В.А. ВАСЯГИНА
Искусствовед, аспирант кафедры искусствоведения и культурологии СПГХПА им. А.Л. Штиглица
e-mail: vesta_estia@mail.ru

V.A. VASIAGINA
Art historian, graduate of the department of art and culture. Academy of Art and Industry named after A. Stieglitz
e-mail: vesta_estia@mail.ru

РУКОПИСНАЯ И ПЕРВОПЕЧАТНАЯ КНИГА В ЕВРОПЕ: УНАСЛЕДОВАННЫЙ ОПЫТ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ

MANUSCRIPT AND PRINTED BOOK IN EUROPE: INHERITED EXPERIENCE AND INTERACTION

Манускрипты были подготовлены к механическому тиражированию еще во времена первых книг. В данной статье идет речь об опыте, унаследованном печатной книгой от своей предшественницы, рукописной книги, а также о влиянии этих двух видов книги друг на друга. Манускрипты и печатные книги имели общую функцию и ряд общих особенностей, что позволило им сосуществовать на протяжении нескольких веков, а рукописной книге — остаться актуальной вплоть до наших дней.

The manuscripts were prepared to the mechanical replication back in the time of the first books. In this article it's a question of experience, inherited by the printed book from its predecessor, the manuscript, and also about the influence of these two types of books on each other. Manuscripts and printed books had a common function and a number of common features, which allowed them to coexist for several centuries, and a manuscript book — to remain relevant right up to the present day.

Ключевые слова: Готика, Средние века, манускрипт, рукопись, XIII — нач. XV века, печатная книга, инкунабула, светский, религиозный, печатный станок.

Keywords: Gothic art, Middle Ages, manuscript, XIII — the beginning of XV century, printed book, incunabulum, secular, religious, printing-press.

Эпоха западноевропейского Средневековья, окруженная тайной и ореолом романтики, привлекала к себе интерес на протяжении всего исторического процесса. И если Средние века — это тайна, то скрытые от глаз широкой публики средневековые манускрипты — это тайна в тайне, до недавнего времени доступная лишь избранным.

Именно XIX век, преимущественно в Англии, отмечен особенным интересом к Средним векам: неоготика в это время стала доминирующим стилем Британской империи, а мастера станковой живописи и декоративно-прикладного искусства стремились возродить средневековый подход к ремеслу. Ручной труд в это время позиционировался как противовес промышленному производству — об этом ратовал художник и теоретик Д.Рёскин. У.Блейк, художник и гравер, вручную занимался оформлением книг, превращая листы с иллюстрациями в произведения графического искусства. Художник Уильям Моррис в 1870-х годах увлекся каллиграфией и собственноручно изготавливал рукописи и миниатюры к ним, так же точно как это делали средневековые готические мастера. А в 1890-х годах он продолжил традиции производства первопечатных книг и основал частное издательство «Келмскотт Пресс». К книгам, выпускаемым в издательстве, он вручную изготавливал шрифты, обложки, инициалы и иллюстрации, и даже бумага, на которой печатались книги, была ручного производства (а иногда вместо нее использовался и пергамент). Позже, в XX и начале XXI века, интерес к средневековым приемам оформления книг не пропал.

Влияние западноевропейских и, в частности, французских рукописей на печатные книги сложно переоценить. В современной книге нередко присутствуют рубрики, глоссы, иллюстрации, инициалы и так далее. Что же касается инкунабул (1), первопечатных книг, изданных по 31 декабря 1500 года, то они являются точными копиями рукописных.

Что объединяет эти два вида книг, помимо одинаковой функции и параллельного существования на протяжении нескольких веков?

Прежде всего, их религиозное содержание. С появлением печатного станка в середине XV века оно осталось прежним: общество

нуждалось в религиозных (одной из первых инкунабул, напечатанных И.Гуттенбергом (2) , была Библия) и светских книгах.

Во-вторых, многие внешние особенности рукописной книги воспроизводились в печатной. Как утверждает исследователь Л.И.Киселева, еще до появления печатного станка «книга технически уже была подготовлена для ее механического воспроизведения» [2, с. 227]. Например, известно, что первые инкунабулы составлялись из листов пергамента, и лишь потом для них стала использоваться бумага, впервые появившаяся в манускриптах. Это определило и одинаковый размер листов рукописной и печатной книг. Изначально они ориентировались на размеры шкур животных, всячески варьируясь: характерны такие отношения, как 32 на 20 см, 40 на 25 см, 50 на 30 см, или даже такие миниатюрные, как 4 на 2,5 см. Количество листов в тетрадях и число сгибов листа также были схожими.

Оглавление книги помещалось в начало рукописи. При наличии цитат их авторы указывались на полях манускрипта, куда выносились и комментарии. То же можно увидеть и в инкунабулах. Все элементы, которые не могли быть воспроизведены с помощью печатной формы, добавлялись вручную.

