

Содержание:

image not found or type unknown

Введение

Книга – это не просто текст и изображения. Книга, которую вы берёте в руки – произведение искусства книжной графики. А иллюстрация не только картинка в тексте, а важный элемент художественного оформления, подчиняющийся общей идее книги. Даже самые простые издания имеют художественное оформление. Ведь размер и вид шрифта, нумерация страниц, поля и заголовки, межстрочные интервалы – это всё элементы оформления книги. Иллюстрация играет не последнюю роль в этом непростом виде искусства, а художники-иллюстраторы – народ совершенно особенный.

ГЛАВА 1. ИСТОКИ КНИГОИЗДАНИЯ

Путь к созданию книги в привычном нам виде был долог. С появлением письменности потребовался материал для письма. У разных народов мира основой для письма служили, как правило, подручные материалы, их брали из того что видели и чем пользовались изо дня в день: пальмовые листья, глиняные и костяные пластинки, металл и камень, береста и шёлк – далеко не полный их перечень.

В III тысячелетии до.н.э. в Египте изобрели папирус (рис.1). Папирус удобно сворачивать в трубку, поперек он не гнулся в силу особенности изготовления. Это и определило вид древней книги на многие века – свиток. Египетские книги писались очень тщательно и изобиловали иллюстрациями. Писцы и создатели книг пользовались высочайшим авторитетом, а сами книги считались хранилищем тайны. Египтяне верили, что книги пишет сам бог Тот, покровитель письма. В папирусных свитках содержались рецепты зелий, заговоры, заупокойные тексты и древние магические ритуалы, которые тщательно переписывались и сохранялись

из века в век.

Рис.1 Папирус

Папирус использовали в древнем Риме и древней Греции. Он привозился уже готовым, в свитках – своего материала для письма у римлян и греков не было. В Греции и Риме книги носили светский характер, они были, скорее, записями с устной речи, чем письмом. Потому были бедны в оформлении и редко с иллюстрациями.

В эпоху эллинизма (332г. до н.э. – 30г до н.э.) книга получила новый статус. Она стала объектом исследований, сделалась популярной, приобрела изящество и ценность. Рукописи переписывали, дарили, собирали, продавали. Примерно в эти века Египет запретил вывоз папируса за пределы страны, видимо спрос превзошел производство. И тогда был изобретён новый материал для изготовления книг – пергамент (рис.2) (недублёная кожа животных). Изобрели пергамент при пергамском царе Эвмене II (197—159 до н. э.). Пергамент не ломался на сгибах, писать на нём можно было с двух сторон. Может, поэтому пергамент быстро вытеснил папирус как материал для письма, хоть был не дешёв. С изобретением пергамента появился прототип современной модели книги – кодекс. Это были небольшие раскрашенные подарочные книжки-игрушки. С них, видимо, и началось настоящее иллюстрирование книг. ~~Ведь до появления кодекса иллюстрировали~~

только научные книги и иногда пьесы.

Рис.2 Пергамент

Распространение эллинской культуры принесло книги в Европу, где кодекс вытеснил свитки как вид. Это было обусловлено заинтересованностью церкви – пользоваться кодексом удобнее во время богослужений. Книги из пергамента стоили дорого, изготовлялись долго и на тот момент позволить себе такую роскошь могла только церковь. Естественно, тематика книг была религиозной.

Во II в н.э. в Китае изобрели бумагу, что стало сенсацией в книгоиздании. Ведь это изобретение значительно удешевило и ускорило написание книг. Старые тряпки, используемые как сырьё, намного дешевле шкур животных. Долгое время изготовление бумаги держали в строжайшей тайне, но всё тайное рано или поздно становится явным. С развитием науки, литературы, новых технологий создавались учебники, трактаты, велись исторические записи, писались научные труды и справочники. Потребность в книге многократно увеличилась.

