Древнерусская книжная миниатюра

Работу выполнила: Крысова Натал

Миниатюра - это окна в историю, не только дающие возможность взглянуть на те или иные события, но и позволяющие понять представления художников Древней Руси, их отношение к Родине.

Миниатюра - ЭТО ИСКУССТВО
ПОВЕСТВУЮЩЕЕ,
УСЛОВНОЕ,
ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ.

"Красота воину — оружие, кораблю — ветрило, так и праведнику — почитание книжное", - читаем мы в "Изборнике" 1076 года.
Многие из русских князей, будучи высокообразованными людьми, обладали прекрасными библиотеками.
Особенным богатством отличалось книжное собрание киевского князя Ярослава Мудрого.
Древнерусская рукописная книга была плодом труда многих людей разных профессий.

Книга пришла на Русь вместе с принятием христианства. В языческие времена письменность у восточных славян находилась в зачаточном состоянии. Это были так называемые "черты и резы" — примитивное знаковое письмо, которое употреблялось для гадания, счета и различных хозяйственных нужд.

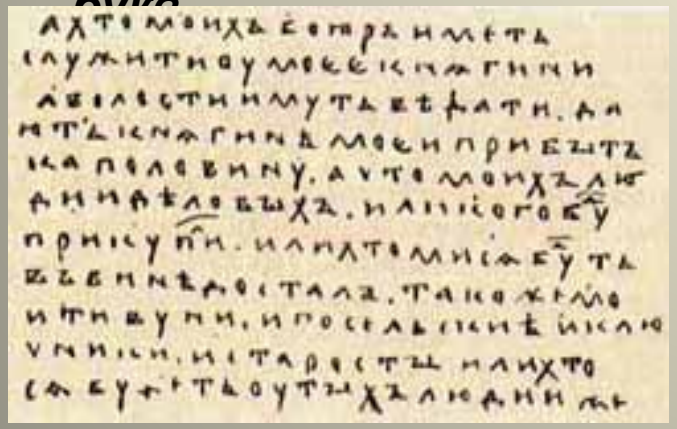
Патерик Печерский. Киев, типография Печерской лавры. 1661.

После крещения на Руси утвердилась "кириллица" — азбука, составленная для славян просветителями Кириллом и Мефодием на основе греческого алфавита. В это время Киевская Русь приобщается к великой христианской культуре, а через нее — и к античной традиции. Из Византии и Дунайской Болгарии появляется незнакомая доселе литература. Это были библейские книги, жития святых, сочинения по истории, естественным наукам, сборники изречений древних мудрецов. В монастырях велась огромная переводческая работа.
На Руси создавалась и своя собственная литература — летописи, жития русских святых, замечательные образцы ораторского искусства: "Слово о законе и благодати" митрополита Илариона, и "Сказание о Борисе и Глебе", и "Повесть временных лет"...

В Древней Руси существовало несколько типов книжного письма. Самый древний из них — *устав* — употреблялся в XI-XIII веках. Он отличался особой тщательностью начертания букв — каждая писалась отдельно от другой, текст не делился на отдельные слова.

С середины XIV века устав начинает вытесняться *полууставом* — письмом, которое уже не требовало прежней тщательности. Но и здесь писцы совершенствовали свое ремесло, вырабатывали красивые почерки.

И полуустав, и скоропись относятся к минускульным видам письма, в них полностью сформировался рисунок маленьких (строчных) букв.



ТИТЛА (или ТИТЛО) — это надстрочные знаки, обозначавшие пропуск букв. Пропуск букв в словах применялся в целях увеличения скорости письма и экономии места в строках. Обычно сокращались гласные буквы, а на месте пропуска вверху строки ставился знак (титла) похожий на волнистую линию или уголок.

С XV века начинает распространяться третий тип письма - *скоропись*. Было на Руси распространено и декоративное письмо - *вязь*, которым обычно писали заголовки. Ему свойственны орнаментальность и обилие украшений.

Четвертым видом русского письма была **ВЯЗЬ**. Она получила развитие к началу XV века.
Вязь — декоративное письмо, в котором строка связана в декоративный орнамент. Буквы вязи различны по величине, слова имеют сокращения и пишутся без пробелов. Строка, написанная вязью, смотрится как орнамент. Читать вязь очень трудно, и в основном она служила для украшения рукописей и написания заголовков. Главной задачей такого письма было красиво разместить определенное количество слов на одной строке.

