значение Нидерландов как крупного книгоиздательского центра. Франция как центр выпуска книг высокого художественного качества. Участие библиофилов и литераторов в выпуске роскошной иллюстрированной книги. Издательская деятельность французского общества «генеральных откупщиков» и П. Бомарше.

Типология книжных изданий. Распространение нарядных «изящных» изданий. Интимизация облика книги: популярность книг малого формата (in-12°, in-16°).

Стандартизация, установление единой системы типографских шрифтов («типометрия» П. Фурнье). Совершенствование антиквы: узкая антиква П. Фурнье, классицистическая антиква Ф. А. Дидо и Д. Бодони. Каллиграфический стиль «рукописных» шрифтов Д. Баскервилла. Сохранение готических шрифтов в немецкой книге. Архаизм и эклектика наборного текста немецкой книги.

Сохранение традиционной композиции титульного листа и книжной страницы. Тенденция к усилению замкнутости страницы. Строгая конструктивность текста в книге неоклассицизма. «Типографский стиль» оформления книг Д. Баскервилла и Д. Бодони.

Художественное оформление титульного листа. Использование орнаментальных титульных шрифтов. Применение двухцветной печати в оформлении наборного титульного листа. Наборные и гравированные элементы декора в композиции типографского титульного листа (флерон, бордюр, разделительная линейка). Сохранение традиции включения в книгу гравированного титульного листа. Снижение значения гравированного титула в книге XVIII в.

Возрастание роли орнаментики в типографском тексте. Формы, принципы размещения и техники исполнения книжного декора. Декоративное оформление спусковой и концевой полосы текста.

Понятия «виньетка», «серая буква», «кю-де-лямп». Значение орнаментального обрамления книжной страницы (бордюр). Преобладание гравированных орнаментов. Использование наборной орнаментики.

Расцвет французской школы книжной орнаментики. Стилевая эволюция декора французской книги. Разнообразие форм, пространственный характер и асимметричность построения орнаментальных композиций рококо (Ж.-М. Папильон, П.-Ф. Шоффар). Снижение декоративности, строгая простота оформления книги неоклассицизма (издания Ф. А. Дидо). Наборная орнаментика французской книги (украшения и заглавные буквы П.-С. Фурнье Младшего). Взаимодействие книжного декора с содержанием книги. Аллегорический характер декоративных элементов («Декамерон» Боккаччо, Г. Гравело, 1757).

Нарастание иллюстративности книги. Ведущая роль иллюстрации в книге. Станковизм книжной иллюстрации. Использование технологии вкладных листов при создании иллюстрированной книги. Независимое от книги бытование иллюстрации. Серии модных эстампов как источник возникновения книжного текста («Памятник костюму» Ретифа де ла Бретона, Ж.-М. Моро Младший, 1789).

Гравюра на меди как основная техника воспроизведения иллюстрации, ее совершенствование. Роль заказчика и издателя в проектировании иллюстративного ряда книги. Участие художников-дилетантов в иллюстрировании книги. Роль рисовальщиков и гравюров в исполнении иллюстративных серий. Стилистическая целостность коллективных серий иллюстраций. «Открытые» и «прикрытые» серии иллюстраций.

Популярность художественно-повествовательной иллюстрации. Разновидности, способы размещения и частота иллюстраций. Портретный и сюжетно-аллегорический фронтиспис. Преобладание полностраничных повествовательных иллюстраций закрытого типа. Значение репродукционной и научно-документальной иллюстрации. Разновидности и формы ее существования в книге.

Театральные истоки композиции и подачи персонажей в повествовательной иллюстрации. Воспроизведение мизансцены. Преобладание среднего плана, представление героев в полный рост. Роль жестикуляции и мимики. Наличие пейзажного или архитек-

турного фона. Внимание к бытовым подробностям: точное воспроизведение современного костюма и интерьера. Пространственный характер и живописность изображения. Тайный язык книжной иллюстрации.

Стилевая эволюция книжной иллюстрации от рококо к неоклассицизму. Воздушные, динамичные композиции и галантно-аллегорическая тематика книжной иллюстрации рококо. Архитектурность, монументальные формы и античные исторические мотивы книжной иллюстрации неоклассицизма.

Приоритет французской школы книжной иллюстрации, ее особенности. Участие ведущих живописцев в иллюстрировании книги: Ф. Буше («Сочинения» Мольера, 1734), Ж.-О. Фрагонар («Сказки» Лафонтена, 1795). Постепенное сложение обширного круга профессиональных иллюстраторов: Г. Гравело («Декамерон» Боккаччо, 1757), Ш. Эйзен («Сказки» Лафонтена, 1762), Ж.-М. Моро Младший («Полное собрание сочинений» Вольтера, 1784–1789).

Немецкая школа книжной иллюстрации, ее особенности. Сдержанность и сентиментальность иллюстративных серий Д. Ходовецкого (Лессинг, Гете, Шиллер, Виланд).

Английская школа книжной иллюстрации, ее особенности. Сатирико-бытовой характер книжной иллюстрации У. Хогарта («Хадибрас» С. Батлера, 1726). Очерковые иллюстрации в античном вкусе Д. Флаксмана (издания Гомера, Эсхила).

Библиофильский переплет: материалы и техники оформления. Кожаные мозаичные переплеты с золотым тиснением (А.-М. Паделуп, Ж.-Ш. ле Монье). Орнаментальные стили французских кожаных переплетов («точечный стиль», «кружевной стиль»). Суперэклибрис в композиции кожаного переплета. Лаконизм «янсенистских» переплетов. Приемы оформления картонных переплетов. Немецкие ювелирные переплеты. Английские переплеты в этрусском стиле. Приемы декорирования бумажного форзаца. Отделка внутренней стороны переплетных крышек с помощью ткани. Тонирование и золочение обреза.

Близкий контакт читателя с книгой. Повышенная декоративность книги. Взаимодействие декора и текста. Соединение станковой и репродукционной графики с книгой. Независимость иллюстрации от книги. Влияние живописи и театра на книжную иллюстрацию. Гармония книги и интерьера.

Влияние книжного искусства «галантной эпохи» на облик европейской книги XIX–XX вв. Памятники западноевропейского книжного искусства XVIII в. в зарубежных, отечественных и местных собраниях.

Искусство зарубежной книги в XIX в.

Специфика читательской культуры эпохи. Успех беллетристики и научно-популярной литературы. Изменение роли книги в обществе. Активное расширение круга читателей. Расширение и демократизация издательского репертуара. Появление детской книги. Утверждение экстенсивного характера чтения. Сближение книги с периодическим изданием. Распространение иллюстрированной книги.

