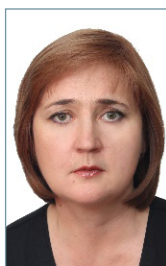

УДК 002.2:655.26

<https://doi.org/10.20913/1815-3186-2023-2-64-72>

Книга как художественный артефакт

Н. С. Мурашова

Мурашова
Наталья
Сергеевна,

Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
ул. Виллюйская, 28,
Новосибирск,

630126, Россия,
доктор культурологии, доцент,
заведующий кафедрой социально-
культурной и библиотечной
деятельности

ORCID: [0000-0003-2373-7622](https://orcid.org/0000-0003-2373-7622)

e-mail: 2107542@mail.ru

Аннотация. Книга является не только носителем информации, но и способом ее эстетической визуализации, что делает актуальным осмысление книги как художественного артефакта. Такой контекст позволяет рассмотреть искусство книги, бытование книги в качестве экспоната музейно-выставочного арт-пространства, использование книги как композиционно-содержательного элемента произведений изобразительного искусства, как составляющей дизайна библиотек, жилых и рабочих пространств, альтербукинг, архитектурные сооружения в виде книги. Публикация посвящена искусству книги и ее экспонированию в музейно-выставочном пространстве. Цель статьи – систематизация факторов и особенностей, которые следует учитывать в изучении искусства книги для возможности его целостной интерпретации с искусствоведческих позиций, что актуализирует необходимость осмысления множества явлений культуры, связанных с особенностями репрезентации книги как объекта искусства. Рассмотрена роль художественного оформления в создании визуально-вербального единства. Определены функции иллюстрации, зависящие от культурно-исторического контекста и предназначения книги. Уделено внимание таким явлениям книжного искусства, как *fore-edge painting*, книга художника, арт-альбомы. Рассмотрено бытование книги в музейно-выставочном арт-пространстве. Выделены два типа выставок: монопредметные, посвященные исключительно книгам; и выставки, в которых книги экспонируются с другими предметами, участвуя в реализации смысловой концепции культурного события.

Ключевые слова: художественный артефакт, искусство книги, художественное оформление книги, книжная иллюстрация, *fore-edge painting*, книга художника, арт-альбом, книга в музейно-выставочном пространстве

Для цитирования: Мурашова Н. С. Книга как художественный артефакт // Библиосфера. 2023. № 2. С. 64–72. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2023-2-64-72>.

A Book as an Artistic Artifact

Natalia S. Murashova

Murashova Natalia Sergeevna,
Novosibirsk State Pedagogical
University,
Vilyuiskaya str., 28, Novosibirsk,
630126, Russia,
Doctor of Cultural Studies,
Associate Professor, Head of the
Department of Socio-Cultural and
Library Activities

ORCID: 0000-0003-2373-7622
e-mail: 2107542@mail.ru

Received 09.03.2023
Revised 14.04.2023
Accepted 16.05.2023

Abstract. A book is not only a carrier of information, but also the way of its aesthetic visualization. This actualizes the problem of understanding a book as an artistic artifact. The study of the book in this context implies the identification of several aspects: the art of the book; the existence of the book as an exhibit of museum and exhibition art space; the use of the book as a compositional and meaningful element of works of fine art, as a component of library design, living and working spaces; alterbooking and architectural structures in the form of a book. The article is devoted to the art of the book and its exhibition in museum and exhibition space. Its goal is to systematize the factors and features that should be considered in the study of the art of book for the possibility of its holistic interpretation from an art criticism perspective. The article considers the role of decoration in creating visual and verbal unity. The functions of illustration depending on the cultural and historical context as well as a purpose of the book are determined. Attention is paid to such phenomena of book art as fore-edge painting, artist's book and art albums. The existence of the book in museum and exhibition art space is also considered. There are two types of exhibitions: single-subject exhibitions devoted exclusively to books and exhibitions with other objects participating in the realization of the semantic concept of a cultural event.

Keywords: art artifact, book art, book decoration, book illustration, fore-edge painting, artist's book, art album, book in the museum and exhibition space

Citation: Murashova N. S. A Book as an Artistic Artifact. *Bibliosphere*. 2023. № 2. P. 64–72. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2023-2-64-72>.

Введение

Будучи важнейшей частью культуры, книга обладает многими функциями, присущими культуре в целом. Одной из них является эстетическая, позволяющая рассматривать книгу в качестве художественного артефакта. В узком смысле это означает ее восприятие в качестве «предмета искусства, обладающего эстетической ценностью» (Ротко, 2016, с. 57), в широком – как элемент художественного пространства во всем своем многообразии. В таком контексте книга является не только информационным носителем, аккумулирующим и передающим различного рода знания, но и способом их эстетической визуализации, средством развития художественного вкуса и формирования представлений о прекрасном, инструментом реализации потребности человека в красоте. Художественными составляющими книги могут выступать форма, содержание, декор и дизайн, эстетическое восприятие, предназначение. Таким образом, совокупность технологического, эстетического и функционального подходов позволяют выделить следующие компоненты, характеризующие книгу в качестве художественного артефакта:

- искусство книги;
- книга как экспонат музейно-выставочного арт-пространства;

- книга как композиционно-содержательный элемент произведений изобразительного искусства: графики, живописи, скульптуры;

- книга как составляющая дизайна библиотек, жилых и рабочих пространств;

- альтербукинг;

- архитектурные сооружения в виде книги.

