

Содержание:

image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Книгу без обложки нельзя считать законченным продуктом. Для того чтобы книга могла кратко рассказать о своем содержании и назначении даже не будучи раскрытой, она должна быть соответствующим образом оформлена. С помощью оформительских средств можно значительно усилить воздействие книги на человека, сделать ее содержание более понятным и доступным, привлечь к ней внимание еще до того, как она попадет в руки читателя. Для качественного оформления внешних элементов книги, таких как суперобложка, обложка, форзац, дизайнер должен иметь представление об интересах ее потенциальных читателей, особенностях разных читательских групп, условиях, в которых происходит знакомство человека с книгой, и, конечно, он должен знать содержание самой книги и цель ее издания.

Таким образом внешнее оформление книги создается для внешнего ознакомления с ней и ассоциативного выражения сути текстового блока самой книги. Поэтому внешнее оформление книги так важно.

Внешнее оформление книги и ее содержание

В зависимости от содержания литературу можно условно разделить на три типа:

- литература познавательная, не пользующаяся методами художественного отражения действительности, к которой можно отнести все виды научной, политической и технической литературы, большинство учебников, справочники, энциклопедии и т.д.;
- художественная литература, отражающая действительность в художественных образах;
- научно художественная и научно популярная литература.

Каждый из перечисленных типов литературы специфичен и по содержанию, и по форме. Задача любого специалиста, принимающего участие в создании книги, заключается в том, чтобы сделать содержание книги как можно более доступным для читателя. «Коэффициент полезного действия» книги в очень большой степени зависит от дизайнера.

Главными компонентами содержания книги являются ее основные тема и идея, выступающие всегда в комплексе (рис. 1.1). Тема - это круг явлений, попавших в сферу внимания автора произведения.

Александр Санкин

ТУФЕЛЬКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ

АУКЦИОННЫЙ МЕТОД ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
И СИСТЕМА АГЕНТА - МИЛЛИОНЕРА

МХА ЖСОУ

Рис. 1.1. Примеры внешнего оформления книги

Тема локализуется в процессе отбора материала: незначительные явления отпадают, главные акцентируются. Происходит это под влиянием многих обстоятельств. Главное из них — мировоззрение, позиция, точка зрения автора на происходящие явления, находящая свое выражение в идее. Развиваясь, формируясь в систему, эта позиция в итоге выступает перед читателем, организуя весь строй произведения, всю его внутреннюю логику. Прослеживая ее, читатель осознает главную авторскую идею произведения и, уже в зависимости от собственной точки зрения, признает ее или отрицает. Книга всегда является

носителем идей, поэтому дизайнер должен стремиться к их осознанию, чтобы потом передать читателю свой опыт общения с книгой.

Здесь возникают некоторые сложности. Основная из них заключается в том, что существует множество тем, которые не поддаются прямой образной форме выражения. Особенно часто эта проблема встречается при оформлении научной литературы.

