Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки АРК

РВУЗ «Крымский гуманитарный университет»

Творческое сообщение

по курсу «История декоративно-прикладного искусства»

на тему «Становление дизайна книги в XIX веке: наиболее известные мастера.»

Подготовил студент

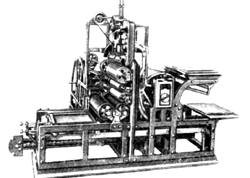
41 ЗГД группы

Гатов Николай Илларионович

Ялта – 2009

Капиталистическое книгоиздание в XIX веке было решительным шагом в движении вперед по сравнению с феодально-абсолютистскими порядками предыдущей эпохи. В первую очередь надо отметить прогресс в области технического перевооружения книгопечатания. Речь идет о введении механических двигателей в основные процессы производства книг. Из истории техники широко известны имена Дж. Уатта, Дж.Стефенсона, Дж. Фультона и многих других, буквально подвижников парового двигателя, в корне изменившего всю производственную обстановку XIX века, а за этим и весь образ жизни человечества.

В книгопечатании изобретателями были немцы-эмигранты - типограф и книготорговец Фридрих Кениг и математик Андрей Бауэр. В 1811 г. в Лондоне они построили первую в мире скоропечатную машину, связанную с паровым двигателем. Технически идея ее заключалась в том, что вместо прежнего пресса, движущегося вверх-вниз, как в станке Гутенберга, талер-плита, на которой устанавливается печатная форма, двигался вперед-назад (возвратно-поступательно). Были одновременно изобретены и валики, наносящие краску, и большой механический цилиндр, прижимающий к форме лист бумаги. Станок Кенига и Бауэра представлял собой технически совершенное для того времени сооружение, предельно исключившее ручной труд и колоссально повысившее производительность труда (3 - 5 тыс. листов-оттисков в час). Впервые она была пущена в ход в 1814 г. для печатания газеты "Таймс". Характерно,что с некоторыми усовершенствованиями (самонаклад листа, автоматическая подача краски, электрический мотор) эта машина работает и в современных типографиях. скоропечатная машина – 1811 г.

Однако для времени "бешеных газет" (так их называл Альфонс Доде) и коммерческих книжных изданий этого было недостаточно. Поиски новых технических идей тиснения привели к мысли о ротаторе. Внедрение вращательного механизма явилось следующим шагом на пути прогресса. Новая машина была сконструирована англичанами А. Эплгейтом и Р. Хоэ в 1846 - 1848 гг. и названа ***ротационной***. Она давала 12000 оттисков в час. Специально для этой машины стали применять бумагу не в нарезанных листах, а в виде непрерывно наматывающегося рулона. На этих машинах печатали с наборной формы, и отдельные литеры быстро изнашивались, что являлось существенным недостатком ротационных машин. Кроме того, они были громоздки, неуклюжи и не совсем удобны в эксплуатации. Для того, чтобы разместить ротационную машину в здании типографии, пришлось сломать перекрытия, а рабочие назвали ее "Мамонт". Эти недостатки стали особенно заметны с появлением более экономичных рулонных машин, которые постепенно почти полностью вытеснили из газетного производства листовые машины.

Листовые ротационные машины начали снова строить лишь в конце XIX века и более интенсивно в начале XX века, после того как была успешно завершена автоматизация наклада листов. К этому времени относится появление листовых ротационных машин глубокой и офсетной печати.

Первую литографскую ротационную машину для замены малопроизводительных плоскопечатных машин построила во Франции в 1868 г. фирма "Маринони", которая после изобретения офсетного способа печати и в связи с расширением объема печатных работ на жести на ее базе создала первую литоофсетную машину, которая стала выпускаться в США лишь с 1904 г.

Американцы У. Баллок в 1863 г. и Х.Скотт в 1869 г. предложили печатать со стереотипов, которые сначала были бумажные, а затем с наращенным слоем прочного металла, за счет чего увеличилась тиражеустойчивость.

Другой важнейшей проблемой, которая решалась в ходе технической революции в книгопечатании XIX века, было усовершенствование печатного воспроизведения изображений (иллюстраций).

Здесь история начинается с репродукционной ***торцовой гравюры*** на дереве, изобретенной англичанином Томасом Бьюиком в 1790 г. для иллюстрирования собственного сочинения "История четвероногих". Преимущество техники торцовой гравюры перед обычной ксилографией заключается в том, что распиленная поперек древесных слоев пластина менее изнашивается при типографском тиснении, и растет производительность. В XIX веке торцовая гравюра на дереве была основной техникой изготовления иллюстраций для книги.