Рассмотрение всех перечисленных компонентов невозможно в рамках одной журнальной публикации, поэтому нами задуман цикл статей, в которых они последовательно будут анализироваться, что позволит многосторонне осмыслить книгу как художественный артефакт на разных исторических этапах ее бытования. Цикл открывает настоящая статья, посвященная искусству книги и ее функционированию в музейно-выставочном пространстве. Несмотря на многочисленность исследований об искусстве книги, далеко не всем особенно, формирующим этот феномен, уделяется должное внимание. В связи с этим целью статьи является попытка представить многообразие факторов, которые следует учитывать в изучении искусства книги, что будет способствовать целостной интерпретации интересующего нас понятия и позволит раскрыть различные грани книги как художественного артефакта в искусствоведческом ключе.

Художественное оформление как компонент искусства книги

Искусство книги относится к явлению, в изучении которого используются искусствоведческие методы, позволяющие выявить стилистическую эволюцию в оформлении книги, проанализировать изобразительные техники, средства и технологии, применяемые художниками-оформителями на протяжении всей истории существования и развития книжного искусства. Принято считать, что термин «искусство книги» был введен в отечественный исследовательский лексикон А. А. Сидоровым в 1920-е гг. (Сидоров, 1922), ставшие очень важным этапом в книжном искусствоведении, но до сих пор рассматриваемая дефиниция не обрела своих четких границ. В основном споры ведутся о том, «что нужно рассматривать в первую очередь при оценке художественных достоинств издания»: типографику или графику (Фомин, 2020). Чаще всего под искусством книги понимается ее художественное оформление, основными элементами которого выступают переплет, формат издания, шрифт, иллюстрация, служащие средствами преобразования книги в предмет искусства.

Книжно-оформительское искусство главной целью ставит создание визуально-вербального единства, способствующего целостному завершению предметной, вещной сути книги. Иллюстрации и другие детали оформления позволяют читателю глубже вникнуть в смысл сюжета, распознать символику литературного текста, а художнику – выразить авторское отношение к иллюстрируемому материалу, раскрывая многообразные в своей полифонии «художественные миры книги» (выражение Ю. Я. Герчука (1989)).

Функции книжной иллюстрации менялись в зависимости от культурно-исторического контекста. Известно, что элементы визуализации использовались еще в древнеегипетских и античных свитках. В дальнейшем идея изобразительного представления литературного повествования была подхвачена создателями средневековых рукописей, тратившими немало усилий для их украшений. Уже с тех времен основополагающей функцией иллюстрации, помимо декоративной, устанавливается ее применение в роли наглядной интерпретации слова. Миниатюры в армянских, византийских, еврейских, европейских иллюминированных и древнерусских лицевых кодексах способствовали слиянию «духовного и предметного в книге как тексте и как вещи» (Щербинина, 2020, с. 90–91). Кроме того, по мысли Ю. В. Щербининой, декоративная функция позволяла позиционировать книгу «как элитарный предмет» указывая на ее финансовую и культурную ценность (Щербинина, 2020, с. 91),

характеризуя книгу в качестве атрибута роскоши (красота = богатство).

В религиозной книжности изобразительное искусство выступало в роли «путеводителя для неграмотных», сопровождая важнейшие события Священного Писания и помогая тем самым познавать религиозные сюжеты. Таким образом, иллюстрации выполняли просветительскую, герменевтическую, дидактическую функции, впоследствии ярко проявившиеся в детской и учебной литературе.

В арабских странах высочайшего художественного уровня достигает искусство растительного и геометрического типов книжного орнамента, соответственно, ключевой функцией книжного оформления здесь будет эстетическая. Доминирование эстетической парадигмы в целом характерно для иллюстрирования восточных рукописей, расцвет искусства которого приходится на XIV–XVI вв. Наиболее выдающиеся художники из Индии, Персии не просто воспроизводили, зачастую весьма подробно, книжные сюжеты, а давали им свою авторскую интерпретацию и даже эмоциональную оценку, дополняя деталями, которые в литературном тексте отсутствовали. Тем самым средневековые восточные иллюстрации в отдельных случаях осуществляли субъективно-оценочную функцию, позволяя художникам выразить индивидуальное отношение к тексту и продемонстрировать свое мастерство, что в более позднее время найдет яркое выражение в феномене книги художника.

Еще одна функция иллюстрации связана с продажей книг, ведь оформление играет очень важную роль в обеспечении внешней привлекательности и в поиске покупателя. Назовем такую функцию рекламной, способствующей продвижению книжной продукции на рынке. Ее значимость особенно повысилась в тот период, когда объемы изданий существенно выросли.