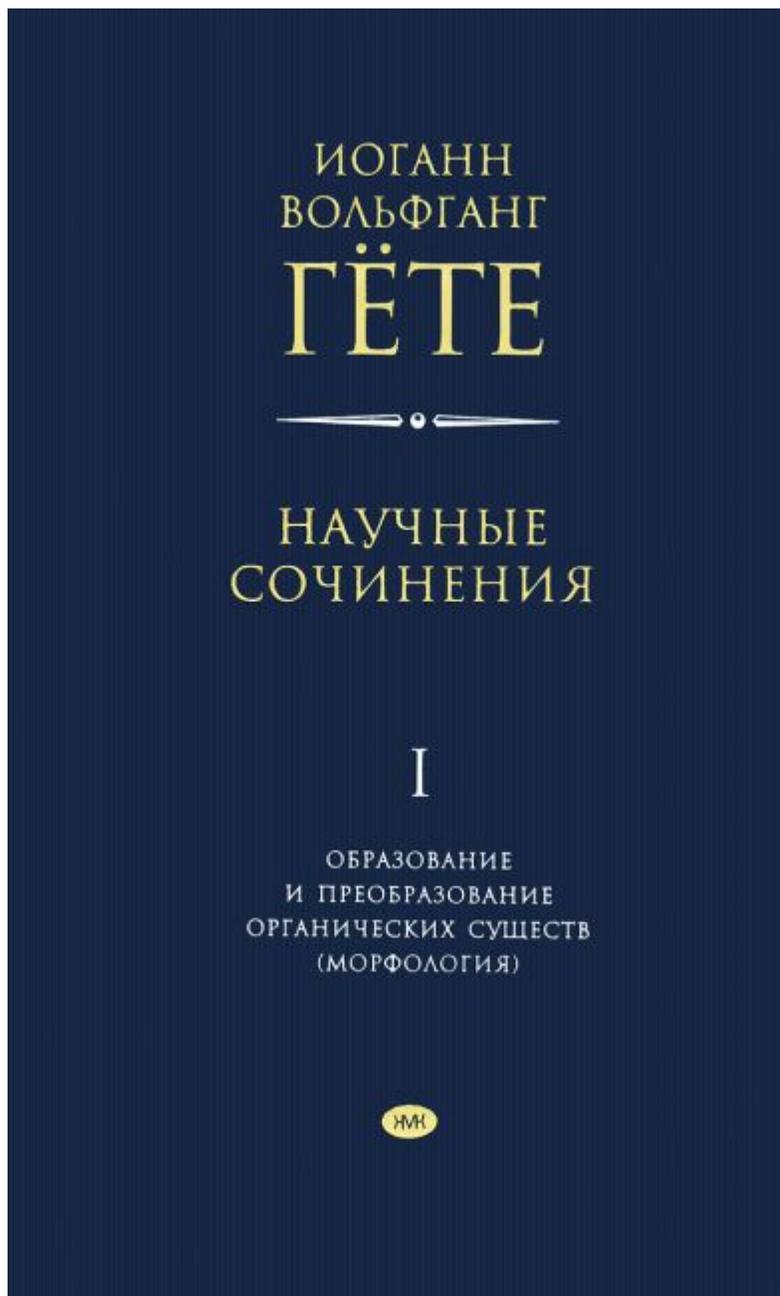

Рис. 1.2. Примеры оформления научных книг

Возьмем, например, книгу по анализу бесконечно малых величин. Построенная на ясной и красивой логической абстракции, эта книга содержательна, тема ее определенно очерчена. Однако и идея и тема этой книги вряд ли могут быть выражены в художественной форме. И таких книг множество. Говоря о задачах дизайнера, приходится иметь в виду выражение не столько содержания конкретного произведения, сколько характерных особенностей содержания всего типа литературы, к которому принадлежит данная книга. В художественной литературе дизайнер может дать читателю представление о содержании произведения более полно.

Однако до конца выразить тему произведения средствами дизайна нельзя. На переплете или обложке можно лишь дать обобщенную его характеристику, лишь подтолкнуть читателя к пониманию самых существенных сторон произведения. Успех работы в данном случае зависит от правильности выбора главных тематических связей и от формы их выражения.

Типы внешнего оформления книги

Книжная графика располагает различными средствами: шрифтовыми, орнаментальными, сюжетными — все они широко применяются при оформлении обложек, суперобложек и имеют особенности, обусловленные их природой. Широкий диапазон разных по характеру тем, заключенных в книгах, требует разнообразных форм их образного отображения. Чтобы выяснить особенности тех или иных средств оформления, полезно провести классификацию различных вариантов решений обложек, суперобложек и форзацев в зависимости от характера главного оформительского элемента.