торцовая гравюра

В те же годы рождается технология плоской печати для производства в первую очередь иллюстраций - ***литография***. Владелец небольшой нотопечатни в г. Мюнхене Алоиз Зенефельдер, экспериментируя, в 1799 г. запатентовал печатание с гладкой поверхности пористого камня, где предварительно специальной, жирной краской наносился сделанный от руки рисунок. Литография также пережила необыкновенный успех. Соединяясь с другими формами печатания, она дала ряд продуктивных технологий (например, хромолитографию - многоцветную печать). Вслед за торцовой гравюрой она господствовала в книгопроизводстве XIX века. Особо продуктивной считалась гравюра на стали, поскольку меньше изнашивалась при тиснении. Для двухцветной печати использовался способ маскировки, когда на одном листе текст печатался дважды, с разных для каждого цвета печатных форм.

Могучий импульс в дальнейшем развитии книгопроизводства дало изобретение ***фотографии***. В 1839 г. француз Л. Ж. М. Дагер предложил способ получения фотоизображений, названный им дагерротипией. Этот способ был усовершенствован Ж. Н. Ньепсом и получил название фотоцинкография.

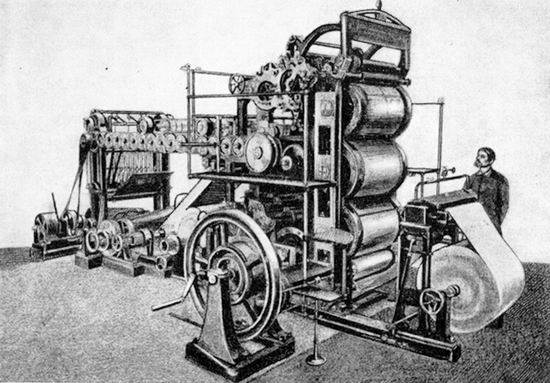
Особую роль фотография сыграла в развитии цветной печати. Начиная со времен немецкого первопечатника А. Пфистера (1460 г.) оттиски гравюр, заверстанных в набор, раскрашивались от руки. Литография (хромолитография) дала возможность создавать отдельные цветоделенные клише одного изображения, которые в результате их последовательного тиснения дают цветной (полихромный) оттиск.

В 60-е годы XIX века в Австро-Венгрии изобретатель Якоб Гусник предложил практический способ цветоделения через фотосъемку при помощи светофильтров. Изобретение его получило распространение во всем мире, и он развил его, предложив воспроизводить негатив через растр глубокой печати с применением желатинового слоя. Это давало устойчивое изображение при тиснении, а, следовательно, позволяло достигать высокой скорости и продуктивности печати. В дальнейшем этот способ получил название ***гелиография***, а затем после новых улучшений стал именоваться фотохромолитографией.

Наблюдается значительный прогресс и в технологии наборной печати. Первый патент на наборную машину получил англичанин У. Черч еще в 1822 г. Происходили изобретения в области шрифтолитейного механизированного производства, в разных странах шло усовершенствование наборных механизмов.

В 80-е годы американский изобретатель Отмар Мергенталлер предложил практичный и сравнительно простой агрегат, который он назвал линотип - строкоотливную машину, соединяющую в себе операции набора матричных форм для каждой литеры с помощью клавиатуры выключки набираемых строк, наконец, отливки набранного текста. О. Мергенталлер совместно с У. Доджем основал компанию по производству линотипов, которая сконструировала и изготовила более ста модификаций машин.

В 1897 г. американский изобретатель Т. Латсен предложил более совершенную наборную машину ***монотип***, которая ныне употребляется в соединении с компьютерной техникой. монотип – 1897 г.

В последние годы XIX века была изобретена ***офсетная ротационная печать***. "Офсет" - слово английского происхождения, оно означает "перенос" и в буквальном смысле переводится как "печать с переносом" или "непрямая печать". Офсетная ротационная печать через промежуточные валики переносит краску, что препятствует истиранию печатных форм.

Основным итогом технической революции в книгопечатании явилось то, что было положено начало полиграфии как особому роду деятельности человека в процессе создания книг.

XIX век современники называли "веком иллюстрированной книги". На первое место в оформлении изданий постепенно выдвигается не декоративное убранство, а иллюстрация - реалистическая картинка, тесно связанная с текстом.

Стремление к удешевлению иллюстраций и к выпуску более крупных тиражей выдвигает на первый план литографию, расцвет которой наблюдается во второй половине века. Первоначально в этой технике печатались многочисленные издания военной тематики, выполненные по заказу правительства, нотные издания, географические карты, модные картинки. Начиная с 30-х годов вводится иллюстрирование обложек литографиями.