Огромную роль в создании рукописной книги играли художники. С замечательным искусством и фантазией выписывали они инициалы — заглавные буквы.
В книге мастерски выполнены замысловатые и прихотливые инициалы, фон которых был исполнен золотом. Поскольку почти каждое чтение начинается со слов «Во время оно» или «Рече Господь», многие инициалы или «В» или «Р». Но ни один из них не похож на остальные.
Все инициалы разноцветные, с причудливо переплетенным рисунком сказочных птиц, фантастических животных и человеческих лиц.

БУКВИЦА - в рукописной книге акцентировала начало главы, а потом абзаца. По характеру декоративного облика буквицы мы можем определить время и стиль. В орнаментике заставок и заглавных буквиц русских рукописей различаются четыре главных периода.

Ранний период (XI-XII век), характеризуется преобладанием византийского стиля.

В XIII-XIV веках наблюдается так называемый тератологический, или "звериный", стиль, орнамент состоит из фигур чудовищ, змеи, птиц, зверей, переплетенных ремнями, хвостами и узлами.

XV век характерен южнославянским влиянием, орнамент становится геометрическим и состоит из кругов и решеток.

В орнаменте XVI-XVII веков мы видим извивающиеся листья, сплетенные с большими бутонами цветов, выполненных под влиянием европейского стиля эпохи Возрождения.

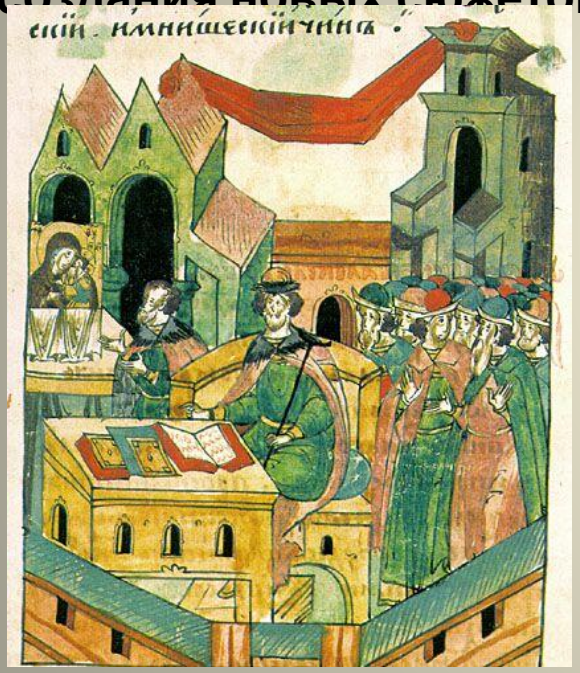
Буквица в рукописной книге является обязательным украшением начальной страницы

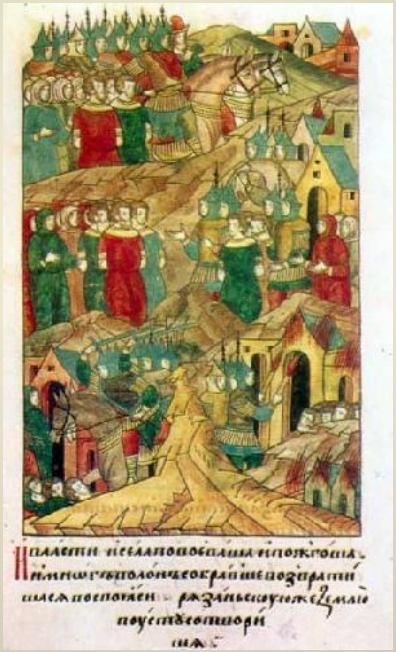
Традиция книжной миниатюры пришла на Русь из Византии, и русские живописцы вначале во всём следовали канонам, воспринятым из средиземноморской «империи тёплых морей».
В течение нескольких столетий сформировался русский стиль.
Древнейшие миниатюры в русских книгах относятся к XI в. Они находятся во всемирно известных рукописях - Остромировом Евангелии 1056— 1057 гг. и Изборнике 1073 г., написанном для князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Оба манускрипта относятся к числу древнейших, созданных в славянских странах.
В первой из этих книг имеются три миниатюры: евангелисты (авторы сказаний об Иисусе Христе) Иоанн, Лука и Марк Изображение евангелистов было столь же традиционным для Евангелия, как, скажем, изображение иудейского царя Давида для свящ
Пса па Луки

Миниатюры из «Остромирова Евангелия». 1056–1057.

В Остромировом Евангелии фигуры евангелистов помещены в сложные орнаментальные рамки. Фон и основные линии рисунка выполнены золотой краской, которая составляет живописную основу в абсолютном большинстве наиболее ранних древнерусских книжных миниатюр. Вся остальная цветовая гамма складывается из сочных, насыщенных красок, среди них главенствуют ярко-красная и тёмно-синяя. Рисунок отличается изяществом, особенно тонко прорисованы ниспадающие складки одежд евангелистов.