Задача эта усложняется тем, что в большинстве случаев на сторонах обложек, переплетов или суперобложек одновременно используется несколько разнородных оформительских элементов: рядом со шрифтом может быть орнамент или изображение сюжетного характера. Шрифт часто сочетается с символом или с эмблемой и т.д. Поэтому приведена классификацию приемов оформления по принципу установления ведущего элемента в композиции. При этом критерием, определяющим преимущество одного элемента над другим, будет его роль в раскрытии связи с содержанием книги. Установить этот критерий необходимо, ибо очень часто можно встретить, например, обложку с большой орнаментальной нагрузкой, но не относящуюся к орнаментальному типу, потому что сюжетный рисунок, включенный в композицию, является главным по характеристике темы, а орнамент представляет собой лишь обрамление (рис. 1.2).

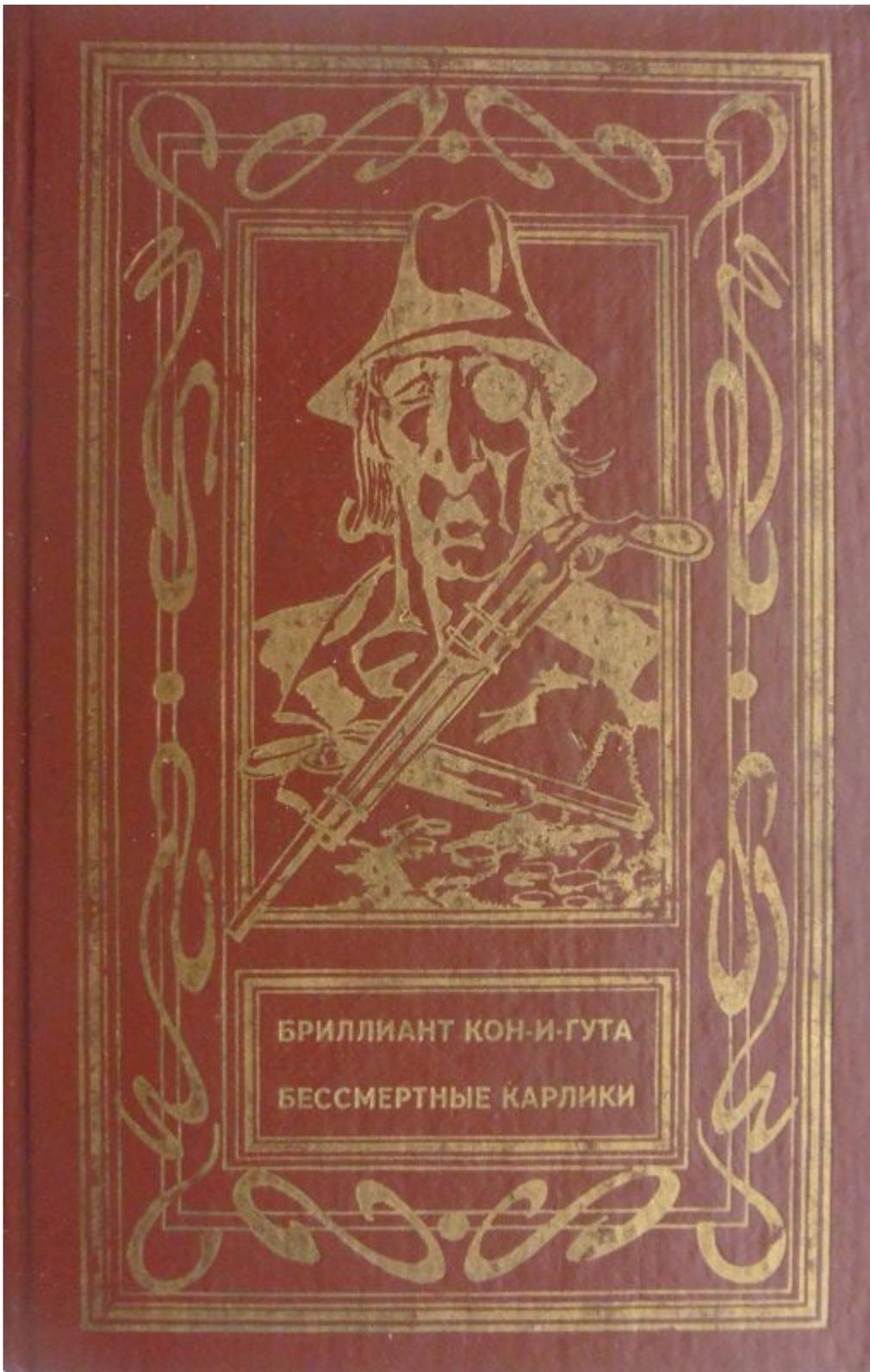

Рис. 1.3. Книга с правильной орнаментальной нагрузкой

Классифицируя обложки, суперобложки, форзацы по принципу преобладания того или иного изобразительного элемента, можно выделить пять групп, в которых ведущим соответственно является:

- шрифт;
- орнамент или не предметно-декоративное оформление;
- предметно-тематическое изображение;
- символическое или эмблематическое изображение;
- сюжетно тематическое изображение.

Принадлежность оформления к любой из этих групп не исключает, как уже говорилось, наличия в композиции элементов, характерных для других групп. Разница лишь в «удельном весе», в соотношении этих элементов, в степени их участия в раскрытии тематических связей с книгой. Эти связи могут быть прямыми и выражаться в конкретном образе (предметно-тематическое, символическое, сюжетное изображение) и косвенными, построенными на ассоциативном выражении (шрифт, орнамент), на художественной образности.

Художественная образность — это качество, которым может обладать и непредметное изображение, не являющееся продуктом непосредственного отражения предметного мира, например шрифт или орнамент; это способность вызывать ассоциативные представления у зрителя, позволяющие в той или иной степени косвенно соотнести непредметное изображение с явлениями предметного мира. Художественная образность порой улавливается как нечто очень тонкое, сложное, метафорическое. Книжное оформление всегда создается дизайнером и воспринимается читателем в связи с литературным текстом. Содержание и его форма помогают зрителю активно домысливать виденное на основе прочитанного. Поэтому принципиально важно во всех случаях не только сохранять единение текста и изображения в книге, но и точно соотносить замысел дизайнера и специфику избранных им средств художественной выразительности с особенностями оформляемого произведения.