И вот, наконец, долгожданный прорыв! Возникновение книгопечатания. Принцип был изобретён в Китае в 1045г неким Пи Шеном, но поскольку в китайском языке тысячи иероглифов, книжная печать оказывалась дороже рукописи и не получила распространения на родине. Спустя некоторое время в Корее переняли технологию, и в 1409г. вышла первая корейская печатная книга.

Заново печать была открыта Иоанном Гуттенбергом, сделавшим к 1440г. первый печатный станок. В Чехии первая печатная книга вышла в 1468 г. и в 1517 г. в Праге приступил к печатанию библии на белорусском языке знаменитый Георгий-Франциск Скорина. В России печатниками, выпустившими первую датированную книгу «Апостол» (1564), стали Иван Фёдоров и Пётр Мстиславцев. Первые печатные книги России были, естественно, религиозного содержания, и, поскольку потеснили бизнес переписчиков и стали угрожать влиянию бояр и духовенства, первые книгопечатники были обвинены в ереси и в 1568 году бежали в Заблудов, где снова организовали типографию! И снова начались трудности – на сей раз материального толка. Книгопечатание в те времена продолжало оставаться крайне затратным, и магнат Ходкевич больше не мог поддерживать типографию Фёдорова. И тогда Фёдоров снова переезжает, на сей раз во Львов, где продолжает дело жизни. Мстиславцев же чуть раньше перебирается в Вильно (Вильнюс), где тоже организовывает типографию.

Вот он, образец того, как упорные и влюблённые в дело люди творят историю – и действительно наступает новая эпоха.

Книга приобрела привычный нам вид ещё в I в н.э. С тех времён основные элементы книги практически не изменились. Различают внешние и внутренние элементы книги (рис.3).

Рис.3 Внешние и внутренние элементы книги

Внешние элементы:

Книжный блок – непосредственно информационное наполнение книги, состоящее из листов бумаги, скреплённых определённым образом (текст, иллюстрации, другие составляющие).

Переплётная крышка. Служит для защиты блока от повреждений, верхняя несёт элементы художественного оформления(обложка), зависящие от назначения книги.

Корешок скрывает внутреннее устройство блока и предотвращает его разрушение, так же часто имеет художественные элементы.

Каптал – соединительная тесьма, дополнительно закрепляющая листы блока.

Кант – края переплёта, выступающие за пределы блока.

Закладка (ляссе).

Форзац – двойной лист плотной бумаги, одной стороной приклеенный к переплёту, свободный с другой. Бывает белым или с художественным оформлением.

Авантикул – страница перед титульным листом с частично вынесенной информацией с титульного листа.

Титульный лист – первый лист непосредственно книги, содержащий название, имя автора, издательство, год издания, дополнительные сведения по изданию. Бывает одинарный и двойной.

Внутренние элементы книги:

Текст.

Иллюстрации (схемы, графики, рисунки, фотографии, гравюры и многое другое).

Декоративные элементы (буквицы, виньетки, орнаменты, рамки).

Книга – это совокупность внешних и внутренних элементов, которые объединены общей идеей оформления. Оформление же зависит от формата, объёма, жанра и других факторов.

1.1 Виды и функции иллюстраций, их расположение в тексте

«...В принципе, книга самодостаточна, так что прекрасно может существовать без иллюстраций, как и без прочих элементов оформления». (Ясон)

Если вашу книгу решило выпустить издательство, совсем обойтись без оформления не удастся. Цель издательства – продажа вашей книги не без выгоды для себя, а для удачных продаж оформление играет решающую роль, особенно при издании новых авторов.

Иллюстрация (рис.4) – это изобразительное толкование литературного (или научного) произведения. Иллюстрации – самостоятельный вид изобразительного искусства, оно своеобразно, специфично и требует тонкого профессионального подхода.

«Я думаю, что иллюстрации – обязательный элемент оформления книги. Это же книга, а не кирпич, инструмент и продукт культуры, так сказать.

