

Экслибрис как представления библиофила о литературе через графику

Нагорокова Милана Руслановна
E-mail: nagmilana012@gmail.com

«Экслибрис —… название книжного знака. Удивительно, как много может поведать небольшой бумажный ярлык. Он сохраняет нам имя прежнего владельца книги, историю его рода, рассказывает о его книжных предпочтениях и художественном вкусе, отражает моду времени, а иногда становится настоящим произведением искусства» [1].

В цифровую эпоху бумажные книги по-прежнему остаются важной частью интеллектуальной и художественной культуры, а экслибрис служит одним из способов их индивидуального оформления.

Актуальность изучения экслибрисов обусловлена его уникальной способностью соединять литературу, графику и индивидуальное самовыражение автора в единое целое. Книжный знак помогает сохранять культурное наследие, анализировать развитие книжной графики не только в книгах, но и находить новые применения в искусстве графического дизайна и способствует развитию новых направлений в искусстве.

Объект исследования:

Экслибрис как явление книжной и визуальной культуры, отражающее взаимосвязь литературы, графического искусства и личности владельца.

Предмет исследования:

Способы воплощения личности и литературных предпочтений библиофила в единый иконический знак.

Цель исследования: определить и выделить важнейшие особенности и роль экслибриса как графического способа художественно-творческой передачи литературных предпочтений библиофила. Для достижения цели решаются следующие задачи:

- Исследовать историческое развитие экслибриса и его особенности в разные эпохи;
- Провести анализ того, какие художественные приёмы применяют в создании экслибриса;
- Раскрыть и привести примеры того, как экслибрис может отражать личность владельца, его литературные вкусы и мировоззрение;
- Определить, как литературные предпочтения библиофила влияют на содержание и визуальный дизайн книжного знака;
- Рассмотреть наиболее современные и эффективные способы и техники создания экслибриса;
- Определить значение экслибриса в современном мире.

К основным методам исследования относятся:

- теоретические: изучение литературы по теме проекта, анализ аналогов и прототипов, обобщение;
- эмпирические: наблюдение, сравнительный анализ, семиотический анализ, иконографический метод.
- анкетирование.

Гипотеза: экслибрис как визуальное воплощение литературных предпочтений библиофила.

Научная и практическая значимость заключается в расширении семиотического подхода к анализу книжных знаков, а также в разработке принципов современного дизайна экслибриса, что способствует развитию визуальной читательской культуры и практическому применению результатов в библиофильтской деятельности.

Тема экслибриса как отражения литературных вкусов библиофилов изучена фрагментарно. Хотя общая история и техники создания книжных знаков хорошо исследованы, но их связь с конкретными литературными предпочтениями владельца раскрыта слабо.

Новизна исследования заключается в рассмотрении экслибриса как визуального «литературного автопортрета» владельца, где анализируют взаимосвязь графических элементов с конкретными литературными предпочтениями библиофилов, включая современные цифровые формы книжных знаков.

Экслибрис происходит от латинского «ex libris», что в переводе означает «из книг». Экслибрис представляет собой особый графический знак, размещаемый на внутренней стороне переплёта книги, обычно на ее обороте или титульной странице.

Экслибрис появился в XV веке с развитием книгопечатания в Европе и являлся отражением литературных и личных предпочтений владельца, его интерес к определённому литературному жанру и даже мог указывать на его социальный статус. Для каждой эпохи был характерен свой дизайн экслибриса, который отражал стиль того или иного времени, и отображал его связь с определённой эпохой.

В эпоху Средневековья и Ренессанса (XV–XVI вв.) первые экслибрисы преимущественно включали в себя геральдические мотивы - гербы дворян, монастырей и университетов, выполненные в технике гравюры на дереве (а позднее на меди), причём в монастырских экслибрисах часто встречались религиозные символы вроде крестов и образов святых. В эпоху Барокко и Рококо (XVII–XVIII вв.) экслибрисы приобрели пышные декоративные формы с витиеватыми орнаментами, наполнились аллегорическими сюжетами (ангелами и античными богами), а также включали в себя элементы книжной иллюстрации - виньетки, ленты и элементы архитектуры того времени. В эпоху Классицизма и Романтизма (конец XVIII - середина XIX вв.) экслибрисы обрели строгие симметричные формы с античными мотивами (колонны, лавровые венки), у библиофилов-романтиков появились лирические пейзажные сюжеты в графическом знаке. В эпоху Модерна и Символизма (конец XIX – начало XX вв.) экслибрисы приобрели изысканную стилизацию с плавными линиями ар-нуво, растительными узорами и женскими образами, которые были наполнены символизмом и мистицизмом. В XXI веке, в условиях цифровой эпохи, его функции расширились: теперь он используется не только как книжный знак, но и как объект дизайнерского искусства, который часто используют в качестве личного бренда, визитной карточки и как цифровой символ в электронных библиотеках.