Шрифтовое внешнее оформление книги

Часто можно слышать, что при помощи шрифтов невозможно выразить никакую идею, что шрифт по природе своей лишен индивидуальных изобразительных качеств, которыми обладает, например, рисунок или даже орнамент, что его следует принимать лишь как знаки письменности. Встречается и другая точка зрения: шрифт обязательно должен выражать какую-либо определенную идею или

конкретный сюжет. Этот взгляд, свойственный художникам книги прошлого, нашел свое воплощение в «изобразительных» шрифтах конца 19 начала 20 века, имитирующих сосульки, поленья и другие предметы, а иногда даже людей и животных.

Оба этих противоположных мнения неверны в своей категоричности. Вопрос об образности шрифта, его возможностях в плане отражения какихто особенностей издания или произведения может быть решен только на основе анализа природы шрифта как самого по себе, так и в связи с другими элементами оформления.

Главная функция шрифта — в условной графической форме фиксировать обозначение звуков алфавита. Эта функция внехудожественная, служебная и обязательная. Любое отступление от нее ведет к ущербу шрифта. Однако шрифт всегда содержит в себе большие потенциальные возможности для выявления эстетических качеств, главным образом архитектурных (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Пример значимости начертания шрифта для выражения характера книги

Ритмическое построение буквы, связь ее с другими знаками, образующими слово, — сложная художественная задача, решение которой требует большого опыта и развитого эстетического чувства. В наборных шрифтах классических типов эта задача нашла свое исторически закономерное решение. В пропорциях букв, в их насыщенности, в движении составляющих их элементов всегда чувствуется отзвук стиливых норм эпохи, в которую они создавались. В этих качествах можно увидеть черты художественности, позволяющей причислить лучшие образцы текстовых и рукописных шрифтов к произведениям искусства. Но произведения шрифтового искусства очень редко существуют самостоятельно — почти всегда они являются деталью комплекса — архитектурного, книжного и т.д., что обусловлено

прикладным характером шрифтового искусства.