Технизация процесса изготовления и оформления книги. Промышленные масштабы книжного производства. Возникновение крупных издательско-торговых фирм («Ашетт», «Ларусс»). Увеличение тиражности книги. Распространение новых авторских техник воспроизведения иллюстрации: торцовая ксилография, литография, гравюра на стали. Появление фотомеханической репродукции. Сохранение традиции индивидуального библиофильского книгоиздания («Чизвик-пресс»). Авторская «самодельная» книга У. Блейка.

Дифференциация облика книжных изданий в зависимости от назначения и содержания текстов. Демократизация облика книги. Снижение качества материалов книги, использование низкосортной бумаги и политипажей в массовых изданиях. Распространение брошюры. Разнообразие форматов книги. Сохранение больших форматов библиофильской книги. Преобладание среднего формата книги (in-8°).

Многообразие шрифтов и фактуры текста. Строгие конструктивные шрифты, равномерный ритм, ясность композиции наборного текста в книге классицизма (ампира). Изменение шрифта в романтический период (1820–1830-е гг.). Повышенная декоративность, объемность, необычные пропорции шрифтов. Использование жирных шрифтов. Эклектичность текстового набора. Общее снижение качества полиграфического исполнения книги к концу столетия.

Шрифтовое оформление титульного листа. Распространение приема чередования шрифтов разного рисунка, разной величины

и разной цветовой насыщенности. Применение исторических шрифтов. Сочетание разнофактурных шрифтов. Контрастный, экспрессивный ритм титульного листа.

Разновидности декоративных элементов по форме и технике исполнения. Виньетка в композиции титульного листа, спусковой и концевой полосы текста. Эволюция формы виньетки: тенденция к слиянию с инициалом и бордюром. Аллегорический и иллюстративный характер книжного декора. Техника торцовой ксилографии в исполнении книжного декора. Популярность типографских наборных орнаментов. Политипажи. Особенности книжной орнаментики: усложнение элементов, усиление контрастности и утяжеление форм. Распространение «книг образцов» и типографских коллекций наборной орнаментики.

Стилевая эволюция книжного декора. Скупое применение декоративных элементов в книге классицизма (ампира). Использование мотивов классической архитектуры и орнаментики. Организующая роль декоративного обрамления в повествовательной иллюстрации. Темы природы и национальной истории в декоре романтической книги («История птиц Британии», Т. Бьюик, 1797–1804; «Сказки» Ш. Перро, Ш.-Ф. Добиньи, 1843). Документальность и бытовизм книжного декора «натуральной школы». Эклектичность оформления художественной книги. Тенденция к снижению декоративности научной книги.

Обновление технических способов исполнения иллюстрации. Совершенствование технических приемов совмещения иллюстрации и наборного текста: сохранение вкладных иллюстраций (гравюра на стали, литография), включение иллюстрации в наборный текст (торцовая ксилография). Тиражирование иллюстрации в виде политипажей.

Резкое возрастание числа иллюстраций в книге. Изменение характера иллюстрирования. Детальное иллюстративное комментирование литературного текста. Тенденция к свободному, произвольному размещению иллюстраций. Преобладание иллюстраций открытого типа. Иллюстратор как посредник между литератором и читателем. Сотрудничество литератора с иллюстратором (Ч. Диккенс – Х. Браун, О. Бальзак – О. Домье). Литератор в роли иллюст-

ратора: взаимодействие текста и образа в авторской книге У. Блейка («Иерусалим», 1804).

Жанрово-тематическая специализация книжной иллюстрации. Рождение детской сюжетной иллюстрации. Дилетантский, рукотворный характер первых детских иллюстраций («Петер-растреп», Г. Хофман, 1844). Участие профессиональных художников в создании детской иллюстрации («Макс и Мориц», В. Буш, 1865). Принцип иллюстрирования детской книги: преобладание изображения над текстом. Специфический язык детской книжной иллюстрации. Свободный «неумелый» рисунок, подражающий детскому. Наглядность и многоцветность детской иллюстрации. Использование техники цветной тональной ксилографии (Э. Эванс).

Особенности книжной иллюстрации классицизма (ампира) первой четверти XIX в. Сохранение значения фронтисписа в книге классицизма. Влияние школы Ж.-Л. Давида на манеру иллюстрирования. Преобладание очерковой, линейной иллюстрации, выполненной в технике гравюры на меди. Строгий, отточенный рисунок, чистота контуров, прозрачность, законченность. Статуарность фигур, присутствие архитектурного фона. Театральная патетика жестов персонажей. Идеализация природы.

Книжная иллюстрация романтизма (1820–1830-е гг.). Акцентирование внимания на драматических эпизодах повествования. Характерность, гротескность персонажей. Прямое взаимодействие изображения с текстом: преобладание иллюстраций открытого типа. Зрительное обогащение иллюстрации благодаря использованию новых графических техник. Плотная фактура, резкие контрасты черного и белого цвета. Авторская интерпретация образов национального фольклора и истории («Фауст» Гете, Э. Делакруа, 1828; «Дон-Кихот» Сервантеса, Т. Жоанно, 1836–1837).

Натуралистическая тенденция книжного иллюстрирования (1840-е гг.). Злободневность, критичность иллюстрации. Разработка социально-психологических типажей, жанрово-сатирическая тематика иллюстрации. Снижение образа. Связь иллюстрации с повседневностью, достоверность изображения. Литературность, повествовательный характер иллюстрации («Путешествия Гулливера» Д. Свифта, Ж. Гранвиль, 1838; «Жизнь Фридриха Великого» Ф. Куглера, А. Менцель, 1840).

Эклектичная по стилистике и технике исполнения книжная иллюстрация второй половины XIX в. Позднеромантическая стилевая тенденция книжной иллюстрации в творчестве Г. Доре («Сказки» Ш. Перро, 1862; «Дон Кихот» Сервантеса, 1863 и др.). Преобладание постраничных обособленных иллюстраций, исполненных в технике тоновой ксилографии. Появление необычных форм иллюстрации: вертикальная «ленточная» иллюстрация. Слияние иллюстрации с элементами книжного декора. Театральность композиции. Точная фиксация мнимой реальности. Особая пространственная активность иллюстрации: иллюзионистическая глубина, стереоскопические эффекты изображения. Богатство тональных оттенков изображения.

Импрессионистическая иллюстрация: самодостаточность визуального ряда, использование приемов совмещения наборного текста с изображением. Акцент на изображение. Слитность изображения и наборного текста. Преобладание комбинированных открытых иллюстраций. Значительная степень близости изображения и содержания текста в иллюстрациях импрессионистов. Высокие художественные достоинства иллюстрации импрессионистов: богатство форм, обилие фигур, мимолетность движения. Новое ощущение природы в иллюстрациях импрессионистов («Ворон» Э. По, Э. Мане, 1875).