На внешний вид книжной продукции большое влияние оказывала техника ее изготовления. В художественно-оформительском отношении книга начинает активно развиваться с момента перехода ее формы от свитка к кодексу. В рукописях элементами внутреннего декора были шрифты, миниатюры и орнаменты, с помощью которых создавались заставки, заголовки, инициалы, украшения на полях, концовки. Они отличались стилевым многообразием, зависящим от места и времени их создания. В качестве внешнего оформления применялись переплеты, обтянутые кожей либо дорогой тканью с серебряными или золотыми окладами, с тиснением, дополненные бисером, драгоценными камнями, резьбой по дереву или кости, цветной вышивкой. Появление новых технологий книгопечатания непременно сказывалось на внешнем облике

книги и особенностях ее украшения. В изданиях основными составляющими внутреннего декора выступают шрифты, иллюстрации, в том числе фотографии; внешний декор преобразует футляр, суперобложку, обложку, переплет, форзац, часть оформления может быть закладка-ляссе. Немаловажную роль в искусстве книги играет вид, сорт и цвет бумаги, качество печати.

Итак, основу внутреннего книжного «наряда» в разные времена составляли рисованные шрифтовые элементы, орнамент и иллюстрации во всем своем многообразии: рисунки, эмблемы, монограммы, фотографии, репродукции картин и проч. В печатной книге традиционные изобразительные техники (ксилография, офорт, меццо-тинто, цинкография, литография, линогравюра, оттиск со стекла и др.) постоянно дополняются разнообразием новых. Но книжное оформление – это не просто красивая оболочка, а в первую очередь визуальный помощник, раскрывающий смысл литературного текста, помогающий читателю обратить внимание на значимые нюансы, сделать образ более зримым, персонаж – ярким, описываемую ситуацию – выразительной.

Важную декоративную и смысловую роль играет обложка, на которую в первую очередь обращает внимание будущий читатель. Нередко обложки оформляются с помощью репродукций произведений мировой живописи, которые могут по-разному соотноситься с литературным содержанием книги (рис. 1). Это может быть

- непосредственное иллюстрирование: «Щегол» Д. Тартт с одноименной картиной К. Фабрициуса на обложке издательства «Астрель», 2014 г;
- погружение читателя-зрителя в определенную историческую эпоху, социальную среду: книга Стендаля «Красное и черное: Хроника

XIX века» издательства АСТ, 2015 г., оформленная с помощью репродукции картины живописца викторианской эпохи У. П. Фрайта «Предложение»;

- метафорическое объединение визуального и вербального текстов, созданных в разные времена и изображающих, казалось бы, не связанные события, но обнаруживающие при этом глубинные смысловые параллели: сборник произведений Дж. Оруэлла издательства АСТ, 2022 г., состоящий из романа-антиутопии «1984» и сатирической повести-притчи «Скотный двор», на обложке которого размещена репродукция центральной части триптиха нидерландского художника XVI в. И. Босха «Воз сена», в аллегорической форме изображающая пороки человечества. Именно символическая трактовка объединяет погрязшие в грехах и безумствах миры Оруэлла и Босха.

Искусство книги синтетично по своей природе. Интеграция в единую систему графики, художественной фотографии, декоративно-прикладного творчества, конструирования и дизайна, определяющего формат и форму книги, рисунки шрифтов, подходы к оформлению обложки, суперобложки, расположение текстового и иллюстративного материалов и так далее происходит на литературном фундаменте, поскольку все составляющие книжного синтеза искусств выступают средством визуализации вербального текста.

Fore-edge painting, книга художника и арт-альбомы как объекты книжного искусствоведения

Размышляя об искусстве книги, следует вспомнить о некоторых особенных его проявлениях, например, таких как *fore-edge painting* – живопись

