

УДК 099.1-022.52:75.056+769.2

Художественное своеобразие миниатюрной книги

Ротко Т. В.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

В эпоху глобальной информатизации, когда практически любой текст является доступным в сети Интернет, увеличилась общественная значимость книги как художественного произведения, хранящего тепло рук своих создателей. В XXI столетии миниатюрная книга, обладая рядом оригинальных качеств, вызывает большой интерес как со стороны читателей, так и коллекционеров. Она представляет собой не только исторически сложившуюся форму фиксации, сохранения и трансляции текстовой и графической информации, но выступает в качестве артефакта – целостного художественно осмысленного предмета искусства, обладающего эстетической ценностью. В статье рассматривается художественное своеобразие миниатюрных изданий, анализируются составляющие специфики миниатюрной книги как артефакта искусства: художественная форма, эстетическое восприятие, внешнее и внутреннее оформление, тематика и социально-функциональное предназначение.

Ключевые слова: миниатюрная книга, искусство книги, художественное своеобразие, артефакт.

(Искусство и культура. — 2016. — № 2(22). — С. 57-62)

Art Originality of Miniature Book

Rotko T. V.

Educational Establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk

Development of global information space makes it possible to access any text on the Internet. This attaches social significance to the book and makes it the work of art which retains the warmth of the creator's hands. In the XXI century the miniature book, which possesses a number of specific features, is of great interest for readers, and collectors. Miniature book is not only a historically developed form of text and graphic information fixation, storage and transmission. It is also an artifact of holistic work of art with high aesthetic value. Art originality of the miniature book is analyzed in the given article; specificity components of the miniature book as the artifact are analyzed such as art form, aesthetic perception, external and internal decorative design, subjects and social function.

Key words: miniature book, art of book, art originality, artifact.

(Art and Culture. — 2016. — № 2(22). — P. 57-62)

Многие тысячелетия художественное осмысление действительности в контексте разных видов искусства осуществлялось в крупных и малых художественных формах, представленных многообразием жанров и техник исполнения. Крупные и малые формы сосуществуют и продолжают развиваться в музыкальном, хореографическом, театральном, литературном, изобразительном, кинематографическом и иных видах искусства.

В данном аспекте не является исключением и искусство книги. В его истории из-

вестны как крупные формы (фолианты), так и небольшие книги, возникновение которых восходит к древнеавилонским глиняным табличкам четырехтысячелетней давности. Многовековые традиции миниатюризации явились предпосылкой для возникновения уникального по своей эстетической выразительности феномена искусства – миниатюрной книги, в которой отразились талант и мастерство художников слова, каллиграфии, типографского набора, художественно-графического оформления, иллюстрации и переплета.

Адрес для корреспонденции: e-mail: rotkotania@gmail.com – Т. В. Ротко

В Республике Беларусь к миниатюрным книгам относят издания, размер которых не превышает 100 x 100 мм. Проблематика книг миниатюрного формата имеет свои научные истоки. К изучению миниатюрной книги обращались многие зарубежные (Т. Белоцветова, А. Тюнеева, Л. Ильинский, П. Почтовик, Е. Немировский, У. Спектор, Л. Бонди и др.) и отечественные ученые (Н. Верес, В. Вильтовский, Л. Довнар, М. Козловский и др.). Однако в большинстве работ миниатюрные издания встраиваются в книговедческую систему научного знания. При таком подходе внимание исследователей приковано, главным образом, к процессам создания, распространения и использования миниатюрной книги как произведения печати, а также к нестандартности формата и к отдельным экземплярам книжных редкостей, представляющим особый интерес для коллекционеров и библиофилов.

В ракурсе рассмотрения различных ее аспектов миниатюрная книга может выступать объектом исследования многих дисциплин: книговедения, литературоведения, философии, педагогики, истории и пр. В данной работе предпринята попытка изучения миниатюрной книги с позиций искусствоведения – как комплекса общественных наук, изучающих искусство.