Одной из первых иллюстраций, отпечатанных литографским способом, считается виньетка с изображением Минервы на титульном листе издания "Об общественном призрении в России" (СПб., 1818), нарисованная художником А.Г.Венециановым. Развитию русской литографии способствовало возникшее в 1821 году в Петербурге "Общество поощрения художников", видевшее свою основную цель в развитии в народе "вкуса к изящному" и начавшее целенаправленный выпуск изданий по искусству. Первым по времени и одним из лучших изданий Общества является альбом "Собрание видов Санкт-Петербурга и его окрестностей" (СПб., 1821-1824). Тираж альбома - 350 экземпляров, в его рисовании принимали участие К.П. и А.П.Брюлловы, К.П.Беггров, С.Ф.Галактионов и другие; некоторые иллюстрации раскрашены от руки. В числе известных русских художников книги, работавших в технике литографии, - В.Ф.Тимм, издатель "Русского художественного листка" (1851-1862), почти сплошь иллюстрировавшегося литографиями, который по замыслу и превосходному исполнению не знал себе равных в Европе. Им же созданы рисунки к изданию "Очерки русских нравов" Ф.В.Булгарина (1843). В 1857 году в Петербурге вышел альбом рисунков русского живописца и рисовальщика П.А.Федотова "Сцены из повседневной жизни", литографированный П.П.Семечкиным, а в 1858 году в Москве - альбом рисунков художника П.М.Боклевского "Галерея гоголевских типов", литографированный В.Пуговишниковым. В 1867 году вышел в свет "Альбом видов и сцен из русской жизни. Автографы московских художников" с иллюстрациями А.К.Саврасова, В.Г.Перова, В.Е.Маковского. Большое количество литографий - иллюстраций к произведениям русской классики (М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.А.Некрасова и др.) - создал художник А.И.Лебедев. В технике литографии, черно-белой или раскрашенной от руки, выпускались многочисленные альбомы, альманахи, детские книжки, журналы (особенно сатирические), народные лубочные картинки.

Во второй половине XIX века в России получает распространение техника многоцветной литографии - хромолитография. Первым русским хромолитографическим изображением считается репродукция книжной миниатюры из Изборника Святослава 1073 года (портрет князя Святослава с семьей), изготовленная московским палеографом и художником К.Я.Тромониным для "Трудов и летописей Общества истории и древностей российских" (1833). В последующие годы К.Я.Тромонин применил хромолитографию для иллюстрирования изданий "Достопамятности Москвы" (1842) и "Художественный литографический альбом" (1846), в который он поместил тринадцатикрасочную литографию. портрет князя Святослава с семьей - 1073 г. Хромолитография.

Начиная с 1870-х годов хромолитография с одинаковым успехом использовалась как для дорогих, роскошных, так и для самых дешевых изданий. Так, 508 хромолитографированных таблиц, исполненных по рисункам художника и архитектора Ф.Г.Солнцева, украшают фундаментальное издание "Древностей Российского Государства" (1849-1853), одно из самых редких и ценных художественных изданий XIX века; рисунками-хромолитографиями художника М.А.Зичи украшена "Охота в Беловежской пуще" (год издания обозначен только на рисунках - 1861), роскошное издание, которое никогда не поступало в продажу, а раздавалось только избранным; в этой же технике сделаны иллюстрации и к "Истории и памятникам византийской эмали" (1892), одной из самых дорогих и роскошных русских книг. Этот метод иллюстрирования книг широко применял И.Д.Сытин. Хромолитография активно использовалась для изготовления листовых изданий (настенных картин).

Вторая половина 4 десятилетия выдвинула таких прекрасных мастеров книги, как А.А.Агин и гравер Е.Е.Бернардский, известных прежде всего как непревзойденные иллюстраторы произведений Н.В.Гоголя. Ими была создана серия рисунков к "Мертвым душам" Н.В.Гоголя. Автор, однако, не соглашался на иллюстрированное издание своего произведения, и полностью 104 гравюры А.А.Агина и Е.Е.Бернардского были выпущены в свет только в 1892 году уже после смерти художников. Мастерство Агина проявилось и в создании реалистических рисунков для инициалов "Тарантаса" В.А.Соллогуба (1845), одного из лучших русских изданий 40-х годов, по поводу которого В.Г.Белинский писал: "Бумага, печать и вообще возможная в России типографская роскошь, соединенная со вкусом, не оставляет ничего желать. Вглядитесь в эти лица мужиков, баб, купцов, купчих, помещиков, лакеев, чиновников, татар, цыган - и вы согласитесь, что рисовавший их не только мастер рисовать, но и великий художник и знает Россию".

В 40-е годы в иллюстрировании русской книги применяется также гравюра на стали, которая, однако, не получила широкого распространения в России и печаталась преимущественно за границей. В этой технике были созданы иллюстрации роскошного издания А.Ф.Смирдина "100 русских литераторов" (Т. 1-3; 1839-1845), гравюры которого были исполнены в Лондоне с портретов, написанных К.П.Брюлловым, В.Ф.Тиммом, Ф.П.Толстым и другими художниками; "Картин русской живописи" Н.В.Кукольника (1846), гравюры которых также печатались в Англии. В России ряд гравюр на стали создал Н.Менцов, в том числе серию медальонов Ф.П.Толстого, посвященную войне 1812-1815 годов (1838), "Собрание русских медалей" (1840-1846).