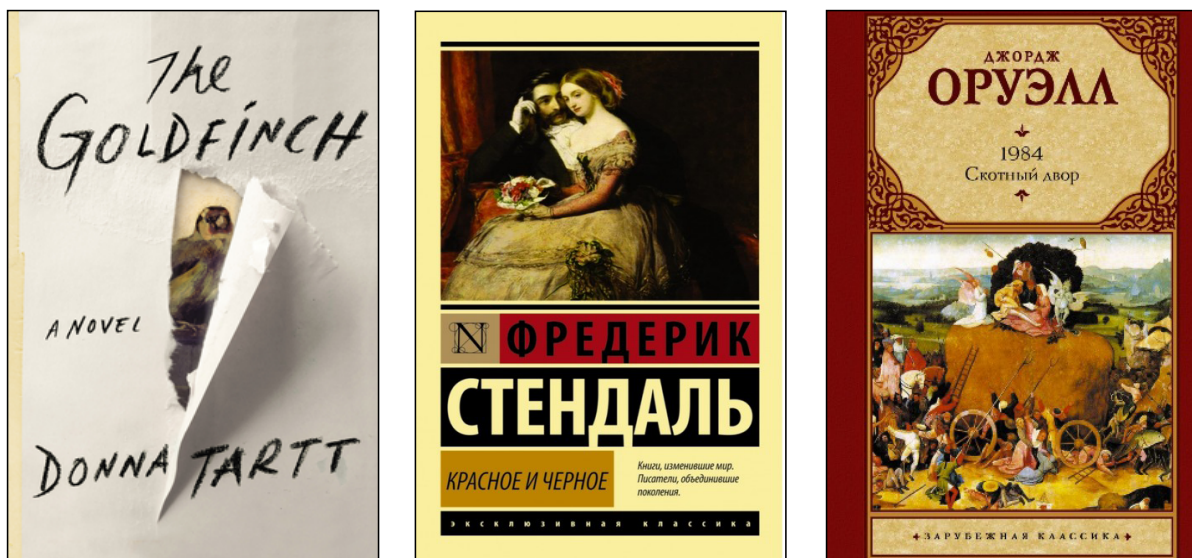

Рис. 1. Обложки, оформленные с помощью репродукций картин

Fig. 1 Covers of books, decorated by picture reproductions

на обрезе книги¹. Ее предыстория уходит в глубины средневековья, а собственно история начинается в Италии XVI в. (одним из основоположников считается Ч. Вечеллио) и продолжается до сих пор (Kulikova et al., 2016). Восхищение этим необыкновенно утонченным и в то же время весьма трудоемким и сложным в технологическом отношении искусством привело к многочисленным ярким его обозначениям: краевая живопись, картины на обрезе книги, рисунки переднего края, исчезающие иллюстрации, невидимые изображения. Fore-edge painting поражает своим жанровым разнообразием: это пейзажи, портреты, бытовые сцены, религиозные сюжеты, зачастую не имеющие непосредственного отношения к содержанию литературного текста. Лишь в книгах XIX – начала XX в. на обрезе можно увидеть портреты авторов и иллюстрации их повествований. Как правило, картины на обрезе остаются невидимыми до тех пор, пока книга не будет открыта. Известно несколько способов изготовления такого рода произведений: изображение создается только на одной стороне; при сворачивании книжного блока в разные стороны открываются различные изображения, то есть создается эффект двойных картин; изображениями могут быть украшены все три книжных обреза, если они связаны в единое смысловое целое – их принято называть панорамными.

Имена художников, работающих в технике fore-edge painting, к сожалению, мало известны. Как отмечает крупнейший исследователь живописи на обрезе книги Jeff Weber, большинство картин edge не подписаны, несмотря на их многочисленность, мало что известно о людях, которые их создали (Weber, 1992, с. 91). Помимо уже названного Чезаре Вечеллио, упомянем английских художников: живших в XVII в. братьев Стивена и Томаса Льюисов; творивших на рубеже XIX–XX вв. Кэролин Б. Карри, Джона Бира; современных авторов из Великобритании и США Мартина Фроста, Брианну Спрэг, Маргарет Олпорт Коста и Клэр Бруксбэнк².

В феномене fore-edge painting первичным выступает именно изобразительное искусство.

¹ Обрез книги весьма разнообразно используется в качестве элемента декора. Приведем несколько примеров: 1) размер листов намеренно не выравнивается, и обрез остается необработанным, что придает книге рукодельный вид; 2) обрез может быть торшированным, то есть рельефным, за счет углублений; 3) обрез покрывается краской, часто использовался золотой или серебряный цвет, что придает книге более дорогой вид, но могут применяться и другие цвета, повторяющие цвет обложки, либо контрастирующие с ним; 4) на обрезе могут размещаться цветные вкрапления, декоративные элементы; 5) наконец, обрез может быть основой предметных или сюжетных изображений.

² Jeff Weber издал словарь художников, работающих в технике живописи на обрезе, но его очень сложно найти, так как он был издан небольшим тиражом, цифровую версию также обнаружить не удалось. Известно, что исследователь установил авторство художников, начиная со второй половины XIX в.

Книга, точнее ее обрез, выполняет роль основы, на которую наносится красочный слой, обычно в технике акварели. У всякой основы есть специфика, учитываемая художником в процессе воплощения своей творческой идеи. В нашем случае она обусловлена размерами книжного обреза, плотностью бумаги и количеством страниц, влияющими в конечном счете в своей совокупности на изображение. Обрез давал возможность создавать скрытые картины, используя книжный блок для художественного экспериментирования. Fore-edge painting – это создание головоломки, квест в поисках спрятанного изображения. Живопись на обрезе книги ярко выражает присущее искусству игровое начало, проявляющееся в художественной форме за счет изобретения необычных приемов визуализации, оригинальных технологий конструирования художественного пространства (рис. 2).