У книги должна быть обложка, заголовок, номера страниц, прочие элементы, ну и художественное оформление, конечно! Если не иллюстрациями, то хотя бы вставками-виньетками, буквицей и прочими элементами художества». (Thinnad)

«Мне кажется, книге нужны иллюстрации, будь то карта или портрет персонажа. После прочтения интересно посмотреть на визуальное воплощение идеи. Если, конечно, исполнение хорошее». (Dead December)

Главное назначение иллюстрации – визуальное воплощение идеи автора литературного произведения. Это самое воплощение будет полным, если присутствуют три основных функции иллюстрации:

- информативность;
- эмоционально-психологическая нагрузка;
- эстетичность.

Информационный эффект иллюстрации зависит от того, как полно, точно и быстро читатель сможет понять, что изображено. Иллюстрация должна быть понятна и удобна для восприятия. Сложность восприятия мешает читателю и попусту тратит его время. Иллюстрация способна не просто пояснять текст, а расширять и дополнять его. Художественная иллюстрация включает в себя не только композиционное построение, но и множество деталей, характеризующих героев, антураж, время и место действия. Всё вместе это даёт читателю представление о сюжете, героях, раскрывает более полно замысел автора.

«Мне кажется, что иллюстрации лишними уж точно не будут. Но наличие иллюстрации возможно скажется на восприятии читателями текста. Визуализация определенных моментов, места действия или внешности героев, возможно, поможет читателю представить. Это тонкий момент, и зависит от индивидуальных предпочтений читателей». (Alizeskis)

Эмоционально-психологическая функция иллюстрации – основная в художественном произведении. При знакомстве с книгой читатель получает эмоциональные впечатления не только от самого текста, но и от сопровождающих его картинок, от оформления всей книги.

Иногда неинтересно оформленная книга с неудачными иллюстрациями, несмотря на хороший текст, не находит своего читателя. Бывает, что художественное оформление книги не соответствует стилю автора, сюжету, жанру, возрастной группе читателей. Это, конечно, ошибка не автора, и даже не художника, а редактора. Значение иллюстрации в книге нельзя недооценивать.

Эстетическая функция иллюстрации важна и для произведения, и для всего издания. Иллюстрация сама по себе предмет искусства, а вместе со шрифтом, виньетками, полями, буквицей создаёт единый ансамбль, формирует эстетику книги. Книжная иллюстрация в первую очередь создаётся для текста и ради него, художнику не следует об этом забывать. Самовыражение, конечно – здорово, но картинка должна быть в союзе с текстом, а не конфликтовать зрительно с ним. Иллюстрация не только сама по себе должна быть высокохудожественной, но и вписываться в композицию всего издания, делать его эстетически ценным.

Иллюстрации бывают двух видов – научно-познавательные (карты, схемы, графики и т.д.) и художественно-образные (художественная литература).

Элементов художественного оформления книги много. Эти элементы должны подчиняться выбранному стилю оформления – гармонично сочетаться – тогда книга

станет произведением книжного искусства.

Рис.4 Иллюстрация

Обложка – самый значимый элемент оформления книги, первое что видит читатель, взяв книгу в руки. Обложка предназначена для первого ознакомления с произведением и несёт в себе максимально полную информацию о нём. Обложка

бывает мягкая и твёрдая.

1а. Солидные серийные издания часто снабжены суперобложкой – бумажной обложкой, очень тщательно оформленной.

Фронтиспис (рис.5) – иллюстрация в книге, помещаемая на левой стороне разворота титульного листа. Чаще всего это портрет писателя, ключевая сценка или один из героев произведения. На титульном листе часто бывает небольшой рисунок в едином стиле оформления книги, или виньетка.

Рис.5 Фронтиспис

Заставка (рис.6) – изображение для украшения или выражения темы,

расположенное в верхней части начала главы или раздела.

Рис. 6 Заставка

Буквица – элемент декора книги. Стилизованная начальная буква абзаца, зачастую очень сложного рисунка, отображающего жанр произведения.

Концовка – небольшая картинка в конце текста, часто это виньетка – декоративный элемент оформления в виде фрагмента орнамента, иногда служит заставкой к главам, разделам, украшает уголки листа, рамки или включена в оформление титульного листа.