На наш взгляд, искусство миниатюрной книги является самостоятельной областью художественного творчества, в которой книга рассматривается как ансамблевое единство внешних (футляр, суперобложка, обложка, переплет, каптал, ляссе и пр.) и внутренних (шрифт, авантитул, шмуцтитулы, титульный лист, иллюстрации, книжные украшения и пр.) элементов, уменьшенных до миниатюрных размеров. В данной связи изучение миниатюрной книги как артефакта искусства можно отнести к актуальной научной проблеме.

Миниатюрной книге присуща художественность (то есть эстетическая ценность, красота), предполагающая отражение в произведении искусства окружающей действительности сквозь призму эстетических идеалов, а также гармоничное соответствие содержания художественной форме.

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о художественном своеобразии миниатюрных изданий.

Под художественным своеобразием мы понимаем ряд оригинальных свойств, придающих миниатюрной книге индивидуальность и выделяющих ее среди иных произведений искусства.

Оригинальность художественной формы миниатюрной книги. Эстетика миниатюрной книги определяется характерной художественной формой. Размер миниатюрного издания определяет не только его технологические свойства, но и характер художественного языка книги, ее художественные возможности и характеристики, содержательную сторону, способ создания, а также социально-функциональную сущность.

На наш взгляд, высокий общественный интерес к миниатюрной книге обусловлен наличием таких специфических характеристик, как компактность, удобочитаемость, портативность, функциональность, экономичность (занимает мало места при хранении и не требует большого количества расходных материалов, а также больших затрат при транспортировке), внешняя изящность, художественный шарм. С момента появления первых печатных изданий миниатюрная книга аккумулирует лучшие достижения в области типографского искусства. Она издается небольшими тиражами (порой – в единичных экземплярах) и большинство работ при ее создании выполняется вручную. Все это придает книжной миниатюризацию дополнительную привлекательность.

Одним из свидетельств социальной и культурной значимости миниатюрных изданий выступает тот факт, что в общественных библиотеках их, как правило, относят к фонду так называемых редких книг – фонду, представляющему собой собрание уникальных книжных коллекций, требующих сбережения как памятники историко-культурного наследия.

В XXI столетии в связи с широким распространением электронных книг, с одной стороны, наблюдается снижение спроса читателей на традиционную печатную литературу, однако, с другой – прослеживается трансформация культурно-эстетических запросов читательской аудитории, проявляющаяся в уси-

лении значимости рукотворной книги, требующей больших творческих усилий. Именно этому требованию, по нашему мнению, в полной мере соответствует миниатюрная книга, позиционирующая отход от массовости и ориентацию на максимальную индивидуализацию художественного облика.

Эстетический эффект восприятия миниатюрной книги. Миниатюрная книга формирует к себе иное, более интимное отношение. Она обладает особым эффектом восприятия, сложно уловимым свойством, порождающим эстетическое впечатление.

Нередко миниатюрная книга создается под заказ, выступает в качестве памятного подношения, сувенира личного характера. При выборе того либо иного миниатюрного издания со стороны читателей и библиофилов имеет место большая избирательность, продиктованная, на наш взгляд, стремлением приобрести книгу, достойную не только прочтения, но эстетического любования и коллекционирования; книгу, способную быть продемонстрированной широкой публике и вызывающую восторг и удивление.

Художественный облик миниатюрной книги. Миниатюрная книга – это компактный предмет искусства, который характеризуется кропотливостью и исключительным качеством технического исполнения. Миниатюрная книга – это книга более нарядная, праздничная. В ее внешнем оформлении, как правило, используется футляр либо суперобложка, ляссе, плетеный вручную каптал, тонкая бумага ручного отлива и высокого качества, дорогие переплетные материалы (редкие сорта кожи, велюр, бархат, шелк, серебро, золото и пр.). При декоративной отделке переплетных крышек применяется тиснение оригинальными штампами, аппликация, резьба по дереву, цветная вышивка, ручная роспись и пр. Внутренняя сторона переплетных крышек также отделяется кожей, тканью, а книжный обрез покрывается металлической пудрой либо краской. Миниатюрные книги, прочтение которых является затруднительным невооруженным глазом, комплектуются увеличительными стеклами, а в случае супермикроник (книг, размеры которых не превышают 1 x 1 мм) – микроскопами.