В XII—XVI вв. искусство книжной миниатюры переживало в средневековой России расцвет. Живописцы в основном создавали миниатюры, связанные с духовными, религиозными темами. Поэтому в своём творчестве они ориентировались на образцы, которые давали им иконы и фрески на стенах храмов. Порой ни то ни другое не предоставляло необходимого материала. Тогда средневековым художникам приходилось становиться на путь самостоятельного создания новых сюжетов.





Миниатюры Лицевого Летописного Свода (1560-1570) .

«И была сеча великая с римлянами, и избил он [Александр] бесчисленное множество римлян, и на лице самого короля оставил след острого своего меча.»

Все события, изображаемые на миниатюрах, разворачиваются не внутри здания, а снаружи. Поэтому долгое время считалось, что художники Древней Руси просто "не умели" рисовать интерьеры.

Но миниатюрист должен был показать, где происходит событие, а это можно сделать, только изобразив наружный вид сооружения. Затем следовало уточнить, что действие разворачивается внутри здания. Сделав в стене строения темный проем, мастер рисовал действующих лиц на его фоне.

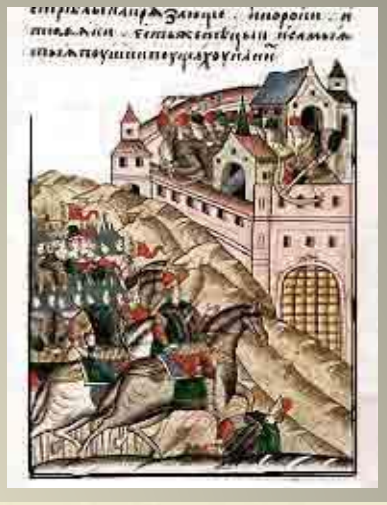
Подобному правилу он следовал неукоснительно. Следовательно, здесь не элементарное неумение, а определенная художественная система, где всё взаимосвязано. Характерно, что тёмные пятна служат хорошим фоном

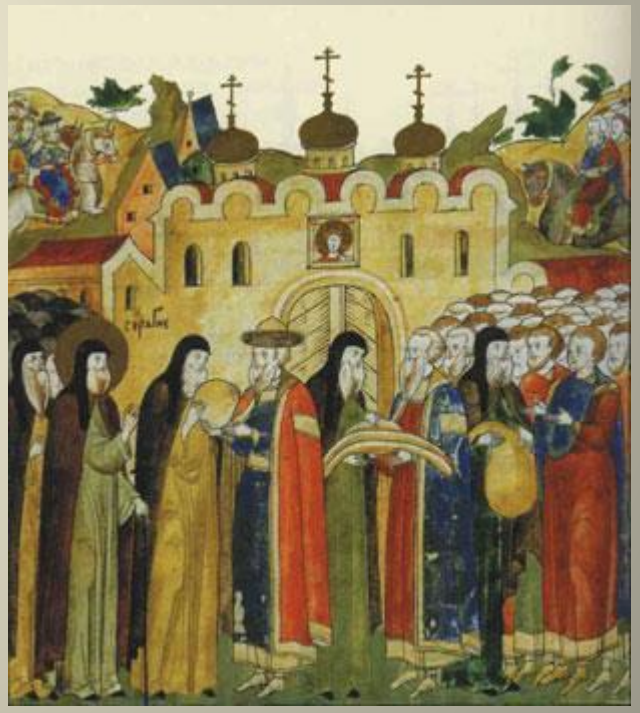
Горки - символ природы: они обозначают, что действие происходит вне города.
Если в летописи говорится, что событие произошло на поле, горки объединяются сверху плавной линией.
В остальных случаях они служат "кулисами", из-за которых выступают группы людей.
Горки позволяют разделить всю миниатюру на отдельные сюжеты и одновременно сократить число фигур, оставив часть группы или даже одни головы.
С их помощью можно дать только знак события, ав все, что пока

Если место действия - город, то его признаком могли являться крепостные стены. Художник не ставил целью показать реальную архитектуру. Столб мог упираться в крышу нижестоящего здания, крепостная стена могла неожиданно входить в проём дома. Очень часто изображали ворота, чтобы показать, что войска покидают город. Ворота эти тоже были условны: группы всадников, выезжающих из них не видны с противоположной стороны, хотя по своим размерам и размерам стен, они должны быть видны.

Обучение грамоте. Миниатюра из "Жития Антония Сийского" XVII в.