Еще один яркий пример искусства книги – это книга художника или авторская книга-объект (английская artist's book, французская livre d'artiste), названная Ю. Я. Герчуком «рукодельной авторской книгой, уникальной или микротиражной» (Герчук, 2003, с. 11). Исследователи по-разному интерпретируют перечисленные понятия, в том числе трактуют их как отличные друг от друга (Анюхина, 2020; Орлова, 2018). Объединяет же их единый концептуальный взгляд на книгу как способ творческого высказывания автора, нередко выступающего одновременно в роли иллюстратора, дизайнера-конструктора, а иногда и литератора, что позволяет художнику заниматься книгой как единым целым.

Происхождение artist's book большинство исследователей связывают с творчеством английского художника и поэта XVIII в. У. Блейка (Григорьянц, 2006, с. 260; Орлова, 2018, с. 11). Дальнейшее ее развитие происходит благодаря французским издателям рубежа XIX–XX вв., которые привлекли к работе над книгой Х. Грису, С. Дали, А. Матисса, Х. Миро, П. Пикассо, А. Тапьеса, а в России в начале XX в. в книжное дело включились представители художественного авангарда Н. С. Гончарова, В. В. Кандинский, М. Ф. Ларионов и др.

Специфику книги художника достаточно точно раскрыл В. Мишин, по мнению которого ее отличительным признаком является «использование оригинальных техник печатной графики», иногда дополняемой «тиснением, раскраской по трафарету, коллажем <...>, придающими книге уникальный характер». Зачастую подобные книги «не сброшюрованы, они состояются из отдельных, свободно сложенных листов, заключенных в футляр или коробку». Особое внимание уделяется бумаге: она может быть разных сортов, «ручного отлива, с необрезанными краями». В качестве важного

Рис. 2. Филидор, Франсуа-Андре Даникан. Анализ игры в шахматы. С изображением переднего края (веером справа) джентльменов, играющих в шахматы. Коллекция Бостонской публичной библиотеки (<https://publicdomainreview.org/collection/fore-edge-book-paintings-from-the-boston-public-library>)

Fig. 2. Filidor F.-A. Danikan. Chess game analysis. With the picture of the front edge (fan on the right) of gentlemen playing chess. Boston Public Library Collection (<https://publicdomainreview.org/collection/fore-edge-book-paintings-from-the-boston-public-library>)

формообразующего приема используется шрифт, нередко воспроизводящий «рукописные тексты автора или художника». Наконец, еще одно значимое замечание связано с тем, что эстетический облик книги в целом определяет именно художник, который не просто иллюстрирует сюжет, а создает «особого рода художественный объект» (Мишин, 2012).

В настоящее время книга художника числится одним из направлений современного искусства, «в силу своей уникальности» «становясь особым объектом собирательства, с самого начала редкостью» (Григорьянц, 2006, с. 261). Книга художника – это художественный артефакт в его максимальном выражении: произведение, в первую очередь предназначенное для любования, являющееся частью музейных собраний, как, например, в Государственном литературном музее «XX век». В Международный конкурс книжной иллюстрации «Образ книги», организованный Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (ныне – департамент поддержки печати Минцифры) совместно с отделением «Книжная графика» Ассоциации художников графических искусств Московского союза художников, включена отдельная номинация «Книга художника», в рамках которой представляются уникальные творческие книжные проекты, не предназначенные для тиражирования³.

Существует немало количество авторов, внесших значительный вклад в искусство книги. Некоторые из них прославились, в первую очередь, как книжные иллюстраторы: французские мастера XIX в. П. Гаварни, Ж. Гранвиль, Г. Доре,

Т. Жоанно, С. Нантёйль, представительница английского изобразительного искусства того же времени К. Гринуэй, русские художники XIX в. М. С. Башилов, П. М. Боклевский, Е. Д. Поленова, XX в. – А. А. Агин, Ю. А. Васнецов, Б. А. Дехтерёв, В. М. Конашевич, В. В. Лебедев. Другие ярко проявили себя в иных видах творчества, уделив лишь некоторое внимание книжной графике, но при этом в силу своей самобытности и узнаваемого индивидуального стиля оставившие в ней значительный след: европейские мастера Э. Дега, Э. Делакруа, О. Домье, Э. Мане и отечественные авторы К. П. Брюллов, А. Г. Венецианов, позже Л. Н. Бакст, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, В. М. Васнецов, Б. М. Кустодиев, Е. Е. Лансере, М. В. Нестеров, В. А. Фаворский и др. Выдающиеся художники книги, по мысли С. П. Гараниной, внесли большой вклад в процесс «перевода» литературного (вербального) текста в пространственно-визуальную форму» (Гаранина, 2017, с. 146).