В лице современного создателя миниатюрной книги соединены воедино автор текста, дизайнер, печатник, переплетчик и художник-оформитель. Миниатюрные издания характеризуются многообразием художественных решений и преодолением стереотипности во внешнем и внутреннем облике книги. Оригинальность и филигранность декора миниатюрных изданий, а также ограниченность их тиража сближают искусство миниатюрной книги с так называемым «штучным» искусством, с его подчеркнутой ориентацией на неповторимость каждого произведения.

Поскольку миниатюрная книга требует особой четкости текста, в ней применяются мелкие, однако хорошо читаемые шрифты; на высочайшем уровне осуществляется собственно печать изданий. Широко используются художественные шрифты, а также фигурный набор текста. Из-за специфики формата в миниатюрных книгах часто встречаются некоторые отступления от общепринятых норм оформления титульного листа, выходных данных и пр.

Большинство миниатюрных изданий представляют собой образцы высокой книжной культуры, в которых иллюстрации задумываются не как отдельные вставные элементы, но как части единого книжного ансамбля. Лучшие художники, обращаясь к иллюстрированию миниатюрных книг, раскрашивают изображения вручную, создают их при помощи кисти, пера, туши и прочих средств. Их внимание привлечено как к конструктивной слаженности издания, к установлению определенного ритма движения по его страницам, так и к особенностям литературного материала.

Содержательное наполнение миниатюрной книги. Вопреки распространенному мнению, тематика миниатюрной книги не ограничивается одной художественной литературой. По содержанию миниатюрные издания относятся к разным отраслям знания: художественная литература и литературоведение, искусство и искусствоведение, библиография и книговедение, религия, мифология, философия, история, и пр. Проследив особенности тематики миниатюрной книги в исторической динамике, можно отметить соответствие ее жанрово-тематического репертуара «духу време-

ни», заключающемся в тесной связи с жизнью социума.

Для обеспечения удобочитаемости для выпуска в миниатюрном формате, как правило, выбирается небольшой по объему текстовый либо графический материал, который может быть без искажения воспроизведен на небольшой площади бумажной страницы.

В настоящее время в форме миниатюрной книги практически не издается научно-техническая (монографии, материалы конференций, сборники трудов выдающихся ученых и пр.), учебная (учебники, буквари, хрестоматии, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, задачки, учебные программы и пр.), а также энциклопедическая литература. В рамках литературно-художественных миниатюрных изданий, как правило, не выпускаются детективы, любовные и исторические романы, боевики, фантастика и некоторая другая литература.

Выбор литературного материала играет основополагающую роль в искусстве миниатюрной книги как в плане практической значимости издания и последующего создания его художественного облика (в большинстве случаев базирующегося на содержании), так и в плане формирования представления о книге как о художественной и культурной ценности.

Следует особо отметить, что в миниатюрном издании возможно органичное размещение одного небольшого произведения (стихотворения, баллады, письма и пр.), что чаще всего недопустимо в книге стандартного формата.

В ряде случаев миниатюрный размер издания помогает лучше донести замысел автора литературного текста до читателя. Миниатюрные страницы сосредотачивают читателя на содержании издания, не позволяют его вниманию рассеяться, способствуя тем самым лучшему усвоению сути литературного произведения.

Небольшой литературно-художественный текст, зачастую – в переводе на несколько языков, снабженный научно-справочным аппаратом и имеющий выразительное художественно-полиграфическое оформление, будучи помещенным в миниатюрной книге, на наш взгляд, значительно выигрывает в зрительном и смысловом восприятии.