Новые и традиционные приемы внешнего оформления книги. Утверждение стандартного типографского переплета (обложки). Появление суперобложки. Невысокий художественный уровень издательского переплета. Имитация роскошного переплета. Преобладание экономичных материалов (ткань, коленкор). Графические приемы оформления издательской обложки, ее сходство с титульным листом. Книжный декор и иллюстрация в композиции печатной обложки. Франция как центр возрождения искусства художественного переплета. Сохранение частновладельческого кожаного переплета. Историческая стилизация и эклектика в оформлении библиофильского переплета.

Разрушение архитектурной системы «классической» книги. Тенденция к нарастанию функциональности: соответствие оформления книги ее назначению и содержанию. Снижение культуры оформления книги. «Визуализация» книги. Кризис стилевой и пластически-пространственной целостности книги.

Памятники книжного искусства XIX в. в зарубежных, российских и местных собраниях. Иллюстрации западноевропейских художников XIX в. в современных отечественных книжных изданиях.

Искусство зарубежной книги на рубеже XIX–XX вв.

Особенности книжной культуры периода. Дифференциация элитарной и массовой книги. Повышенные требования к предметному облику книги. Интерес к книжному искусству прошлого. Движение за обновление книжного искусства. Распространение библиофильских обществ. Культ «красивой книги». Значение художественно-промышленных выставок для возрождения книжного искусства. Организация международных выставок книги и графики.

Совершенствование технологии книжного производства, распространение фотомеханического репродуцирования и цветной печати иллюстраций. Великобритания как центр возрождения традиций индивидуального, художественно-ремесленного создания книги. Теория книжного искусства и издательская деятельность У. Морриса (типография «Келмскотт-пресс»). Использование высококачественных материалов и ручных способов изготовления книги. Распространение библиофильских типографий. Возникновение специальных учебных заведений для подготовки художников книги.

Новые виды книжных изданий. Серийные издания. Детские книжки-картинки. Разнообразие форматов книги. Популярность брошюры. Большеформатные библиофильские издания. Появление иллюстрированной «книги Художника», состоящей из отдельных листов.

Реформирование типографских шрифтов. Установление взаимосвязи шрифтового решения текста и назначения книги. Шрифт как средство выражения смысла текста. Участие художников-графиков в разработке шрифтов. Модификация исторических шрифтов в духе модерна. Декоративные качества шрифтов модерна. Стилизация, утонченность, фигурное начертание буквы. Нарушение конструктивности и пропорции знаков, преобладание пластики. Орнаментальный характер наборного текста. Округлые и пластичные авторские шрифты У. Морриса: «золотой шрифт», «троя». Со-

четание предметной декоративности с ясным рационализмом построения. Рельефность и плотность наборного текста в изданиях У. Морриса. Акцент на композицию набора.

Широкое использование орнаментальных мотивов в тексте книги. Взаимосвязь декоративных элементов и шрифта. Декор как средство художественного воплощения текста. Применение авторской гравюры для исполнения книжного декора. Значение декоративных элементов в изданиях У. Морриса. Обращение к историческим образцам книжного декора. Готические мотивы орнаментации («Сочинения» Д. Чосера, Э. Берн-Джонс, 1896). Особенности книжной орнаментики стиля модерн. Преобладание растительных форм, напряженная подвижность линий, натурализм. Особенности оформления титульного листа книги модерна: орнаментальность, асимметрия построения. Участие художников-графиков в оформлении текста книжных изданий. Книжный декор работы О. Бердслея («Смерть короля Артура» Т. Мэлори, 1893).

Новая концепция иллюстрации. Иллюстрация как индивидуальная интерпретация литературного произведения. Формирование нового облика книжной иллюстрации. Многообразие стилевых направлений книжной иллюстрации. Преобладание плоскостно-линейной манеры исполнения изображения.

Иллюстрация модерна: влияние живописи прерафаэлитов, японской ксилографии и позднеготического искусства на характер изображения. Восстановление художественного единства текста и изображения. Попытка гармоничного соединения изображения с наборным текстом. Плоскостной характер изображений, преобладание линейных орнаментальных форм. Эксцентричность, стилизаторство иллюстративной манеры О. Бердслея («Саломея» О. Уальда, 1894). Декоративная выразительность графической манеры иллюстратора.

Книжная иллюстрация постимпрессионистов. Экспрессия, динамика, усиление цветовых контрастов. Использование авторской гравюры (цветная литография, офорт, ксилография). Фрагментирование композиции. Иллюстраторские работы А. Тулуз-Лотрека («Естественная история» Ж. Ренара, 1898).

Особенности внешнего оформления книжных изданий. Утверждение принципа соответствия внешнего оформления содержанию

книги. Развитие искусства оформления типографского переплета (обложки) и суперобложки. Принцип асимметрии в композиции переплета (обложки). Расцвет искусства библиофильского переплета во Франции. Применение ценных материалов и специальных техник украшения переплета: марокен, шагреновая кожа, мозаика, тиснение, инкрустация, эмаль. Стилиевые тенденции оформления переплетов. Участие художников в разработке эскизов переплетов, обложек и суперобложек (А. Ван де Велде, О. Бердслей, А. Тулуз-Лотрек, В. Пруве).

Реформирование книжного искусства, поиски художественного единства шрифтового, орнаментального и иллюстративного решения книги, гармонии внешних и внутренних элементов книги. Комплексный подход к проблемам книжного оформления. Книга модерна как предмет интерьера.

Влияние концепции «красивой книги» на русское книжное искусство рубежа XIX–XX вв. Памятники западноевропейского книжного искусства конца XIX – начала XX в. в зарубежных, отечественных и местных собраниях. Иллюстрации зарубежных художников эпохи модерна в современных отечественных книжных изданиях.

Раздел 6

Книга Новейшего времени

Искусство зарубежной книги в XX в.

Новаторство и традиции в книжной культуре XX в. Подъем книжного искусства. Популярность искусства графики. Значение международных выставок и конкурсов для развития книжного искусства. Деятельность библиофильских обществ.

Технизация книжного производства, появление крупных книгоиздательских концернов и монополий. Возрастание интереса к конструированию книги как трехмерного предмета (1920-е гг.). Привлечение архитекторов к созданию книги. Развитие специального образования. «Баухауз». Германия и Швейцария как центры нового конструктивного направления. Франция как центр библиофильского книгоиздания. Использование качественных материалов

ручного изготовления в библиофильских изданиях. Привлечение известных живописцев и скульпторов к созданию книги.

Совершенствование облика тиражной книги. Эволюция «читательской» книги. Новые формы книги: покетбук, пейпербэк. Рождение «зрительской» книги: фотокнига, комикс, детская книга. Роскошная большеформатная библиофильская книга. Факсимильная книга. Книга как объект выставочного искусства. Книга-футляр. Экспериментальная «авторская книга».

Реформирование шрифтов под влиянием идей авангардистов. Экспериментальные шрифты 1920-х гг.: аскетизм, отсутствие декора, конструктивность. Контрастное сопоставление типографских шрифтов. Традиционное шрифтовое решение массовой книги. Использование классических шрифтов, торжественно-строгое полиграфическое решение библиофильских изданий.