Говоря об организации текста, отметим, что именно в рукописях родилась система рубрик (3), инициалов, заголовков. У них могло быть разное колористическое решение, форма, размер, шрифт. Для акцентирования важных идей текст мог подчеркиваться красной линией, либо выделялся значком «NB». Цветные инициалы, малые и большие, обозначали буквы, начинающие первые слова разделов. Они могли быть декорированы филигранью, растительным или животным орнаментом, завитками и т.д. Заголовки выделялись либо иным типом письма, либо цветом, а иногда они выносились на поля. То же мы видим и в первопечатных книгах. Более того, в инкунабулы инициалы первоначально врисовывались вручную.

В рукописных и первопечатных книгах не было абзацев — их функцию выполняли так называемые «pieds de mouche» (фр.) — «лапки мушки», которые отделяли одну мысль от другой. Название рубрика получила за узор, напоминающий лапки этого насекомого. В инкунабулах они врисовывались художниками, а впоследствии абзацы стали обозначать печатными фигурными знаками.

Еще одним заимствованным элементом стали рекламы (4), пришедшие в европейские манускрипты из арабских рукописей. Рекламы могли быть украшены отдельными декоративными элементами.

В период готики в Европе соседствовали разные виды письма: традиционно, как и в античное время, использовалось капитальное письмо, с его характерной правильностью и торжественностью, и беглый наклонный курсив. Для написания роскошных рукописей служил первый вариант, а для документов и для литературы на народных языках — второй. Шрифт, который использовался во Франции с XII века до начала эпохи Возрождения, носит название «готический».

Большинство исследователей различает четыре вида готического письма: текстура — острое письмо; фрактура — острое письмо с ломаными очертаниями; швабахер — ломаное письмо с округленными очертаниями некоторых букв; круглоготическое, переходный вид письма от готического к гуманистическому письму эпохи Возрождения. А в XIV веке в результате скрещивания книжного письма и курсива возникла бастарда. Она еще больше округлила буквы, постепенно приближая их к антикве. Вместе с тем их написание стало более быстрым, чего требовал ускорившийся темп жизни города. Появилась светская литература на национальных языках, и получили большое распространение молитвенники для мирян, шрифт которых более не нуждался в такой торжественной строгости, как богослужебные книги раннего времени.

Рукописные шрифты стали моделью для печатных книг. Первым из них был готический книжный шрифт (текстура), который был взят И.Гуттенбергом как образец для печатных шрифтов. Литеры для них были изготовлены Петером Шеффером. Это было непросто: чтобы показать разнообразие вариантов рукописных форм букв, потребовалось разработать около 240 различных по рисунку литер. Кроме того, из манускриптов была заимствована система лигатур (5) и сокращений. Так продолжалось до XVI века, когда для книгопечатания стали создавать специальные шрифты.

Нужно заметить, что печатная книга не могла сравниться с рукописной в разнообразии почерков и видов букв — даже четыре тысячи шрифтов, встречаемых в инкунабулах — бесконечно малое число. Со временем, когда литеры и шрифты стали продаваться и обмениваться, письмо стало более унифицированным, и число шрифтов стало сокращаться.

Другой унаследованной от рукописных книг особенностью стало «соответствие шрифта назначению книги» [2, с. 237]: в богослужебных и богословских использовалось книжное готическое письмо, а в книгах, предназначенных для мирян (часословы и литература светско-

го содержания), — бастрада. Таковы, например, «Большие французские хроники», напечатанные в 1476 году бастардой на французском языке.

Несмотря на столь сильное влияние рукописной книги на печатную, первые издатели занимались не только копированием, но также и поиском новых решений и идей, которые позволял машинный способ производства. Искусство книги совершенствовалось непрерывно. Нужно отметить, что, хотя процесс оттиска страницы занимал меньше времени, чем переписка текста, печатник делал больше подготовительной работы: нужно было рассчитать страницу и количество букв в строке и число строк в столбце, в зависимости от имеющихся размеров листов и литер (6). В печатных книгах появились некоторые нововведения, которые упрощали работу читателя с текстом, например, именные и предметные указатели.

Известно, что печатная книга могла влиять на рукописную. Хотя в некоторых из первопечатных книг были унаследованные от манускриптов колофоны, где присутствовали сведения о названии, авторе, писце и дате (7), в конце XV века в печатной книге уже появился титульный лист, которого не было в рукописных изданиях. Титульные листы предоставили художникам дополнительную возможность для украшения, и они стали заполняться бордюрами и прочими декоративными элементами. Интересно, что конкуренция между печатной книгой и рукописной заставляла ремесленников пересматривать уже сложившуюся систему структурного решения манускриптов, и в последних также стали появляться титульные листы. Это касается и пагинации — порядковой нумерации страниц. Некоторые исследователи отмечают, что пагинация впервые появилась во французских рукописях во второй половине XV века в рукописях именно под влиянием печатной книги. Процесс был непрерывным — так, исследователь С.-Ф.Бюлер писал о рукописях, представляющих собой копии первопечатных книг, — это касалось не только текста, но и самого декоративного убранства книги [6, с. 88].

Что же до процесса оформления манускриптов, исследователи утверждают, что на первых порах появления книгопечатания в декор не было внесено никаких изменений, поскольку данная технология не была окончательно разработана. Для историзованных инициалов, миниатюр, бордюров и пр. оставлялись пустые места, которые заполнялись художниками вручную. В принципе, такой способ производства книги не слишком отличается от рукописной, когда каллиграф оставлял для

оформителей пустые места, предназначенные для рубрикаторов, миниатюристов, позолотчиков и т.д. [8, с. 20].