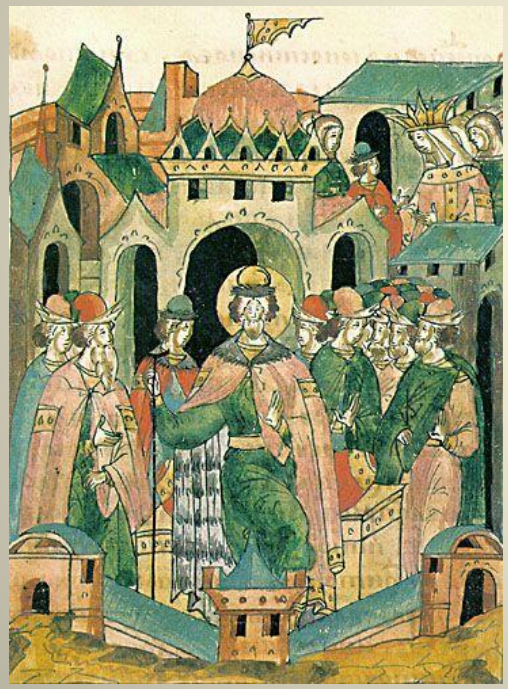
Ноги персонажей показаны условно: люди не стоят, а как бы парят в воздухе. Эта "невесомость" необходима для того, чтобы верхние сцены не "давили" нижние.
Наиболее ранние события помещаются внизу, над ними - совершившиеся позднее. Поэтому миниатюры обрамлены снизу и с боков, а сверху открыты: действие русской истории еще не завершено - "продолжение следует". Но нередко такая последовательность нарушается. Дело в том, что низ миниатюры имеет ещё значение главного места действия, поэтому основной эпизод может быть помещен здесь даже тогда, когда он завершает повествование. Но это исключение.





Миниатюра из рукописи «Житие Сергия Радонежского». Конец XVI в.

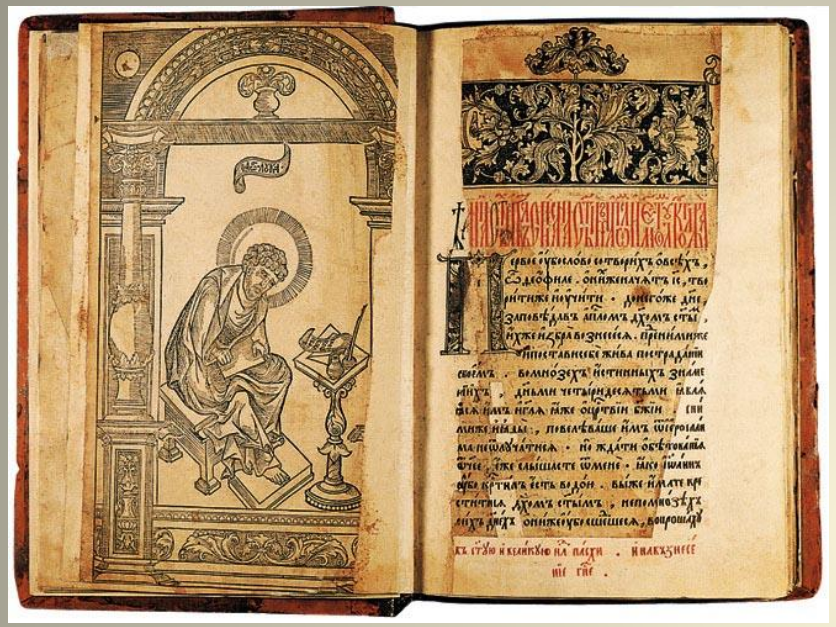
Миниатюрист стремится передать реальные черты того или иного исторического лица. Но художник тщательно следит за тем, чтобы главные особенности персонажей были переданы везде одинаково. Например, по форме бороды и одежде можно узнать Д.Донского. Лица простых воинов, всегда безбородых, не отличаются друг от друга.



"Достоинства князя Александра Невского"

Миниатюра Лицевого Летописного Свода (1560-1570) .

Царь Иван IV Грозный.
Гравюра из книги С. Герберштейна «Описания Москвы и Московии». XVI в.



"Апостол" Ивана Федорова. 1564 г. Гравюра евангелиста Луки и лист с заставкой.

Развитие просвещения и культуры в Московии середины XVI в. привело к возникновению книгопечатания. Издания "Апостола" "хитрым мастером" Иваном Федоровым, дьяком кремлевской церкви, явилось официальным началом русского книгопечатания. Печатная книга в последующие столетия стала важнейшим инструментом образования и средством его демократизации.