Нарушение традиционной композиции текста в книге авангардистов: пересекающиеся строки, расположение текста по диагонали, асимметричное построение книжной полосы и разворота. Движение «новой типографики» Я. Чихольда. Использование модульной системы организации текста в книге швейцарской школы дизайна. Системный подход к организации книжного пространства в дизайнерской книге.

«Функциональное оформление» книги художников «Баухауза». Отсутствие книжного декора в книге конструктивистов. Распространение стиля модерн в книжном оформлении европейских (английских) массовых изданий 1920–1930-х гг. Сохранение традиционных декоративных элементов в «красивой книге». Классические элементы декора в «книге Художника» (А. Матисс).

Новые техники репродуцирования изображения. Использование техники фотографии (фотомонтаж, коллаж) в книге 1920-х гг. Синтез фотографии и рисунка в книге конструктивистов. Утверждение фотографии и цветной иллюстрации в массовой тиражной книге. Использование авторских техник воспроизведения иллюстраций в малотиражной «книге Художника» (литография, офорт, гравюра на дереве).

Формирование нового подхода к искусству иллюстрации. Рождение концепции музейно-коллекционной иллюстрированной книги («книга Художника»). Издательские проекты А. Воллара и Е. Те-

риада. Участие художников-живописцев и скульпторов в создании иллюстративных серий (А. Майоль, М. Дени, Р. Дюфи, П. Боннар, А. Матисс, М. Шагал, П. Пикассо, Ж. Брак, А. Дерен, Ж. Руо, Х. Миро, С. Дали). Самостоятельность иллюстративного ряда во французской «книге Художника». Субъективизм художественного восприятия текста. Условное использование книжной формы для общения художника со зрителем. Подчинение книги графике.

«Книга Художника» в творчестве М. Шагала («Мертвые души» Н. Гоголя, 1927). Повествовательный, предметный характер иллюстраций. Воплощение образного строя и стиля литературного произведения. Экспрессия иллюстративной манеры художника: фантазия, динамичное видение мира, драматический контраст черного и белого. Линейный и фактурно-живописный стили иллюстраций.

Книга как литературно-образительное целое, синтез текста и образа в работах А. Матисса («Цветы любовной лирики» П. Ронсара, 1948). Стремление гармонизировать внешнее и внутреннее пространство книги. Произвольная интерпретация поэтического текста: изображение как «пластический эквивалент поэзии». Отрицание повествовательности, ассоциативность иллюстраций. Преобладание контурных портретных иллюстраций открытого типа, исполненных в технике офорта. Линеарность, прозрачность изображений. Станковый характер иллюстрированного книжного разворота. Цветные иллюстрации-декупажи в поздних работах («Джаз», 1947).

Принципы оформления детской книги. Преобладание изображения над текстом. Цвет как главное средство художественной выразительности. Поэтический характер, метафоричность образов. Упрощение, пластические метаморфозы. Влияние мультипликации У. Диснея на облик массовой детской книги. Авторская детская иллюстрация (Ж. де Брюнофф).

Преобладание дизайнерских методов оформления книжного переплета (обложки). Рекламный характер обложки массовой книги. Приемы цветного фотомонтажа в оформлении обложки. Развитие переплетного искусства во Франции. Сохранение традиции создания библиофильского переплета (П. Легран, Р. Адлер). Стили оформления переплета. Авторские проекты оформления переплета (А. Матисс).

Новые формы синтеза изображения и текста в книге XX в. Использование типографских знаков для составления изображения в книге авангарда. Разрушение классического облика книги в опытах авангардистов. Образно-стилевое взаимодействие шрифтового текста и изображения в книге экспрессионистов. Формальный характер «модульного» взаимодействия фотоизображения и текста в дизайнерской книге. Подчинение текста изображению в «книге Художника» и детской книге.

Значение книжного искусства XX в. для современного периода в развитии искусства книги. «Книга Художника» в собраниях отечественных музеев. Иллюстрации зарубежных художников XX в. в современных отечественных книжных изданиях.

Темы практических занятий

1. Художественное оформление средневекового манускрипта.
2. Современная печатная книга как произведение искусства.

Темы рефератов и курсовых работ

1. Письменность и книга первобытной эпохи.
2. Книжное искусство Древнего мира.
3. Декоративные элементы византийской книги: эволюция формы и стиля.
4. Византийская книжная иллюстрация: эволюция иконографии, формы, стиля.
5. Искусство оформления средневековой ирландской книги.
6. Книжное искусство каролингского Ренессанса.
7. Западноевропейская книжная иллюстрация романского стиля.
8. Французская книжная иллюстрация готического стиля.
9. Декор французских готических манускриптов: эволюция формы и стиля.
10. Французские «Часовники» XV в.: принципы иллюстрирования и оформления.

11. Искусство оформления средневековых манускриптов в Англии, Германии, Нидерландах, Италии, Чехии (на выбор).

12. Книга в творчестве художников-миниатюристов XV в.: братья Лимбурги, С. Мармион, Ж. Фуке (на выбор).

13. Переплет средневекового манускрипта: приемы и стили оформления.

14. Искусство европейской ксилографической книги XV в.

15. Научно-документальная иллюстрация в книге эпохи Возрождения.

16. Искусство европейской печатной книги XV–XVI вв. в Германии, Италии, Франции, Нидерландах (на выбор).

17. Книга в творчестве художников Ренессанса: С. Боттичелли, А. Дюрер, Г. Гольбейн Младший (на выбор).

18. Мария Сибилла Мериан – иллюстратор научной книги XVII в.

19. Книга в творчестве художников XVII в.: Ж. Калло, П. Рубенс, Н. Пуссен.

20. Книга в творчестве художников XVIII в.: О. Фрагонар, У. Хогарт, Д. Ходовецкий (на выбор).

21. Искусство французской книги XVIII в.

22. Искусство книжного переплета в XVI–XVIII вв.

23. Книга в творчестве английских художников конца XVIII – начала XIX в.: У. Блейк, Т. Бьюик (на выбор).

24. Немецкая книжная иллюстрация XIX в.: А. Менцель, М. Ретцш, Ю. фон Карольсфельд (на выбор).

25. Книжная иллюстрация в творчестве французских художников XIX в.: Э. Делакруа, Ж. Гранвиль, Г. Доре (на выбор).

26. Стиль историзма в оформлении европейской книги XIX в.

27. Уильям Моррис – теоретик и практик книжного искусства.

28. Книга в творчестве О. Бердслея.

29. Книжная графика модерна.

30. Искусство европейского книжного переплета в XIX – начале XX в.