Отдельное явление искусства книги, приобретающее особое значение в контексте ее изучения как художественного артефакта, – это арт-альбомы, где форма книги выступает в роли своеобразного выставочного пространства, в котором демонстрируются «репродукции произведений искусства или оригинальные (авторские) графические работы»⁴; либо сцены – в тех случаях, когда альбом посвящен одному из видов театрального искусства и на его страницах представлены фотографии спектаклей. Особенность такого рода изданий, по справедливому утверждению Е. Р. Абдуразаковой и М. Удовой, «обусловлена тем, что основным в содержании

³ Международный конкурс книжной иллюстрации 2022. URL: <https://imageofthebook.com/> (дата обращения: 01.03.2023).

⁴ ГОСТ Р 7.0.80–2020 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу: Издания. Основные виды. Термины и определения. Москва : Стандартинформ, 2020. С. 7.

альбома является ряд изображений, а не текст» (Абдуразакова, Удова, 2019, с. 970). Следовательно, иллюстрации составляют основу содержания альбома, текст же разъясняет их смысл, выступая в роли вспомогательного элемента. Тем самым функциональное соотношение текста и иллюстрации в арт-альбомах обратное в сравнении с прочими видами изданий.

По характеру оформления, особенностям полиграфического исполнения и распространения, согласно ГОСТ, альбомы относятся к подарочным видам издания, представляющим «роскошно оформленную книгу»⁵, так что в альбомах искусство книги зачастую достигает высочайшего художественного уровня. Здесь и оформление, и содержание в своей интеграции позволяют максимально органично определить книгу как художественную ценность. Еще один аспект в этой связи обусловлен тем, что такого рода издания направлены на популяризацию искусства, выполняя тем самым культурно-просветительную миссию.

Мастерски созданная книга вызывает у зрителя (именно у зрителя, который впоследствии, возможно, станет ее читателем) эстетические переживания, обусловленные восхищением прекрасной работой, любованием ее декором. Кроме того, роскошно выполненные произведения книжного искусства являются предметом коллекционирования, что также позволяет считать книгу художественным артефактом.

Книга в музейно-выставочном арт-пространстве

Книжные коллекции нередко входят в состав музейных собраний – соответственно, книга может рассматриваться как экспонат музейно-выставочного арт-пространства.

Выставки с участием книг можно разделить на два типа.

1. Монопредметные – посвящены исключительно книгам, без демонстрации экспонатов других предметных областей. Экспонирование книг, имеющих высокую художественную, культурно-историческую ценность на постоянной и временной основах осуществляется как в библиотеках, так и в музеях. В мире действует немало специализированных институций, где книга оказывается главным экспонатом, выступающим в том числе в роли эстетического объекта. Известными выставочными пространствами такого рода за рубежом являются: Музей книги Британской библиотеки, Музей-библиотека Тринити-колледжа в Ирландии, Немецкий музей книги и письменности в Лейп-

циге, Музей книги Саксонской государственной библиотеки в Дрездене, Музеи Гутенберга в Майнце и Фрибурге, Музей современного международного книжного искусства, книгопечатания и каллиграфии в Оффенбахе-на-Майне (Музей Клингспора), Музей иллюстрированной книги в Тройсдорфе (Германия), Музей Меерманно в Гааге (Нидерланды), Библиотека Виттокиана (Музей переплетного дела и книжного искусства) в Волуве-Сен-Пьер (Бельгия), Музей Бодони в Парме (Италия), Музей книжного искусства в Лодзи (Польша), Институт древних рукописей Матенадаран им. св. Месропа Маштоца в Ереване (Армения), Музей миниатюрных книг в Баку (Азербайджан) и др.

В США искусство *fore-edge painting* демонстрируется в Бостонской публичной библиотеке, Нью-Йоркской публичной библиотеке, библиотеке Эрла Грегга Свема (коллекция Ральфа Х. Уорка), библиотеке Лойолы-Нотр-Дам (Балтимор), музее Маргарет Вудбери Стронг (Рочестер), университетских библиотеках в Вирджинии, Стэнфорде, Хантингтоне, Колорадо, Луизиане, Нью-Мексико, Сиракьюсе и др.

В России, в Москве и Санкт-Петербурге, наиболее ценные собрания книжного искусства представлены в Музее книги Российской государственной библиотеки, отделах рукописей Государственного исторического музея, Российской национальной библиотеки, Библиотеки Российской академии наук, в Научной библиотеке государственного Эрмитажа, Музее экслибриса и миниатюрной книги, в Книжной галерее Вольфсона. В Новосибирске книжная музейная коллекция экспонируется в отделе редких книг и рукописей Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, в Интерактивном музее книги Новосибирской государственной областной научной библиотеки и в Городском центре истории новосибирской книги им. Н. П. Литвинова.

Музеи книги действуют в структуре региональных и университетских библиотек Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Кургана, Курска, Нижнего Новгорода, Рязани, Томска, Южно-Сахалинска. Искусство книги демонстрируется в художественных и краеведческих музеях, чаще всего в формате временных выставок. Например, арт-галерея Ельцин Центра совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина с 08.11.2019 по 19.01.2020 проводила выставку «Художники русского зарубежья в изданиях *livre d'artiste*», посвященную творчеству 15 мастеров этого жанра⁶. В 2022 г. в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гроде-

⁵ ГОСТ Р 7.0.80–2020 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения. Москва : Стандартинформ, 2020. С. 20.