В связи с этим видится весьма показательным утверждение В. Ф. Кравченко, известного советского ученого-книговеда, возглавлявшего московское издательство «Книга»: «Миниатюризация (в книжном ее понимании) позволяет сконцентрировать содержание на ограниченной площади, сосредоточить внимание на главном, заостренно подчеркнуть своеобычность темы и публикуемого материала. Она дает возможность воплощать произведения больших объемов (рассказы, стихи, очерки, статьи, подборки пословиц, поговорок, афоризмов и т. п.) в высокохудожественные книги в переплете, что исключается при обычных форматах. И конечно же, она незаменима для изоизданий, воспроизводящих миниатюры (экслибрисы, инициалы, издательские и почтовые марки и т. д.): каждой отводится отдельная страница, и это создает особый эффект ее читательского восприятия» [1, с. 276].

Для издания в форме миниатюрной книги нередко избираются произведения художественной литературы с непростой судьбой. Таковой, к примеру, является поэма А. С. Пушкина «Гаврилиада». В молодые годы, достаточно кощунственно относясь к религиозным ценностям, великий русский поэт написал совершенно непозволительное по цензурным установлениям своего времени произведение – «Гаврилиаду». Поэма стала быстро распространяться в обществе в рукописных списках. В 1828 г. о существовании произведения стало известно правительству и, согласно распоряжению Николая I, в отношении А. С. Пушкина началось следствие. В итоге поэт на одном из допросов отрекся от авторства «Гаврилиады».

Отрывки из данного произведения начали печататься лишь в 1860-е гг. Первая публикация поэмы (под названием «Гаврилиада») была осуществлена в Лондоне в 1861 г. в Вольной русской типографии в сборнике «Русская поэтическая литература XIX столетия» в разделе «Стихотворения эротические». Предисловие к изданию подготовил Н. П. Огарев. Первое полное российское издание вышло только в 1918 г. под редакцией В. Я. Брюсова.

В 1999 г. «Гаврилиада» А. С. Пушкина была выпущена в Москве издательством «Русь» в формате миниатюрной книги (42 x 63 мм).

Оригинальные иллюстрации к произведению создал художник В. Стацинский, а его жена, Т. Зверева, подготовила макет издания. Предисловие к книге написал председатель Правления Московского клуба любителей миниатюрных книг, член Организации российских библиофилов Я. Н. Костюк, он же осуществил и общую редакцию издания [2].

Социально-функциональное предназначение миниатюрной книги. В различные исторические эпохи книга небольшого формата, с одной стороны, создавалась как образец виртуозности мастерства писцов-каллиграфов и типографов, а с другой – ее возникновение нередко обуславливалось особой коммуникативно-практической значимостью, специфическими возможностями функционирования в конкретных социально-исторических реалиях.

Так, средневековые миниатюрные рукописи («Диурналии», «Молитвенники», календари) носили сугубо религиозный характер и использовались во время совершения различных религиозных обрядов в храме, дома, в дороге (во время паломнических путешествий по святым местам).

В эпоху Возрождения в странах Западной Европы получили распространение издания небольшого (в 1/8 доли печатного листа) с произведениями античных классиков, предназначенные не просто для чтения, но для серьезного научного изучения. Одним из первых выпусков таких изданий организовал итальянский издатель Альд Пий Мануций (1449–1515).

Во Франции XVIII в. малоформатные книги с произведениями Бомарше, Вольтера, Руссо, изготовленные из дешевой бумаги и обрамленные в простой переплет, являлись одним из средств распространения свободолобивых идей в обществе. Без указания издателя в них печатались острые, хлесткие памфлеты на обитателей Версальского дворца. Использование изданий небольшого формата было продиктовано социальными обстоятельствами: такие книги можно было быстро и легко спрятать при приближении королевских тайных агентов. Памфлеты в виде миниатюрных книг проникали даже во дворец, лишая покоя августейшее семейство [3, с. 69].