31. Книга в творчестве художников XX в.: А. Матисс, П. Пикассо, М. Шагал, О. Роден, А. Майоль, А. Лоранс, С. Дали, Х. Миро, П. Боннар, А. Дерен, Р. Дюфи (на выбор).

32. Книжная графика экспрессионистов (Ф. Мазерель и др.).

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п/п	Раздел	Учебный план, часов				
		Очная форма		Очно-заочная форма		Заочная, дистантная форма
		Лекц.	Практ.	Лекц.	Практ.	Лекции
1	Основы теории искусства книги. Возникновение книги	2		2		2
2	Книга Древнего мира	2		4		2
3	Книга эпохи Средневековья	2	2	4	2	2
4	Книга эпохи Возрождения	2		6		2
5	Книга Нового времени	2		8		2
6	Книга Новейшего времени	2	2	4	2	2
	Итого	12	4	28	4	12
	Всего	16		32		12

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Зачет в 3-м семестре.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

Основная

Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. М.: Книга, 1990.
Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988.

33. Книга в творчестве конструктивистов (Ле Корбюзье и др.).
34. Развитие искусства детской книги за рубежом в XIX–XX вв.
35. Автоиллюстрация в творчестве зарубежных литераторов XX в. (А. Сент-Экзюпери, Р. Кент, Т. Янссон, А. Милн и др.).
36. Зарубежная «авторская книга» в XX в.
37. Зарубежные музеи книги: специализация, принципы экспонирования.
38. Образ книги в европейском искусстве: семантика, иконография.
39. Книга в системе европейского интерьера Нового времени.
40. Искусство европейского экслибриса.

Вопросы к зачету

1. Письменность и книга первобытной эпохи.
2. Искусство книги Древнего Востока.
3. Искусство книги в Древней Греции.
4. Искусство книги в Древнем Риме.
5. Книжное искусство Византии.
6. Искусство европейской книги «варварского» стиля.
7. Искусство европейской книги романского стиля.
8. Искусство европейской рукописной книги готического стиля.
9. Искусство европейской рукописной книги эпохи Возрождения.
10. Искусство европейской печатной книги в XV в.
11. Искусство европейской печатной книги в первой половине XVI в.
12. Искусство европейской книги во второй половине XVI–XVII в.
13. Искусство европейской книги в XVIII в.
14. Зарубежное искусство книги в XIX в.
15. Зарубежное искусство книги на рубеже XIX–XX вв.
16. Зарубежное искусство книги в XX в.

Власов В. Г. Стили в искусстве: Словарь: В 3 т. СПб.: Кольна, 1995–1997.

Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие. М.: Аспект пресс, 2000.

Жан Ж. История письменности и книгопечатания. М.: АСТ; Астрель, 2005.

Йончев В. Книгата през вековете. София: Български художник, 1976.

История письма: Эволюция письменности от древнего Египта до наших дней. СПб.: ЭКСМО, 2002.

Кацпржак Е. И. История книги. М.: Книга, 1964.

Книговедение: Энцикл. слов. М.: Совет. энцикл., 1982.

Птахова И. Простая красота буквы. СПб.: Русская графика, 1997.

Фокина Л. В. Орнамент: Учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Функе Ф. Книговедение: Исторический обзор книжного дела. М.: Высш. шк., 1982.

Энциклопедия книжного дела. М.: Юрист, 2004.

Дополнительная

Книга Древнего мира и Средневековья

Борухович В. В мире античных свитков. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1976.

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М.: Высш. шк., 1988.

Дандамаев М. А. Вавилонские писцы. М.: Наука, 1983.

Добиаиш-Рождественская О. А. История письма в средние века. М.: Книга, 1987.

Каждан А. П. Книга и писатель в Византии. М.: Наука, 1973.

Казель Р. Роскошный Часослов герцога Беррийского. М.: Белый город, 2002.

Киселева Л. И. Западноевропейская книга XIV–XV вв. Л.: Наука, 1985.

Киселева Л. И. О чем рассказывают средневековые рукописи (Рукописная книга в Западной Европе). Л.: Наука, 1978.

Коростовцев М. Писцы Древнего Египта. СПб.: Летний сад, 2001.

Лазарев В. В. История византийской живописи: В 2 т. М.: Искусство, 1986.

Лихачева В. Д. Византийская миниатюра: Памятники византийской миниатюры IX–XV вв. в собраниях Советского Союза. М.: Искусство, 1977.

Лихачева В. Д. Искусство книги. Константинополь XI век. М.: Наука, 1976.

Мокрецова И. П., Романова В. Л. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях, 1200–1270. М.: Искусство, 1983.

Мокрецова И. П., Романова В. Л. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях, 1270–1300. М.: Искусство, 1984.

Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л.; М.: Искусство, 1964.

Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб.: Азбука, 2000.

Романова В. Л. Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII–XIV вв. М.: Наука, 1975.

Орнамент всех времен и народов [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. М.: Директмедиа пубблишинг, 2003. (Сер. Электрон. б-ка; Т. 14). 1 электрон. диск (CD ROM).

Ротенберг Е. И. Искусство готической эпохи. М.: Искусство, 2001.

Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской псалтири: греческий иллюстрированный кодекс IX в. М.: Искусство, 1977.

Книга эпохи Возрождения

Аронов В. Р. Эльзевиры. М.: Книга, 1975.

Варбанец Н. В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. М.: Книга, 1980.

Воронина Т. С., Мальцева Н. Л., Стародубова В. В. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М.: Искусство, 1994.

Дюрер А. О шрифте. М.: Книга, 1981.

Золотова Е. Ю. Жан Фуке. М.: Изобразительное искусство, 1986.

Кристеллер П. История европейской гравюры XV–XVIII вв. М.; Л.: Искусство, 1939.

Лазурский В. В. Альд и альдины. М.: Книга, 1977.

Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. М.: Искусство, 1972.

Нессельштраус Ц. Г. Немецкая первопечатная книга: декорировка и иллюстрации. СПб.: Аксиома; РХГИ, 2000.

Пахомова В. А. Графика Ганса Гольбейна Младшего. Л.: Искусство, 1989.

Стародубова В. В. Братья Лимбург. М.: Белый город, 2002.

Фламандская книжная миниатюра, 1475–1550: Каталог. Гент: Людион, 1996.

Чернова Г. А. Миниатюры Больших французских хроник. М.: Изд-во Акад. наук, 1960.

Книга Нового времени

О. Бердслей. Рисунки. Проза, стихи, афоризмы. М.: Игра-техника, 1992.

Верижникова Т. Из истории искусства книги Англии конца XIX – начала XX в. // Книга: Исследования и материалы. М., 1996. Сб. 73. С. 96–112.

Галанов Б. Платье для Алисы. М.: Книга, 1990.

Герман М. Ю. Уильям Хогарт и его время. Л.: Искусство, 1977.

Гривнина А. С. Гранвиль – иллюстратор // Проблемы развития зарубежного искусства. Л., 1972. Вып. 2. С. 38–57.