Виды иллюстраций (рис.7):

1. Полосная иллюстрация – иллюстрация, расположенная на весь лист без текста и занимающая целиком печатные полосы, но не выходящая на поля.

2. Полуполосная иллюстрация – занимает половину полосы.

Рис.7 Виды иллюстраций

3. Разворотная (рис.8) – на две полосы.

4. Оборочная – небольшой рисунок, окружённый со всех сторон текстом.

5. Рисунки на полях. Сейчас практически не используются.

После того, как редакция определит жанр иллюстраций, художественный или технический редактор решает вопрос, как иллюстрация расположится в тексте. Существуют три основных способа размещения: закрытое, открытое и блочное.

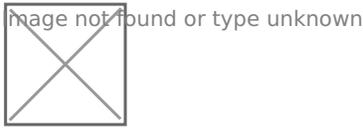

Рис.8 Разворотная иллюстрация

Закрытые иллюстрации (рис.9) чётко ограничены краями или специальной рамкой (обычно черной), которые должны быть не больше размеров полосы набора.

Закрытое изображение как правило статично, оно как окно притягивает взгляд. Чем больше в иллюстрации деталей, тем сильнее «затягивает». Чёрную рамку сейчас используют редко, она мешает восприятию материала. Вместо рамки могут

быть декорированные поля, белые поля, виньетки по углам.

Рис. 9 Закрытые иллюстрации

Открытые иллюстрации (рис.10) лишены каких бы то ни было ясных границ и свободно помещаются на листе. Картинки и текст оказываются неразличимыми, перетекающими одно в другое. Такие иллюстрации тесно связаны с текстом и создают особую пространственную среду. Открытые иллюстрации предоставляют художнику большую степень свободы. Сейчас очень популярны.

Блочное иллюстрирование. Размещение иллюстраций отдельным блоком, «тетрадкой». Самый распространенный пример – вклейка блока полноцветных иллюстраций, выполненных на дорогой мелованной бумаге. Сейчас используется в

основном в альбомах, посвящённых искусству, журналах.

Рис. 10 Открытые иллюстрации

ГЛАВА 2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА И АВТОРА КНИГИ

«Иллюстратор, как и автор, создает персонажей и мир, в котором они живут. Его работа - усиливать эффект от написанного и ему неплохо было бы помнить, как сильно рисунок может повлиять на текст». (Dead December)

Автору стоит тщательно выбирать иллюстратора. Им предстоит вместе пройти долгий путь. Художник не только должен быть хорошим рисовальщиком, но и ответственным в плане сроков. Чтобы сотрудничество оказалось плодотворным, автору следует заранее подготовиться к разговору с иллюстратором – чётко выразить пожелания, составить техническое задание, показать примеры иллюстраций, стиль которых ему нравится.

«Иллюстратор – по сути, соавтор. Поэтому в работе он должен максимально совпасть с авторским видением.

Какими качествами должен обладать художник, чтобы стать иллюстратором?

Развитая фантазия и эмпатия, в первую очередь. И способность отказаться от своего мнения, а значит - умение сжиться со своей несвободой. Все-таки он иллюстрирует текст, а не пишет свою картину.

С момента знакомства и до сдачи оригинал-макета будущей книги в печать, автор, художник и редактор работают вместе (рис.11).

Иллюстратор включается в работу над книгой с самого первого этапа – разработки плана иллюстрирования. Материал для иллюстрирования весьма разнообразен. После определения редакцией жанра иллюстраций, художественный или технический редактор решает вопрос, как они должны соотноситься с текстом. Этот процесс называется вёрстка – составление макета издания, включающего все элементы оформления книги и текст, согласно требованиям типографии. Прежде чем начинать вёрстку книги, необходимо полностью подготовить все материалы – текст и иллюстрации, а также другие компоненты книги (аннотацию, посвящение, благодарности) и обязательно файл обложки в развороте.