⁶ Художники русского зарубежья в изданиях *livre d'artiste* // Ельцин Центр : сайт. URL: <https://yeltsin.ru/affair/hudozhniki-russkogo-zarubezhya-v-izdaniyah-livre-dartiste/> (дата обращения: 01.03.2023).

кова была представлена выставка «Нарисованное слово», экспонирующая книжную графику дальневосточных художников, главным образом в книгах Хабаровского издательства⁷.

2. Выставки, в которых книга экспонируется наряду с другими предметами, участвуя в формировании единого арт-пространства, смысловое наполнение которого вытекает из концепции культурного события. Так, с 16.12.2022 по 19.03.2023 в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве проходила выставка «Всеобщий язык», посвященная теме общения людей в различные эпохи⁸. Среди экспонатов нашлось место книжным памятникам, созданным в разные времена на многих языках, связанных с бытовыми, сакральными, творческими, деловыми сферами жизни и сыгравшими значительную роль в процессе коммуникации.

С 28.11.2019 по 26.01.2020 в Московском музее современного искусства показывалась выставка «This is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке», где можно было увидеть работы российских художников и библиографические редкости, репрезентированные книгами великих мыслителей для демонстрации диалога между искусством и философией, повествования о том, как увлечение коллекционера Дмитрия Волкова философией привело его к собиранию образцов современного искусства⁹.

С искусствоведческой точки зрения выставки с привлечением книг дают возможность представить их арт-объектами в контексте эволюции художественного оформления, переосмысления роли и возможностей в соотношении графики и типографики. Искусство книги – это один из способов культурной коммуникации, в котором элементы пространственных искусств выполняют присущую им миссию: через зримый художественный образ помогают понять и осмыслить эпоху, философскую концепцию, авторскую идею и т. д.

Заключение

Итак, книга как художественный артефакт рождается и живет по следующему алгоритму: сначала возникает художественная идея, затем она воплощается в вещной, предметной форме, предназначенной для восприятия зрителем-читателем. Материалы, техники, приемы, создающие эту форму, отражают синтетическую природу искусства книги, интегрирующую средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного творчества, дизайна и конструирования. Важное значение в создании книги как художественного артефакта имеют ее композиционно-стилистическое решение, формат, размер, декоративное оформление.

Искусство книги с помощью изобразительных средств может раскрывать смысл вербального повествования, концепцию музейной экспозиции или иного культурного события: это могут быть как прямые соответствия, дополняющие очевидный понятийный ряд (образы-сравнения), так и сложные метафорические параллели, конструируемые субъективными ощущениями автора (образы-символы). Визуализация через чувственное восприятие зримого образа помогает наладить взаимодействие между авторами и читателями-зрителями, понять художественный замысел произведения, целостно его осмыслить. Чтобы осознать это утверждение, достаточно представить один и тот же текст, изложенный рукописно, напечатанный на листах либо репрезентированный в виде электронного документа и, наконец, оформленный как книжное издание: насколько разными будут наше восприятие его содержания и способы погружения в его суть.

Специфика художественного образа книжного искусства во многом определяется культурным контекстом и функциональной назначенностью книги: богослужебный кодекс, книга художника, арт-альбом, детские книги-игрушки, подарочное издание и т. д. От этого во многом зависит оценка книги как художественного продукта, выражающая единство чувственного и интеллектуального впечатления.

Эстетическая функция искусства книги переплетена с герменевтической, информационно-коммуникативной, просветительской, гедонистической, рекламной, в отдельных случаях – сакральной (богослужебная литература), игровой (*fore-edge painting*) и другими, на равных участвуя в формировании книги как продукта культуры, одним из способов реализации которого выступает бытование книги в качестве художественного артефакта.

⁷ Выставка «Нарисованное слово». URL: <https://hkm.ru/exhibition/v-grodekovskom-muzee-otkryvaetsya-vystavka-narisovannoe-slovo> // Гродековский музей : сайт (дата обращения: 02.03.2023).

⁸ Всеобщий язык // Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина : сайт. URL: <https://www.pushkin-museum.art/events/archive/2022/exhibitions/babylon> (дата обращения: 02.03.2023).

⁹ «This is not a book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке». URL: https://mmoma.ru/exhibitions/ermolaevsky17/this_is_not_a_book_kollekciya_dmitriya_volkova_istoriya_o_cheloveke_ego_iskusstve_i_biblioteke/ (дата обращения 03.03.2023).