Детская книга вчера и сегодня: Сб. М.: Книга, 1988.

Добров М. А. Техника иллюстрированной книги XVIII века // Русская книга. М., 1924. Вып. 1. С. 358–381.

Дукельская Л. А. Томас Бьюик и его иллюстрации к «Истории четвероногих» и «Истории птиц Британии» // Западноевропейская графика XIV–XX вв.: Сб. науч. тр. СПб., 1996. Ч. 1. С. 151–183.

Дьяков Л. А. Гюстав Доре. М.: Искусство, 1983.

Кристеллер П. История европейской гравюры XV–XVIII вв. М.; Л.: Искусство, 1939.

Лукина Т. А. Мария Сибилла Мериан, 1647–1717. Л.: Наука, 1980.

А. Менцель, 1815–1905. М.: Совет. художник, 1965.

Моррис У. Заметки о моих намерениях при основании Kelmscott Press // Книгопечатание как искусство. М.: Книга, 1987. С. 87–94.

Некрасова Е. Творчество У. Блейка. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962.

Орнамент всех времен и народов [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. М.: Директмедиа паблишинг, 2003. (Сер. Электрон. б-ка; Т. 14). 1 электрон. диск (CD ROM).

Очерки по истории и технике гравюры: В 12 тетр. М.: Изобраз. искусство. 1987. Тетр. 1, 4, 6, 8.

5000 шедевров гравюры [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. М.: Директмедиа Паблишинг, 2003. 1 электрон. диск (CD ROM).

Флекель М. И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой: Очерки по истории и технике репродукционной гравюры XVI–XX вв. М.: Искусство, 1987.

Французская иллюстрация XVIII века в собрании Эрмитажа / Сост. Л. Т. Исаченко. Л.: Гос. Эрмитаж, 1982.

Книга XX в.

Апчинская Н. В. Марк Шагал. Графика. М.: Совет. художник, 1990.

Апчинская Н. Шагал – книжный иллюстратор // Иллюстрация: Сб. ст. М., 1988. С. 212–229.

Графика Пикассо. М.: Искусство, 1967.

Детская книга вчера и сегодня: Сб. М.: Книга, 1988.

Зубова М. В. Графика Матисса. М.: Искусство, 1977.

Р. Кент. Живопись. Графика: Альбом. М.: Изд-во АХ СССР, 1963.

Левина Л. О книжной графике Матисса // Иллюстрация: Сб. ст. М., 1988. С. 201–211.

Либман М. Я. Вернер Клемке. Л.: Искусство, 1988.

Пикок Д. Издательское дело. Книга от замысла до упаковки. М.: ЭКОМ, 2002.

Поляков В. Европейская тиражная графика от Гойи до Пикассо. М.: Топливо и энергетика, 2002.

Русаков Ю. А. Анри Лоранс и книга // Русаков Ю. А. Избранные искусствоведческие труды. СПб., 2000. С. 121–137.

Русаков Ю. А. Анри Матисс. Искусство книги // Русаков Ю. А. Избранные искусствоведческие труды. С. 33–56.

Русаков Ю. А. Аристид Майоль – иллюстратор книги // *Русаков Ю. А.* Избранные искусствоведческие труды. С. 106–120.

Русаков Ю. А. Марк Шагал – книжный иллюстратор // *Русаков Ю. А.* Избранные искусствоведческие труды. С. 157–159.

Русаков Ю. А. Французская *livre d'art* в первой половине XX столетия // *Вопр. искусствознания.* 1996. № 1(8). С. 405–428.

Чихольд Я. Облик книги: Избранные статьи о книжном оформлении. М.: Книга, 1980.

Продолжающиеся издания

Искусство книги: Альманах. Вып. 1–10. М.: Книга, 1955–1987.
Книга: Исследования и материалы: Сб. Вып. 1–79. М.: Книга, 1959–2001.

Федоровские чтения: Сб. М.: Наука, 1976–2005.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. **Художественное оформление средневекового манускрипта**

Практическое занятие по изучению искусства оформления средневековой рукописной книги строится на описании иллюстративного материала – страниц манускриптов, копированных в виде открыток или листов. В ходе практического занятия каждому студенту предоставляется копия страницы средневекового манускрипта.

План описания художественного оформления книжной страницы

1. По названию книги определить характер текста (духовный, светский) и установить его назначение.

2. Пояснить состав страницы (текст, декоративные элементы, иллюстрации, поля). Установить степень адекватности данной копии по отношению к оригинальной странице манускрипта (целая страница, неполная страница, фрагмент страницы).

3. Составить описание текста: пояснить способ размещения текста, дать описание шрифта, установить наличие (отсутствие) рубрик, пояснить цветовое решение текста. Определить стиль исполнения текста.

4. Перечислить декоративные элементы книжной страницы. Пояснить функции декоративных элементов, установить значение каждого в системе украшения книжной страницы. Дать описание орнаментики в составе декоративных элементов. Выявить особенности цветового решения декора. Пояснить технику исполнения декора и характер изображения (графический, живописный). Определить стиль (стили) исполнения декора.

5. Составить описание иллюстрации. Назвать тип иллюстрации (открытый, закрытый). Указать величину и форму иллюстрации. Пояснить жанр иллюстрации. Описать сюжет иллюстрации. Пояснить характер изображения и технику исполнения иллюстрации (живописная, графическая, смешанная). Определить стиль исполнения иллюстрации.

6. Сделать вывод о гармонии (дисгармонии) текста, декора и иллюстрации в системе книжной страницы. Установить, какой из элементов книжной страницы (текст, декор, иллюстрация) более значим по сравнению с прочими. Указать на приемы взаимодействия текста, декора и иллюстрации. Сделать вывод о стилевой согласованности (несогласованности) текста, декора и иллюстрации. Назвать стиль (стили) оформления книжной страницы.

Тема 2. Современная печатная книга как произведение искусства

Для проведения данного практического занятия каждому студенту необходимо иметь при себе книгу, отвечающую определенным требованиям: 1) оригинальное художественное оформление; 2) наличие иллюстраций зарубежного автора. Содержание и назначение издания не имеет принципиального значения. Не исключается использование научно-популярных и детских книг. Допускается использование зарубежных иллюстрированных изданий на иностранных языках. Примерный перечень отечественных изданий литературных текстов с иллюстрациями зарубежных авторов приводится ниже.

Список иллюстрированных текстов

- Библия в гравюрах Г. Доре (любое изд.).
Библия в иллюстрациях Ю. Ш. фон Карольсфельда (любое изд.).
Боккаччо Д. Декамерон: В 2 т.: Репринт 1896 г. М.: Наука, 1992.
Боккаччо Д. Декамерон (ил. 1498 г.). М.: Фирма ННН, 1994.
Верхарн Э. Стихотворения / Иллюстратор Ф. Мазерель (любое изд.).
Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка / Иллюстратор Й. Лада (любое изд.).
Данте. Божественная комедия / Иллюстратор С. Боттичелли (любое изд.).
Данте. Божественная комедия / Иллюстратор Г. Доре (любое изд.).
Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо / Иллюстратор Ж. Гранвиль (любое изд.).