Вёрстка сама по себе процесс трудоёмкий, а вёрстка иллюстраций считается самой сложной. Ведь облик книги будет во многом зависеть от правильного расположения иллюстративного материала. Приёмы его вёрстки повторяют виды иллюстраций и способы размещения: открытая, закрытая, глухая, на полях, полосная, полуполосная. Правила вёрстки сложны и разные для книги, журнала, газеты. Это связано с техническими особенностями печати для этих изданий.

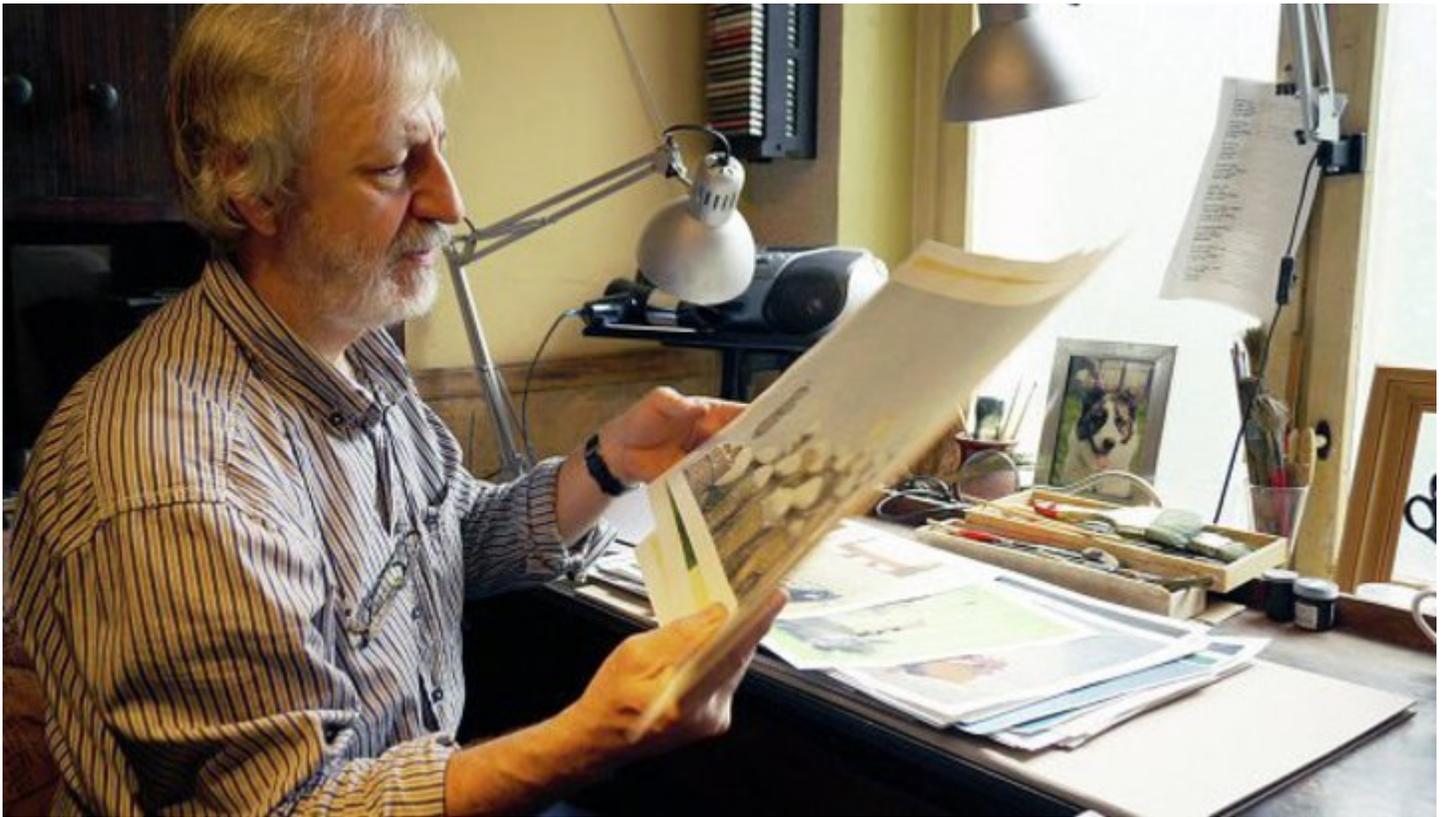

Рис. 11 Процесс создания иллюстраций

Каждого автора, особенно начинающего, интересует какие этапы проходит рукопись в книжном издательстве, прежде чем стать настоящей книгой. Когда знаешь, легче ориентироваться по времени в сроках этапов и объёме работ.