Так продолжалось первые десять лет с начала появления книгопечатания, а по прошествии этого времени печатники стали искать более быстрые и менее трудоемкие способы для печати инициалов и миниатюр, поскольку тираж книг увеличивался очень быстро. Так, в целях декорирования книги стали использовать ксилографию, гравюру на дереве. Одна из первых иллюстрированных книг — «Корабль дураков» С.Бранта (Базель, 1494) — была украшена гравюрами Альбрехта Дюрера. Появились книги блокбухи, представляющие собой сборники иллюстраций, напечатанных с одной стороны, и дополненные небольшими текстовыми пояснениями. В 1470–80-х годах начали использовать медные доски для гравюр. Чтобы увеличить сходство между рукописной и печатной книгами, некоторые печатники использовали так называемую миниатюрированную гравюру, черно-белый оттиск, раскрашенный художниками вручную. Сюжеты и иконография гравюр заимствовались из рукописных, а в некоторых случаях просто копировались.

Выше мы рассмотрели влияние рукописной традиции на первопечатные книги. Теперь следует коснуться вопроса: почему это влияние было настолько сильным? Рукописная книга, которую один из известных книговедов В.С.Люблинский назвал одним «из высших достижений искусства» [3, с. 83], с самого своего появления была материальным выражением представлений человека о красоте, соразмерности и гармонии. Конечно, в то время как печатная книга только зарождалась, история рукописной уже насчитывала почти тысячелетие, поэтому первая унаследовала от своей предшественницы вершины достижения средневековых каллиграфов и миниатюристов. Они включали в себя расположение текста на странице, количество колонок и их соотношение с инициалами, колонтитулом, декоративными рамками, миниатюрами рукописи. Кроме того, не нужно забывать, что первые печатники сами были каллиграфами, рубрикаторами, граверами и так далее, поэтому естественно, что они взяли за основу печатной книги те формы и ту систему, которая была им знакома и успешно работала. Если же изготовлением печатных форм и литер начинали заниматься другие ремесленники — ювелиры, кузнецы и т.д., то они опять же опирались на известные образцы рукописей.

Можно утверждать, что в рукописях присутствовал необходимый вспомогательный аппарат необходимых структурных и декоратив-

ных элементов, который печатники перенимали и усовершенствовали, с учетом возможностей печатных форм. Печатная книга больше тяготела к лаконичности графичной манеры, обязанной способу тиражирования книг, поэтому многокрасочность рукописных книг не прижилась. Практически в таком виде печатная книга сохранилась вплоть до наших дней.

Примечания:

1. Термин инкунабула был придуман протестантом библиофилом Бернардом фон Малинкродтом в 1639 году в памфлете «О развитии и прогрессе искусства типографии» и получил популярность в XVIII веке.

2. В 1445 году Иоганн Гуттенберг (ок. 1400–1468 гг.), чья личность представляет немало вопросов вследствие не дошедших до нас фактов о его жизни, открыл в немецком городе Майнце первую в Европе типографию для книгопечатания. Изобретение Гуттенберга действительно было уникальным на тот период времени. Помимо печатного станка, оно представляло собой целую систему технических новшеств: разборный шрифт, словолитный аппарат, специальный сплав для изготовления печатных литер, особый состав типографской краски.

3. Рубрика (от лат. «ruber» — «красный») — заголовок раздела, главы, абзаца какого-либо сочинения.

4. Реклама — первое слово или несколько слов текста последующей тетради, написанные ниже последней строки последней страницы предыдущей тетради.

5. Лигатура — такое соединение букв, при котором они имеют общие составляющие их элементы.

6. Литера — брусок из металла, имеющий на одном из торцов рельефное изображение буквы или знака, используемое в качестве печатающего элемента.

7. Впервые колофон встретился в Псалтири 1457 года, напечатанной в Майнце Шеффером и Фустом.

Список литературы:

1. *Киселева Л.И.* Готический курсив XIII–XV веков. — Ленинград, 1974. — 257 с.

2. *Киселева Л.И.* Западноевропейская рукописная и печатная книга XIV–XV вв. — Ленинград: История, 1985. — 303 с.

3. *Люблинский В. С.* На заре книгопечатания. — Санкт-Петербург, 2006. —166 с.

4. *Нессельштраус Ц.Г.* История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение. — Москва: Сварог и К, 2003. — 672 с.

5. *Романова В.Л.* Рукописная книга и готическое письмо во Франции в XIII–XIV веках. — Москва: Наука, 1975. — 235 с.

6. *Buhler C.-F.* The fifteenth Century Book. The scribes, the printers, the decorators. — Philadelphia: Univ. of Pennsylvania press, 1961. — 195 с.

7. *Cassagnes-Brouquet S.* La passion du livre au Moyen Age. — Editions Ouest-France, 2003. —127 с.

8. *Conrad Rudolph.* A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe. — Blackwell Publishing Ltd, 2006. — 421с.