- Кент Р.* Саламина / Иллюстратор Р. Кент (любое изд.).
Кент Р. Это я, Господи / Иллюстратор Р. Кент (любое изд.).
Кости и плоть дзен / Иллюстраторы В. Кандинский, П. Клее. М.: Эксмо-пресс, 2000.
Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума / Иллюстратор Ж.-М. Моро Мл. М.: Наука, 1974.
Кэрол Л. Алиса в стране чудес / Иллюстратор Д. Тенниэл (любое изд.).
Линдгрэн А. Три повести о Малыше и Карлсоне / Иллюстратор И. Викланд (любое изд.).
Мелвилл Г. Моби Дик / Иллюстратор Р. Кент (любое изд.).
Милн А. Винни-Пух и все-все-все / Иллюстратор А. Милн (любое изд.).
Мэлори Т. Смерть короля Артура / Иллюстратор О. Бердслей. М.: Наука, 1974.
Овидий. Метаморфозы / Иллюстратор П. Пикассо (любое изд.).
Перро Ш. Волшебные сказки / Иллюстратор Г. Доре. М.: Московский рабочий, 1988.
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Иллюстратор Г. Доре (любое изд.).
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Иллюстратор Дюбу (любое изд.).
Распе Э. Приключения барона Мюнхгаузена / Иллюстратор Г. Доре (любое изд.).
Свифт Д. Путешествия Гулливера / Иллюстратор Ж. Гранвиль (любое изд.).
Свифт Д. Путешествия Гулливера / Иллюстратор Т. Мортен. М.: Лексика, 1993.
Сент-Экзюпери А. Маленький принц / Иллюстратор А. Сент-Экзюпери (любое изд.).
Сервантес. Дон-Кихот / Иллюстратор Г. Доре (любое изд.).
Средневековый французский фарс. М.: Искусство, 1981.
Хорвуд У. Сказки / Иллюстратор П. Бенсон (любое изд.).
Шагал М. Моя жизнь / Иллюстратор М. Шагал (любое изд.).
Эразм Роттердамский. Похвала глупости / Иллюстратор Г. Гольбейн Мл. (любое изд.).
Янссон Т. Волшебная зима / Иллюстратор Т. Янссон (любое изд.).

План описания и анализа печатной книги как произведения искусства

1. Составить краткое библиографическое описание книги. Ознакомившись с титульным листом книги, установить автора, заглавие, место издания, издательство (издателя) и год выпуска книги. Установить художников книги (автора оформления, иллюстратора). Указать тираж книги.

2. Определить вид книжного издания по содержанию и назначению (литературно-художественное, научно-популярное, массовое, подарочное, детское и др.).

3. Определить формат книги, пояснить ее конструктивные особенности (наличие переплета, обложки, суперобложки, ляссе). Установить взаимосвязь формата и содержания (назначения) книги.

4. Составить описание внешнего оформления книги.

4.1. Описать оформление переплета (обложки) и суперобложки (если она присутствует). Установить материалы переплета (картон, бумага, ткань, ламинат и др.). Пояснить технику исполнения оформления (печать, тиснение и др.). Указать принцип оформления (шрифтовой, орнаментальный, иллюстративный). Прокомментировать композицию, характер и стиль изображения.

4.2. Описать оформление обреза и форзаца (если они декорированы). Пояснить приемы оформления (орнамент, иллюстрация, тонирование). Установить взаимосвязь между оформлением внешних элементов книги и оформлением форзаца. Оценить степень соответствия внешнего оформления книги содержанию и назначению издания.

5. Составить описание наборного текста книги. Обратит внимание на качество бумаги. Пояснить структуру текста. Установить наличие главного и дополнительных титульных листов. Назвать вид печати, разновидность шрифта, интервал. Указать принцип размещения текста. Перечислить приемы художественной выразительности текста (композиция, использование различных шрифтов, цвет). Сделать вывод о соответствии шрифтового решения книги ее содержанию и назначению.

6. Составить описание декоративной системы текста. Перечислить разновидности декоративных элементов. Установить принцип, частоту их размещения в тексте. Обратит внимание на оформление главного и дополнительных титульных листов. Пояснить особен-

ности орнаментального стиля оформления. Оценить систему декора с точки зрения стилевой целостности. Установить взаимосвязь декоративных элементов с содержанием и назначением книги.

7. Составить описание иллюстративного ряда книги.

7.1. Привести краткие биографические сведения об иллюстраторе книги, пояснить авторскую манеру (стиль). Указать время создания данной серии иллюстраций, установить закономерность (случайность) ее использования в данном издании.

7.2. Назвать число иллюстраций в книге. Указать разновидности иллюстраций по форме и месторасположению. Установить степень близости иллюстраций и текста, определив тип изображений (закрытый, открытый). Определить степень самостоятельности иллюстративного ряда по отношению к смысловому, сюжетному ряду текста (описательные, символично-ассоциативные). Пояснить жанровые особенности иллюстраций (сюжетные, портретные и др.). Определить оригинальную технику исполнения иллюстраций. Выявить основные средства художественной выразительности иллюстраций. Дать характеристику авторскому стилю иллюстратора.

7.3. Сделать вывод об адекватности иллюстраций тексту. Оценить иллюстрации с точки зрения эффективности восприятия и соответствия конкретной читательской аудитории. Оценить уместность использования данной серии иллюстраций в данном издании.

8. Дать эстетическую оценку изданию как произведению искусства книги. Установить наличие гармонии (дисгармонии) художественного решения книги. Сделать вывод о стилевой согласованности (несогласованности) отдельных элементов оформления книги между собой. Указать на общее соответствие (несоответствие) художественного оформления содержанию и назначению книги.

Словарь терминов

Авантитул – страница книжного блока, расположенная перед титульным листом; обычно содержит издательскую марку или знак серии.

Альдины – издания венецианского типографа Альда Мануция и его преемников (XV–XVI вв.), особенностью которых является небольшой формат и издательский переплет.

Антиква – латинский наборный шрифт, сложившийся на основе гуманистического письма эпохи Ренессанса.

Библион (библия) – греческое наименование книги, буквально «привезенная из Библы».

Библиофил – книголюб, книжный коллекционер.

Блинтовое тиснение – техника украшения переплета с помощью «слепого» бескрасочного тиснения.

Блокбук – ксилографическая иллюстрированная книга XV в.

Бордюор – орнаментальная рама, элемент книжного оформления.