Во второй половине XIX века делаются попытки дифференцировать художественное оформление книги в зависимости от вида и типа издания, его целевого и читательского назначения: складываются особенности переплета научной, учебной, художественной и детской книги, определяются основные способы воспроизведения иллюстративного материала. Так, например, для детских книжек, изданий альбомного характера, так называемых изданий для народа применялись преимущественно литография и хромолитография; для изданий художественной литературы - торцовая ксилография. Научная и учебная книга этого периода часто вообще лишена иллюстраций.

Многие русские издатели выпускали книги с иллюстрациями, выполненными в определенной, любимой ими технике. Для М.О.Вольфа, одного из крупнейших книгоиздателей XIX века, излюбленной техникой была торцовая гравюра на дереве, которой выполнены иллюстрации большинства его изданий, в том числе таких монументальных и многотомных, как "Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении" в 12 томах, 20 книгах (СПб.; М., 1881-1901), "Библия в картинах знаменитых авторов" в 25 выпусках (СПб.; М., 1879-1880), включающая 400 иллюстраций, "Картинные галереи Европы. Собрание замечательных произведений живописи школ Европы" в 12 выпусках (СПб., 1862) и др.

Русских художников-иллюстраторов М.О.Вольф редко привлекал к оформлению своих изданий. Исключением являются художники Н.Н.Каразин и Н.С.Самокиш; последний сделал рисунки для переплета и титульного листа "Живописной России".

Оценив по достоинству талант французского иллюстратора Г.Доре, с именем которого связан расцвет гравюры на дереве во Франции во второй половине XIX века, Вольф издал множество книг с его иллюстрациями. С этой целью он приобретал за границей уже использованные деревянные гравюры - клише, которые с успехом применял в своих изданиях. Так, для "Волшебных сказок" Шарля Перро в переводе И.С.Тургенева (1867) Вольф купил в Париже подлинные деревянные доски иллюстраций Г.Доре, изготовленные во всемирно известной парижской мастерской А.Паннемакера.

Издатель А.Ф.Маркс иллюстрировал политипажами свой знаменитый журнал "Нива" (1870-1917) и приложения к нему, а также многотомные издания.

Иллюстрации, выполненные литографией и хромолитографией, нашли широкое применение в изданиях для народа И.Д.Сытина, крупнейшего русского книгоиздателя конца XIX - начала XX века.

В конце 80-х годов XIX века получают распространение фотомеханические способы изготовления иллюстрационных печатных форм, значительно ускорившие и удешевившие процесс воспроизведения иллюстрации. Вводятся фототипия, изобретение которой способствовало получению репродукций, отличающихся особо высокой степенью точности воспроизведения оригинала, автотипия, фотоцинкография и гелиогравюра, давшие возможность получать высококачественные тоновые изображения. автотипия.

Выдающимся явлением книгоиздательского дела дореволюционной России по масштабу замысла и качеству воспроизведения стал выпуск фундаментального издания "Русских народных картинок" (СПб., 1881), предпринятого Д.А.Ровинским, известным искусствоведом, собирателем и исследователем русского народного лубка и гравюры. Издание вышло в четырех вариантах оформления. Его альбомная часть содержит 1800 больших (в размер оригинала) репродукций (одноцветных и раскрашенных от руки), выполненных на специальной, имитирующей старинную, бумаге и воспроизведенных в различной полиграфической технике, в том числе ручным литографированием, фотолитографией, гелиогравюрой. При этом была достигнута очень высокая для того времени степень факсимильности, то есть точности воспроизведения оригинала. Акварельная раскраска всех оттисков производилась от руки, наподобие того, как она была выполнена в подлинных лубках.

Одним из первых русских изданий, полностью изготовленных с помощью фотомеханических способов печатания, было юбилейное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова, подготовленное к изданию художником П.П.Кончаловским в типографии И.Н.Кушнерева (Т. 1-3. М., 1891-1899). В издании использованы рисунки, акварели и картины И.К.Айвазовского, В.И.Сурикова, М.А.Врубеля, И.Е.Репина, В.А.Серова, К.А.Коровина, Л.О.Пастернака, воспроизведенные различными способами - автотипией, цинкографией, фототипией, элементы оформления из других изданий. Несмотря на известную эклектичность, это издание - одна из интереснейших книг своего времени.

Источник информации:

http://www.hi-edu.ru/e-books/AK/index.htm