Список источников / References

- Абдуразакова Е. Р., Удова М. А. Специфика разработки элементов художественного альбома «Церковная архитектура ЕАО» // III Международный научно-образовательный форум «Хэйлунцзян-Приамурье»: сб. материалов Междунар. науч. конф. Биробиджан, 2019. С. 969–978 [Abdurazakova ER and Udova MA (2019) Specifics of the development of elements of the art album “Ecclesiastical architecture of the JAO”. *III Mezhdunarodnyi nauchno-obrazovatel’nyi forum «Kheiluntszyan-Priamur’e»*: sb. materialov Mezhdunar. nauch. konf. Birobidzhan, pp. 969–978. (In Russ.)].
- Анюхина А. С История книги художника в России // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 8-3. С. 127–132 [Anyukhina AS (2020) The history of the artist’s book in Russia. *Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel’skii zhurnal* 8-3: 127–132. (In Russ.)]. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2020.98.8.093>.
- Гаранина С. П. Традиционная книга в пространстве современной культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 2. С. 146–153 [Garanina SP (2017) Traditional book in the space of modern culture. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv* 2: 146–153. (In Russ.)].
- Герчук Ю. Я. Авторская книга художника // Шестые Макушинские чтения: тез. докл. науч. конф. (Новосибирск, 22–23 мая 2003 г.). Новосибирск, 2003. С. 11–14 [Gerchuk YuYa (2003) The author’s book of the artist. *Shestye Makushinskie chteniya: tez. dokl. nauch. konf. (Novosibirsk, 22–23 maya 2003 g.)*. Novosibirsk, pp. 11–14. (In Russ.)].
- Герчук Ю. Я. Художественные миры книги. Москва: Книга, 1989. 238 с. [Gerchuk YuYa (1989) Artistic worlds of the book. Moscow: Kniga. (In Russ.)].
- Григорьянц Е. И. «Книга художника»: к феноменологии жанра // Петербургские искусствоведческие тетради. 2006. № 7. С. 260–267 [Grigoryants EI (2006) «The artist’s book»: towards the phenomenology of the genre. *Peterburgskie iskusstvovedcheskie tetradi* 7: 260–267. (In Russ.)].
- Мишин В. Книга художника – Livre d’artiste. Испанская коллекция. Пикассо. Дали. Миро. Грис. Клаве. Тапьес: выставка в ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1 февр. – 25 марта 2012 // Третьяковская галерея. 2012. № 2 [Mishin V (2012) Artist’s book – Livre d’artiste. The Spanish collection. Picasso. Dalí. Miró. Gris. Clavé. Tàpies: exhibition at the Pushkin State Museum of Fine Arts, Febr. 1 – March 25, 2012. *Tret’yakovskaya galereya* 2. (In Russ.)]. URL: <https://www.tg-m.ru/articles/2-2012-35/kniga-khudozhnika-livre-dartiste> (дата обращения = accessed 19.02.2023).
- Орлова А. Книга в современных художественных практиках // Новая образность. Русская литература и искусство в контексте тенденций визуальной культуры: материалы конф. (Москва, 10 нояб. 2017 г.). Москва, 2018. С. 11–16 [Orlova A (2018) The book in modern artistic practices. *Novaya obraznost’. Russkaya literatura i iskusstvo v kontekste tendentsii vizual’noi kul’tury: materialy konf. (Moskva, 10 noyab. 2017 g.)*. Moscow, pp. 11–16. (In Russ.)].
- Ротко Т. В. Художественное своеобразие миниатюрной книги // Искусство и культура. 2016. № 2. С. 57–62 [Rotko TV (2016) The artistic originality of a miniature book. *Iskusstvo i kul’tura* 2: 57–62. (In Russ.)].
- Сидоров А. А. Искусство книги. Москва: Дом печати, 1922. 100 с. [Sidorov AA (1922) The art of the book. Moscow: Dom pechatii. (In Russ.)].
- Фомин Д. В. Понятие «искусство книги» в трудах книговедов 1920-х годов // Библиотекovedение. 2020. Т. 69, № 5. С. 491–500 [Fomin DV (2020) The concept of «the art of the book» in the works of book critics of the 1920s. *Bibliotekovedenie* 69 (5): 491–500. (In Russ.)]. DOI: [10.25281/0869-608X-2020-69-5-491-500](https://doi.org/10.25281/0869-608X-2020-69-5-491-500).
- Щербинина Ю. В. Зачем книге «картинки»? // Литература в школе. 2020. № 1. С. 89–95 [Shcherbinina YuV (2020) Why would a book need “pictures”? *Literatura v shkole* 1: 89–95. (In Russ.)]. DOI: [10.31862/0130-3414-2020-1-89-95](https://doi.org/10.31862/0130-3414-2020-1-89-95).
- Kulikova E. V., Zhuravleva A. A., Solovyova I. V. Type of decoration edges of book // Вестник МГУП имени Ивана Федорова. 2016. № 2. С. 99–101 [Kulikova EV, Zhuravleva AA and Solovyova IV (2016). Type of decoration edges of book. *Vestnik MGUP imeni Ivana Fedorova* 2: 99–101].
- Weber J (1992) Fore-edge paintings at Syracuse University. *Syracuse University Library Associates Courier* XXVII (2): 89–114.