Бревиарий – латинский литургический сборник, включающий в себя календарь и Псалтирь.

Веленевая бумага – плотная глянцевая бумага, напоминающая пергамен.

Виньетка – 1) декоративный элемент книги в виде предметно-тематического или орнаментального изображения, размещенного на титульной, начальной, концевой страницах или на переплете (обложке) книги; 2) орнаментальная или аллегорическая заставка французской книги XVIII в.

Вязь – орнаментальное письмо, каллиграфический прием украшения книги.

Дролери – гротескные сюжетно-тематические, фигуративные изображения на полях готических манускриптов, которые являются частью орнаментального обрамления текста.

Дублюра – оформление внутренних сторон крышек переплета в виде тканевой вставки.

Евангеларий – латинская богослужебная книга, содержащая текст четырех Евангелий и таблицы канонов.

Евангелие – текст, содержащий первые четыре книги Нового Завета.

Заставка – орнаментальная или сюжетная композиция прямоугольной формы, расположенная вверху начальной страницы текста книги (раздела книги).

Издательская марка – фирменный знак издателя (издательства).

Инициал (=буквица) – декоративная заглавная буква в тексте книги.

Инициал с историей (=историзованный инициал) – инициал, заключающий в себя сюжетную миниатюру.

Инкунабул («книга в пеленках») – первопечатная западноевропейская книга XV в.

Итала – наименование раннехристианского латинского перевода Библии.

Клинопись – древнее письмо Древнего Двуречья, представляющее собой комбинации клиновидных черточек.

Книга-блок – конструктивная форма современной книги.

Кодекс – 1) деревянная книга древних римлян; 2) книга-блок.

Колофон – текстовое завершение рукописной (первопечатной) книги с указанием автора, названия и времени создания книги.

Контртитул – добавочный титульный лист, помещенный на левой странице разворота книги напротив основного титульного листа.

Концевая полоса – последняя полоса текста книги (раздела книги).

Концовка (=виньетка) – декоративный элемент в виде орнаментальной, предметной или сюжетной композиции, помещенной на конечной странице текста книги (раздела книги).

Корешок – узкая лента из кожи, ткани, бумаги или картона, соединяющая крышки переплета.

Ксилографическая книга – книга, отпечатанная с деревянных досок-клише (без помощи подвижных литер).

Кю-де-лямп (=концовка, =виньетка) – орнаментальная, предметная или сюжетная композиция, расположенная на концевой странице книги; декоративный элемент французской книги XVIII в.

Литера – рельефная форма буквы для наборной печати.

Ляссе – книжная закладка в виде узкой ленты, скрепленной с блоком книги.

Манускрипт (рукопись) – латинское название рукописной книги.

Маргиналии – рукописные записи или изображения на полях книги.

Марокен (=сафьян) – тонкая и мягкая козлиная или овечья кожа, которую применяли для отделки переплетов.

Маюскул – письмо, состоящее из одних прописных букв.

Миниатюра – рукописное многоцветное изображение в книге, книжная живопись.

Миниатюрированная гравюра – раскраска по «слепому» тиснению.

Минускул – письмо, состоящее из одних строчных букв.

Миссал – книга латинских богослужебных текстов, используемая во время мессы.

Наборная печать – печать с формы, составленной из подвижных литер.

Обложка – защитное мягкое покрытие книжного блока, содержащее текстовую или изобразительную информацию.

Обрез – торцевая поверхность книжного блока.

Оклад – металлическое покрытие переплетных крышек, декоративный футляр книги.

Пагинация – порядковая нумерация страниц в книге.

Палеотип – печатная западноевропейская книга первой половины XVI в.

Палимпсест – вторично использованный пергаменный кодекс.

Папирус – 1) материал для письма растительного происхождения; 2) рукопись на папирусе.

Пейпербэк – книга в мягкой обложке объемом не менее 96 страниц.

Пергамен – материал для письма, изготовленный из кожи животных.

Переплет – деревянная или картонная оболочка книжного блока, средство скрепления листов книги.

Переплетные крышки – фрагмент переплета в виде деревянных дощечек или картонных листов, защищающих книжный блок сверху и снизу.

Пиктография – рисуночное письмо.

Покетбук («карманная книга») – книга небольшого формата.

Полиטיפаж – 1) печатная форма, предназначенная для тиражирования книжного декора; 2) оттиск с печатной формы.

Псалтирь – входящая в состав Библии книга псалмов, которая является богослужебным текстом.

Рубрика – выделенные цветом начальные слова, названия глав или разделов текста в рукописной книге.

Сакраментарий – литургическая книга, которой пользуются во время мессы.

Свиток – древняя форма книги в виде рулона.

Сигнет – знак типографа или издателя, указывающий на происхождение книги.

Скрипторий – мастерская по изготовлению рукописной книги.

Спусковая полоса – начальная полоса текста с отступом вниз.

Суперобложка – бумажная обложка с двумя клапанами, которая защищает переплет (обложку) книги и выполняет декоративно-рекламную функцию.

Суперэкслибрис – знак владельца книги, размещенный на переплетной крышке книги.

Таблицы канонов – сводные таблицы параллельных эпизодов четырех Евангелий, входящие в состав Евангелия.

Титульный лист (=титул) – заглавная страница печатной книги, которая содержит имя автора, название и выходные данные издания.

Увраж – большеформатная книга (альбом) с гравюрами.

Унциал – почерк маюскульного письма.

Факсимильная книга – издание редкой книги, визуально точно повторяющее оригинальный экземпляр.

Филигранный инициал – орнаментальный каллиграфический инициал, напоминающий «проволочную» ювелирную технику.

Флерон (виньетка) – орнаментальная, предметная или сюжетная композиция, расположенная на титульном листе; декоративный элемент французской книги XVIII в.

Фолиант – книга большого формата (in-folio).

Форзац – бумажный лист, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой.

Формат книги – обозначение размера книги в долях бумажного листа.

Фронтиспис – портретная или сюжетно-аллегорическая полностраничная иллюстрация, расположенная перед текстом книги (напротив титульного листа в печатной книге).

Часовник (=Часослов) – богослужебная книга, которая включает в себя фрагменты Евангелия, молитвы, календарь.

Шмуцтитул – дополнительный титульный лист, обозначающий раздел внутри книги.

Экслибрис («из книг») – знак владельца книги в виде бумажного ярлыка; обычно размещен на форзаце.

Учебное издание

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ

Программа курса
и методические указания к практическим занятиям

Составитель
Борщ Елена Викторовна

Редактор и корректор   В. И. Попова
Компьютерная верстка   Н. В. Комардина

Оригинал-макет подготовлен
редакционно-издательским отделом университета

План выпуска 2006 г., поз. 49. Подписано в печать 00.06.2006.
Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 3,3. Усл. печ. л. 3,49. Тираж 150 экз. Заказ .

Издательство Уральского университета. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.