Ксилографические печатные мастерские

Т.Г. Куприянова, д. ист. н., профессор МГУП

Ксилография была изобретена в глубокой древности в странах юговосточного региона, где ксилографическим способом с камня печатались ранние буддистские тексты. В VII-VIII столетиях вместо камня стали использоваться деревянные доски с вырезанным выпуклым рельефным изображением, с которых делались оттиски. Техника ксилографической печати проникла через Среднюю Азию в Египет, а оттуда в конце XIV в. попала в Германию, постепенно распространившись по многим странам.

Печать с деревянных досок резко увеличила производительность - в среднем с одной доски можно было получить до двух с половиной тысяч качественных отпечатков, что существенно снижало затраты и стоимость. Из-за невысокой цены, а также из-за того, что простой контурный рисунок на злободневные темы, сопровождавшийся лаконичными подписями, был доступен для понимания даже малограмотными людьми, ксилографии получили широкое распространение в народной среде. С помощью ксилографии население европейских стран, особенно Германии и Голландии, где она распространялась особенно активно, постепенно начинает превращаться в читающие нации.

Первоначально ксилографические оттиски печатались с одной стороны листа, которые затем склеивались между собой оборотными незапечатанными сторонами, что приводило к большому расходу дорогостоящей бумаги и сопровождалось выполнением лишних операций. Постепенно владельцы ксилографических мастерских наладили выпуск листов, запечатанных с двух сторон, хотя и этот способ печати имел свои недостатки - он удлинял процесс изготовления ксилографий, так как после того, как лист отпечатывался с одной стороны, его нужно было просушить и выгладить, после чего повторно пустить под пресс. Затраты на ксилографию также были сопряжены с тем, что отдельные части деревянных досокклише стирались, и оттиски получались нечеткими. В целях снижения себестоимости листов отработанные фрагменты досок заменялись новыми кусочками дерева с аналогичными изображениями. Невзыскательный вкус потребителей допускал неоднократное использование одних и тех же досок для изображения различных исторических событий и персонажей. Ученые связывают это с тем, что человек того времени не придавал серьезного значения достоверности изображения - достаточно было выдержать сюжетную линию. Представляется, это не единственная причина подобного отношения к ксилографии. Изготовление деревянной печатной формы сопряжено с высокими затратами: в случае, если мастер допускал погрешности, вырезая рельефное выпуклое изображение, доска делалась заново. Во-первых, это снижало производительность труда в мастерской, во-вторых, замедляло процесс производства. Задача осложнялась тем, что помимо изображения ксилографии содержали краткие тексты, которые в отдельных случаях вносились от руки.

Наряду с ксилографией начинает развиваться углубленная гравюра на меди, первые оттиски которой датируются 1446 г. В дальнейшем в технике резной гравюры работали такие выдающиеся мастера, как А. Дюрер, Г. Гольциус, М. Шонгауэр, У. Граф, М. Раймонди. Художественные возможности гравюры на меди во многом превосходят ксилографию, однако, несмотря на ее явные достоинства, владельцы мастерских предпочитали именно ксилографию в силу того, что ее можно было печатать одновременно с текстом, в то время как гравюра печаталась на отдельных листах, которые затем вклеивались в книгу.

Под влиянием возросших требований к оформлению книг владельцы ксилографических мастерских начинают привлекать профессиональных художников-рисовальщиков и резчиков гравюр. Художники готовили рисунки, а граверы придавали объем плоскостному изображению. Однако, по-видимому, сложность и трудоемкость изготовления гравюры на меди останавливала предпринимателей от ее активного внедрения в производство, и вплоть до начала ХVII в. она не получила широкого применения в книжном иллюстрировании. Для того чтобы усилить впечатление от контурной ксилографии, применялась цветная раскраска от руки.

Цветная ксилографическая печать в Европе возникла не сразу, несмотря на то, что среди печатавшихся книг лишь немногие выходили без ручной отделки. В Китае многоцветная ксилографическая печать была известна еще в XIV веке - это издание "Алмазной сутры" (1340 г.), где основной текст напечатан черной тушью, а молитвы и рисунки - красной. Европейские издатели искали собственные оригинальные способы иллюстрирования изданий. В 1461 г. Альбрехт Пфистер - бамбергский печатник начал делать книги, оттиснутые с наборной формы, в которую были заверстаны иллюстрации. Печать делалась в два приема. Впервые способ двухпрогонной печати он использовал в "Драгоценном камне" Ульриха Бонера. Затем появилась "Библия бедных", где текстовой набор и иллюстрационное клише также были объединены в одной форме. Усиление роли иллюстрации в книге повлекло за собой появление многочисленных перегравировок, кочевавших из одного издания в другое. Наряду с этим от одного мастера к другому переходили доски, которые использовались в изданиях самых разных типографий. Так, в период раннего книгопечатания два ксилографических клише из мастерской Вольгемута оказались в руках Франциска Скорины, который применил их для своей "Малой подорожной книжки", выпущенной в 1522 г. в Вильно.