2.1 Акцентирующие элементы в обложке

Под этим термином мы подразумеваем элементы шрифта, которые позволяют дизайнеру выделять в шрифтовой композиции наиболее существенные слова и фразы в тексте переплета, обложки, суперобложки или титула.

К акцентирующим средствам можно отнести: варьирование размера букв, их наклона и начертания; изменение цвета и фактуры букв, порядок разбивки слов текста по строкам и т.д. Акцентировка текста необходима не только при индивидуальном оформлении обложки и переплета, но и тогда, когда оформление производится набором (рис.2.1).

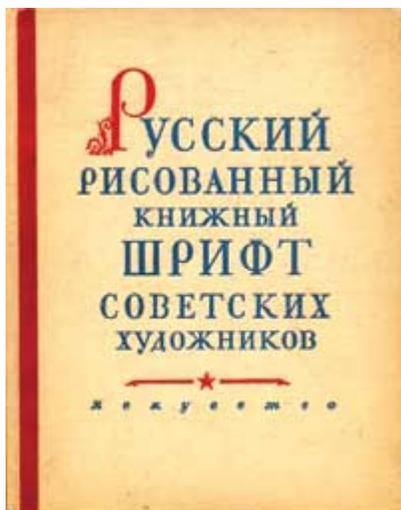

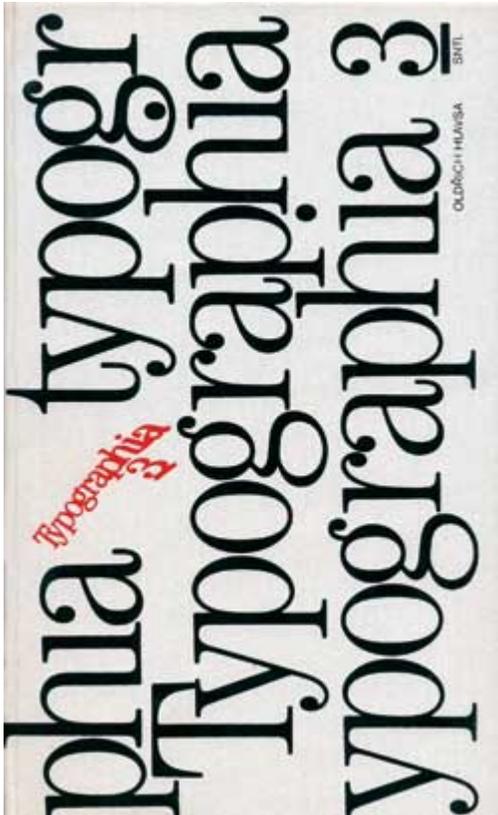

Рис. 2.1. Варианты книг с акцентом на определенные буквы

Проблема акцентировки главного в надписи на стороне переплета или обложки заключается не только в выявлении смысла написанного, но и в организации стройной шрифтовой композиции, в нахождении правильного пространственного и масштабного соотношения всех элементов. При этом возможны отступления от традиционной акцентировки шрифтом названия книги. Например, более правильно

выделить, например, фамилию автора, если речь идет об оформлении сборника, обезличенного названием «Избранное» или «Собрание сочинений».

Формальное использование акцентирующих средств может привести к искажению смысла. Типичными примерами можно считать неоправданное выделение второстепенных элементов текста, бессмысленную акцентировку слогов, образованную ненужными переносами слов. Поэтому дизайнеры подходят с особым вниманием к оформлению текстовой части и акцентировке во внешнем оформлении книги (рис. 2.2).