1. Автор выбирает издательство, или несколько, и отправляет им свою рукопись, оформленную строго в соответствии с требованиями издательств. Это делается в надежде, что издательство возьмёт на себя расходы по изданию книги. Если автор издаёт книгу за свой счёт, ничего отправлять не надо – идёт прямо в издательство.
2. Автор заключает Договор с издательством на издание книги. Если книга издаётся за счёт автора, в договоре оговаривается список услуг, оплачиваемых автором, такие как, набор текста, сканирование иллюстраций, обработка фотоизображений, корректура, литературное редактирование, печать книги, доставка тиража, реализация книги и т.п. и оплачивает стоимость издания книги в издательстве. Если книга издаётся за счёт издательства, то заключается лицензионный договор, основная составляющая которого – распределение доходов и авторские права на издание.
3. Автор представляет в издательство рукопись книги вместе с набором иллюстративного материала (как правило, в файлах на любом электронном

носителе. Текст в форматах RTF, DOC; иллюстрации – в JPG, TIF).

4. Все материалы попадают в редакционный отдел издательства для подготовки оригинал-макета книги. Все работы по корректуре и литературному редактированию книги должны быть выполнены до вёрстки оригинал-макета.
5. Когда готова черновая вёрстка книги, автор получает макет по электронной почте (как правило, в формате PDF) или на электронных носителях и, ознакомившись с вёрсткой (расположением текста и иллюстраций на страницах), осуществляет свою, авторскую корректуру книги.
6. Затем в издательстве в оригинал-макет книги вносятся авторские исправления и осуществляется окончательная вёрстка издания.
7. Автор рассматривает варианты дизайна обложки (как правило не более трёх вариантов на выбор) и утверждает выбранный вариант.
8. Автор утверждает внесённые исправления в оригинал-макет книги и утверждает вёрстку (как правило, собственноручно подписывая книгу в печать, подтверждая согласие с оригинал-макетом).
9. Типография осуществляет печать тиража (либо, если книга издаётся большим тиражом, печать части тиража) и автор получает первый экземпляр книги.
10. Автору доставляется тираж книги, либо автор забирает часть тиража и заключает с издательством Договор на реализацию оставшейся части тиража книги.

Заключение

Книга – величайшее достояние человеческой культуры. Она неповторима.

К сожалению, в современном мире компьютеров бумажная книга стала терять свою ценность. Текст на компьютере можно назвать книгой только условно. Я могу загрузить в электронное устройство сотни безликих книг, но ни одна не доставит мне столько же эмоций, сколько пахнувший типографской краской новый томик любимых стихов или первое издание лучшего писателя-фантаста, которое со мною с юных лет. Только держа в руках настоящую книгу, можно погрузиться в ее мир,

прочувствовать и понять её историю, оценить громадный труд не только автора, но и всех тех, кто подарил ей жизнь. Книга стоит того, чтобы сохранить её неповторимый мир. Она заставляет нас уважать себя и окружающих, обогащает душу и согревает сердце.

Список используемой литературы

1. Боннар А. Греческая цивилизация / А.А. Боннар. - М., 1961. Т. 1 - 3
2. Борухович В.Г. История античной литературы / В.Г. Борухович. - М., 1977 г.
3. Липидус Н.И. Античная литература / Н.И. Липидус. - Мн., 1986.
4. Ян Чихольд «Облик книги».
5. Тяпкин Б.Г. Работа редактора над книжными иллюстрациями. - М.: Книга, 2008.