Рисунки делались по шаблонам, которые приобретались у художников-ремесленников, добывавших себе таким способом средства к существованию. В цех художников вливаются и граверыксилографы, а их товаром становятся гравировальные доски: их продают, передают по наследству, используют как средство платежа при взаимных расчетах. Ранние ксилографии не отличались высокими художественными достоинствами. Исключение составляет творчество Альбрехта Дюрера, который достиг особого мастерства в искусстве гравирования. Он одновременно выступал и в роли художника, и в роли резчика. Монограмма "AD" (рис. 1. А. Дюрер 1511 г.) служила знаком высокого качества и листы, помеченные этими двумя буквами, нарасхват шли на рынке, хотя сам художник никогда не преследовал коммерческих целей. Громкая слава неизменно сопровождала Дюрера до последних дней. Его называли первым живописцем в мире, его работы копировали и даже подделывали.

Учился Дюрер в гравюрной мастерской Михаэля Вольгемута в Нюрнберге как раз в те годы, когда там выполнялись важные заказы для типографии его крестного отца - Антона Кобергера. Помимо родственных уз их связывали деловые отношения - Кобергер оказывал помощь Дюреру в печатании большой серии гравюр, выпущенных в 1493 г. под общим названием "Апокалипсис". Несколько позже Кобергер заказал Дюреру работу по иллюстрированию крупнейшего ксилографического издания "Всемирная хроника". (рис. 2. Из "Хроники" Х. Шеделя, 1493 г.). Закончив работу над циклом гравюр, Дюрер отправляется за границу, а после продолжительных странствий принимает предложение базельского печатника Иоганна Бергмана фон Ольпе проиллюстрировать книгу писателягуманиста Себастьяна Бранта "Корабль глупцов". (рис. 3. Базель. Б. фон Ольпе, 1494 г.) Рисунки создавались художником при непосредственном участии писателя, и в книгоиздательской практике это был редкий случай тесного творческого сотрудничества автора и художника.

Преимущества ксилографии, по достоинству оцененные европейцами, стали использоваться в коммерческих целях. Ксилографии делали ремесленные мастера-патентщики, которые назывались в то время принтерами (прентерами), то есть печатниками. Как правило, они были выходцами из мастерских резчиков по дереву и мастерских по набойке тканей. Начиная с ХV в. рынок постепенно наводняется дешевыми оттисками-картинками с религиозными и светскими сюжетами. Из-за невысокой цены они получили широкое распространение в народной среде, впервые дав толчок массовому производству книги. Ксилографии использовались для украшения стен жилища, дверей, шкафов, шкатулок, сундуков, наклеивались на переплеты, вплетались в книги, использовались вместо икон, в качестве талисманов и оберегов, зашивались в одежду и носились на теле. Колоссальным спросом пользовались игральные карты, которые в печатном виде приносили высокий доход, так как карточные игры, проникшие в Европу с арабского Востока, завоевали широкую популярность.

Примерно с середины XV в. отдельные эстампы начинают подбираться в тетради и появляются ксилографические книги-блокбухи. Спрос на ксилографические книги диктовался потребностями монашеских орденов, светских школ и духовных корпораций. Из религиозных книг наиболее читаемой была "Библия бедных", которая использовалась рядовыми священниками для проповедей и мирянами для обучения грамоте. Мастерские выпускали календари, поздравительные листки, карты Европы и мира, астрологические прогностики, учебники латинского языка - донаты, изображения редкостей и диковинок. Печатный рисунок пробуждал интерес к природе, ее животному и растительному миру. Для сбора новых материалов, подогревавших интерес к изданиям, совершаются путешествия в разные страны, где можно было добыть информацию, отличающуюся новизной и представляющую интерес для читателей. Различные травы, рыбы, птицы становятся ведущими сюжетами ксилографических блокбухов. Острый интерес вызывала тема ведовства и магии. Эсхатологические настроения, царившие в обществе на исходе XV в. и на протяжении первой половины XVI в., вызвали увеличение числа ксилографий, в которых постоянным мотивом звучит тема смерти. Блокбухи "Искусство умирать", "Пляски смерти" получили широкое распространение в народной среде, несмотря на неодобрение церкви. Многократные переиздания (только блокбуха "Искусство умирать" учтено двенадцать изданий) говорят о том, что с появлением ксилографической печати в европейских странах зарождаются предпосылки развития более емкого книжного рынка.

Печатные блокбухи, впервые появившиеся в тиражном количестве, способствовали развитию оптовой книжной торговли. Ксилографические книги приобретались купцами большими партиями для продажи в храмах, монастырях, паломнических центрах, на городских рынках и ярмарках. Их везли во Францию, в Англию, другие страны, кроме Венеции, где Совет венецианской республики во избежание конкуренции с рукописными книгами принял декрет о запрещении ввоза ксилографических изданий.

Ксилографическая печать дала человечеству возможность более широкого распространения знаний и содействовала становлению книги на службу новым общественным потребностям.