JONATHAN SWIFT

A TALE OF A

TUB

'It is a fatal MISCARRIAGE,

SO ILL TO ORDER AFFAIRS,

as to pass for a

FOOL

IN ONE COMPANY,

when in another you might be treated as a

PHILOSOPHER'

Penguin Books Great Ideas

Рис. 2.2. Примеры оформления обложки книги

Ассоциативные элементы оформления

К ассоциативным элементам относятся такие качества шрифта, при помощи которых дизайнер может вызвать у зрителя представление о характерных особенностях, присущих данному произведению. Например, указание на эпоху, о которой повествует книга, на ее национальные черты, на связь с каким-то определенным явлением и т.д.

Такие особенности шрифта, сложившиеся в процессе его длительного исторического развития, обязывают дизайнеров очень тонко подходить к оценке тематики произведения и его характера. Дело в том, что ассоциативно-смысловые оттенки в шрифте воспринимаются зрителем главным образом на основе тех или иных традиций, ассоциаций, сравнений, связей (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Пример ассоциативного вида шрифта

Это можно проследить на самом различном материале, от наборного шрифта до рукописного. Заметнее всего действие традиционно-смысловых элементов проявилось в гарнитуре, рисунке шрифта, в его цвете, контрастности и рельефности.

Дизайнеры широко пользуются изобразительными возможностями шрифта для придания книге исторической или национальной окраски. Яркими примерами этого могут служить лучшие работы С.Телингатера, В.Лазурского, С.Пожарского и многих других, где эти дизайнеры (раньше они назывались более правильно — художники

книги) достигают гармоничного сочетания в шрифте традиционносмысловых элементов, вызывающих у читателя необходимые ассоциации, с содержанием книги и с чертами, характерными для современной книжной графики. Наглядным примером тому может служить оформление художником Б.Титовым книги «Русский рисованный шрифт советских художников», в котором удачно сочетаются элементы старого и нового русского национального шрифта.

Мы отметили наиболее яркие черты шрифта, придающие ему смысловой оттенок. Но существует и множество других нюансов, например вариации пропорций букв в зависимости от их ритмических сочетаний и цветовой напряженности, которые нельзя точно рассчитать, но которые оказывают воздействие на зрителя. Мы говорим: выразительный шрифт, легкий или тяжелый, динамичный или вялый. Иногда замечаем, что для данной книги этот шрифт не подходит, часто не отдавая себе отчета в причинах этих ощущений. Поэтому можно сделать вывод, что шрифт имеет ряд качеств, которые позволяют ему характеризовать смысловую сторону книги или ее тематику. Правда, он не создает конкретного художественного образа, а ограничивается лишь ассоциативной формой выражения. Вспоминая вышесказанное о теме произведения, можно констатировать, что при помощи шрифта удастся выявить некоторые стороны содержания книги, особенно такие, которые касаются обобщенной ее характеристики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно подытожить все вышесказанное. В зависимости от типа книг создается определенная тема, где рассматриваются особенности изображений, которые будут нанесены на обложку книжного блока, при надобности. Так же не менее важным фактором является шрифт и оформление, так как при неправильном оформлении может пострадать связь со шрифтом, который сам по себе является очень важным компонентом обложки. Шрифт подбирается не только для гармоничного сочетания с оформлением книги, но еще он должен отражать характер и суть книги, иначе окажется бесполезен для использования и будет выделяться. В связи с этим нужно сказать, что декоративное начало может проявляться в шрифте очень сильно. Ритмическая связь отдельных букв, характер их пропорций, начертание, цвет, фактурность и наличие на них орнаментальных украшений — все это на плоскости обложки должно образовывать единую декоративную композицию. Все элементы декоративности в шрифте должны быть

мотивированы связью с содержанием книги и должны помогать его выявлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Внешнее оформление книги [электронный ресурс] – Режим доступа: – <https://compuart.ru/> (дата обращения: 27.12. 2019 г.).
2. Типы внешнего оформления книги [электронный ресурс] – Режим доступа: – <http://editors-1377.blogspot.com/> (дата обращения: 27.12. 2019 г.).