В конце XIX – начале XX в. миниатюрные издания широко использовались в рекламных целях. В коробки с разнообразным товаром (конфеты, чай, табак, духи и пр.) вкладывались небольшие сувениры в виде небольшой книжицы, миниатюрного календаря или альбома. Это делалось для рекламы той либо иной фирмы, повышения спроса на продукцию, а также в просветительских целях. Среди подобных изданий «Карманный календарь на 1870 г. и прейскурант паровой шоколадной машины и конфетной фабрики Ф. К. Эйнем в Москве» (размер полосы набора 34 x 43 мм). Кроме собственно календаря и прейскуранта в издание вошли почтовые и телеграфные шрифты, таксы гербовых сборов, сведения о железных дорогах и прочая информация [4].

Советская миниатюрная книга выполняла идеологическую функцию. В изданиях 20–30-х гг. XX в., как в отношении содержания, так и художественного оформления, прослеживается четкая идейная направленность. Миниатюрная книга превратилась в носитель прогрессивных социалистических идей, выступающий с призывом активно действовать утверждению нового жизненного устройства. Ее содержание воспевало идеи социальной справедливости, свободы, равенства, преданности и делу строительства коммунизма.

В годы Великой Отечественной войны миниатюрные книги служили укреплению и поднятию боевого духа воинов (посредством издания в миниатюрном формате очерков, памфлетов, антифашистских карикатур и других произведений), информированию о положении дел на фронтах, доведения до сведения военнослужащих приказов руководства, благодарностей.

В ситуации острой нехватки печатных материалов такие издания являлись весьма экономичными, а также удобными для хранения в военно-полевых условиях. Для использования на фронтах, в партизанских отрядах, на оккупированных немецко-фашистскими захватчиками территориях был налажен выпуск книг в так называемом «карманном» формате, пригодном для ношения в полевой сумке, кисете либо кармане солдатской гимнастерки [5].

Как видим, миниатюрная книга являлась не только предметом эстетического любо-

вания и коллекционирования, но применялась в различных практических целях: духовно-просветительских, рекламных, пропагандистских, увеселительных и пр. На протяжении многих веков своего существования миниатюрная книга являлась отражением мыслей, умонастроений и духовного состояния различных социальных классов, свидетелем общественной борьбы и, одновременно, сама принимала участие в данной борьбе. На художественном уровне она рассказывала об актуальных явлениях действительности в свете передовых для своей эпохи идей и идеалов, являлась отражением стилевых изменений различных художественных эпох и направлений.

Заключение. Таким образом, в миниатюрной книге как художественном артефакте воплощаются особенности искусства как специфического вида познавательной и творчески-созидательной деятельности. Она обладает художественностью, отражающей меру эстетической ценности миниатюрного издания как произведения искусства.

Полагаем, что определяющими художественными особенностями миниатюрной книги выступают:

- оригинальность художественной формы;
- особый эстетический эффект восприятия;

- примат эстетического компонента в художественном облике;
- повышенные требования к печатным материалам и техническому исполнению;
- избирательность и неординарность содержательного наполнения;
- специфическая сфера бытования в социокультурном пространстве.

Обладая индивидуальными художественными свойствами, миниатюрная книга сочетает в себе хрупкость материального предмета, наполненного глубоким содержанием, и величие профессионального мастерства и таланта своего создателя, благодаря чему она доставляет радость не только уму, но и созерцанию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кравченко, В. Ф. Живые свидетели эпохи / В. Ф. Кравченко // Альманах библиофила. – М., 1985. – Вып. 17. – С. 270–288.
2. Костюк, Я. О статье «Волшебный мир миникниг» / Я. Костюк // Газета «Каскад» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kaskad.com/kaskad/o-statye-«volшебный-мир-миникниг»/>. – Дата доступа: 08.03.2016.
3. Плышевская, Л. Капли книжного океана / Л. Плышевская // Коллекция служит людям. – Ленинград: Лениздат, 1973. – С. 66–74.
4. Немировский, Е. Л. Биографии знаменитых книг / Е. Л. Немировский // Книжная торговля. – 1969. – № 7. – С. 62.
5. Немировский, Е. Л. В кармане солдатской гимнастерки / Е. Л. Немировский // Книжная торговля. – 1970. – № 5. – С. 62.

Поступила в редакцию 16.03.2016 г.