Теперь экслибрис – это не просто метка, а уникальное произведение искусства, которое является не просто отражением внутреннего мира владельца книги, но и показывает его истинное отношение к литературе. Экслибрис может служить ярким свидетельством того, что библиофил воспринимает книгу не только как материальный объект, но и как ценитель её культуры и исторической значимости.

«Но кто же имеет право на книжный знак больше, нежели библиофил, — собиратель и поэт книги? И если тем не менее еще не все библиофилы, не все “друзья книги” владеют собственным ex libris'ом, то причину этого надо искать не в игнорировании данной отрасли искусства книги, не в отрицательном отношении к книжному знаку по существу, а только в строгом отношении к содержанию и эстетике ex libris» [2].

Экслибрис, являясь персональной печатью, служит отражением индивидуальности владельца. Он передает личные интересы, профессиональную деятельность и эстетические предпочтения библиофила. Через выбор символики, стиля и композиции экслибриса можно понять увлечения владельца и его мировоззрение.

– Монограммы и инициалы: стилизованные буквы имени владельца, подчеркивающие его личность;

– Гербы и семейные эмблемы: символизируют родовые традиции и происхождение;

- Профессиональные атрибуты: инструменты или символы, связанные с профессией владельца, с его увлечениями, отражающие его род занятий;
 - Литературные образы: персонажи или сцены из любимых произведений, демонстрирующие литературные предпочтения библиофила;
 - Природные и архитектурные мотивы: изображения растений, животных, храмов или пейзажей, указывающие на любовь к природе или к родным местам автора;
- Экслибрисы часто отражают литературные предпочтения владельцев, используя различные элементы для передачи связи с определёнными произведениями, жанрами или авторами.

- Экслибрисы могут включать;
- Образы авторов: портреты любимых писателей или поэтов, которые выражают уважение владельца к их творчеству;
 - Сцены из произведений: иллюстрации ключевых моментов из любимых книг, позволяющие визуально передать связь с конкретным произведением;
 - Цитаты: включение известных фраз или отрывков из произведений – это возможность для библиофила не только отдать дань уважения любимому автору, но и закрепить наглядное отношение к литературе в целом, выразить свою верность литературной традиции и философской мысли.

Важным аспектом является и выбор художественного стиля исполнения экслибриса. Для экслибриса всегда важна уникальность, которую можно выразить через выбор художественной техники, будь то гравюра, литография, рисование от руки или цифровая графика. Каждый стиль тесно связан с историей графического искусства и несёт в себе определенное настроение. Это делает книжный знак поистине уникальным произведением искусства. Также передачей литературной атмосферы владельца книги может служить цветовая гамма экслибриса. Например, тёмные оттенки и готические элементы могут отсылать к мистическим романам, тогда как яркие цвета и динамические линии могут отражать дух приключенческой литературы.

«Книга, как вещь в себе, издавна является тем полем, которые художники усыпают цветами своей фантазии. Естественно, поэтому, что ими не оставлены без внимания и те прилатки к книге, которая она получает уже по вступлении своим в свет, попадая на полки библиотек, – т. – е. книжные знаки» [3].

Сегодня экслибрис продолжает существовать как культурное явление, сочетающее в себе традиции и современные тенденции. Художники-графики, работающие в этом жанре, создают уникальные книжные знаки, используя как классические техники, так и цифровые технологии. Кроме того, экслибрисы часто становятся объектами коллекционирования, а международные выставки и конкурсы подтверждают их значимость в современном искусстве.

Таким образом, экслибрис является важным элементом культуры, объединяя в себе историческое наследие, художественное мастерство и личностное самовыражение.

Источники и литература

- 1) Базыкин, М. С. Наши книжные знаки / М. С. Базыкин. — Москва : Нотопечатня Гос. изд-ва, 1925. — 35 с., [17] чистых с., [1] л. ил.; 21 см. — (Русское общество друзей книги) [2]
- 2) Воинов, В. В. Книжные знаки Д. И. Митрохина / В. В. Воинов. — Петроград: Петropolis, 1921. — 44 с. [3]
- 3) Коллекция экслибрисов в фундаментальной библиотеке Герценовского университета / составители : С. Е. Волоскова, Н. Н. Квелидзе — Кузнецова, И. А. Касьянова, С. А. Морозова, Е. А. Новосельцева, О. В. Селиванова ; под редакцией Н.

*Конференция «65-я межрегиональная студенческая научная конференция:
Региональная площадка "Вернадский - Адыгей"»*

Н. Квелидзе-Кузнецовой ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, фундаментальная библиотека им. императрицы Марии Федоровны. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. – 60 с. [1].