

УДК 378.147.34:

DOI: 10.26140/knz4-2019-0804-0024

РОЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ В ВОСПРИЯТИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

© 2019

Депсамес Лидия Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры

«Средовой и графический дизайн»

Яковлева Светлана Игоревна, доцент кафедры

«Средовой и графический дизайн»

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
(603005, Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1, e-mail: yasweet@yandex.ru)

Аннотация. Нашим обществом была поставлена серьезная задача по воспитанию и подготовке широко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. Книга с давних времен это - стабильное и постоянное получение новых знаний, саморазвитие и самосовершенствование, как в гуманитарном, так и профессиональном плане, поиск новых идей и решений. Подход к графическому оформлению художественной литературы постоянно изменялся, ставя перед художниками и дизайнерами новые проектные задачи. Своей целью данная статья ставит: раскрыть влияние и значения иллюстрации на восприятие книжного текста, проанализировать особенности дизайна книг в контексте проблемы популяризации и распространения книжных знаний. Несмотря на возросший интерес к данной теме, на данный момент существует достаточно мало качественных примеров подобной продукции, а формат большинства из них не соответствует современным требованиям графического дизайна и оформления книг. Таким образом, проблема возросшего интереса общества к художественной литературе и отсутствия целостного, комплексного подхода к графическому оформлению книг, определяют новизну, делает эту тему актуальной для исследования. Несмотря на большое количество материалов посвященных графическому оформлению книг, эта проблема имеет потенциал для более глубокого исследования и развития, для подтверждения существующих теорий, а постоянное совершенствование технологий и появление новых тенденций в области дизайна многостраничных изданий, делает эту тему практически востребованной, значимой. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях развития современного книжного дизайна.

Ключевые слова: айдентика, графический дизайн, дизайн-образование, дизайн-проектирование, дизайн-педагогика, книжный дизайн, педагогика высшей профессиональной школы, высшее профессиональное образование, проектная деятельность

THE ROLE OF GRAPHIC DESIGN OF THE BOOK IN THE PERCEPTION OF WORKS OF FICTION

© 2019

Depsames Lidiya Petrovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor

of "Environmental and graphic design" Department

Yakovleva Svetlana Igorevna, associate Professor

of "Environmental and graphic design",

Nizhny Novgorod state pedagogical University K. Minin

(603005, Russia, Nizhny Novgorod, ul. Ulanova, 1, e-mail: yasweet@yandex.ru)

Abstract. Our society has set a serious task to educate and train widely educated, highly moral people who have not only knowledge, but also beautiful personality traits. The book has long been a stable and constant acquisition of new knowledge, self-development and self-improvement, both in humanitarian and professional terms, the search for new ideas and solutions. The approach to graphic design of fiction has been constantly changing, putting new design challenges in front of artists and designers. The aim of this article is to reveal the influence and importance of illustration on the perception of book text, to analyze the peculiarities of book design in the context of the problem of popularization and dissemination of book knowledge. Despite the increased interest in this topic, at the moment there are quite a few high-quality examples of such products, and the format of most of them does not meet the modern requirements of graphic design and design of books. Thus, the problem of increased public interest in fiction and the lack of a holistic, integrated approach to the graphic design of books that determine the novelty, makes this topic relevant for research. Despite the large number of materials devoted to the graphic design of books, this problem has the potential for deeper research and development, to confirm existing theories, and the constant improvement of technology and the emergence of new trends in the design of multi-page publications, makes this topic practically relevant, significant. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical activities when considering the nature and trends of modern book design.

Keywords: identity, graphic design, design education, design design, design pedagogy, book design, pedagogy of higher professional school, higher professional education, project activities

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Полиграфический дизайн является одним из самых востребованных направлений графического дизайна в современном обществе. Отдельное место в данном направлении занимает дизайн художественной литературы, который рекомендует структурный подход к оформлению книги, требует от дизайнера гармоничного сочетания текста и иллюстративного ряда, диктует необходимость обращаться к образному восприятию текста.

Всю историю своего существования, книги играли важную роль в развитии общества, а подход к их оформлению постоянно менялся. Несмотря на то, что бумажные книги стали менее распространены в связи с стреми-

тельным развитием технологий, в 21 веке интерес к ним снова стал возрастать и на данный момент книжная продукция широко распространена и активно развивается, ставя перед художниками и дизайнерами новые задачи.

Данная проблема затрагивается в трудах таких дизайнеров и художников, как Б.Дехтерев, А.Чегодаев, Е.Базанова и многие другие. Так, в статье «Книжная иллюстрация как жанр графического искусства» Б.Дехтерев выделяет основные критерии создания иллюстративного ряда для художественной литературы [1, 2]. Взаимосвязь литературного текста и иллюстративного материала была отражена через основные положения психологии восприятия художественных произведений, на основе трудов А.Д. Логвиненко и Л.С. Выготский, а также работы искусствоведов и худож-

ников: В.А. Фаворского, А.А. Сидорова, В.Н. Ляхова, А.А. Вартанова, Ю.Я. Герчука, О. Подобедовой, Н.Н. Розановой, Г.Е. Лебедева, Э.Д. Кузнецова и многих других [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Актуальность данной темы исследования определяется увеличивающимся интересом к книгам в последние несколько лет. Ежегодно объем выпускаемой книжной продукции увеличивается и возникает необходимость в разработке уникального, авторского графического оформления книги, которое будет выделять ее на фоне конкурентов. Из-за этого полиграфический дизайн вынужден постоянно адаптироваться под новые тенденции и применять новые методы дизайн-проектирования, решать новые проектные задачи.

Дизайн книги, под которым понимается графическое оформление внешнего вида обложки книги, а также художественное оформление элементов внутреннего блока книги (внутренних разворотов книги, расположенных непосредственно под обложкой), создает индивидуальный неповторимый внешний вид полиграфического издания, который должен быть достаточно оригинальным чтобы выделяться на фоне аналогов [10].

Несмотря на возросший интерес к данной теме, на данный момент существует достаточно мало хороших профессиональных примеров книжной продукции, а формат большинства из них не соответствует современным требованиям дизайна и оформления книг [11]. Существующая проблема, возросшего интереса общества к художественной литературе и отсутствия целостного, концептуального подхода к графическому оформлению книг делает эту тему актуальной для исследования.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных ранее частей общей проблемы.

С позиции типографики, проблема графического оформления книг поднимается Я.Чихольдом, Ю.Гордоном и Э.Рудером [12, 13]. Они подчеркивают важность работы со шрифтами для восприятия текста и создания стилового единства. Принципы разработки иллюстративного ряда в оформлении книг продемонстрированы в работах практикующих дизайнеров-иллюстраторов А.Печенкина, О.Шеховцова, Л.Манчини и Э.Гуитона. О.Ю. Кошкина в статье «Книжная графика как коммуникация», отражает роль книги в графическом дизайне, как способе визуальной коммуникации [14]. Важную роль в структурировании знаний по типографике и верстке книг играет труд Джеймса Феличи «Типографика: шрифт, верстка, дизайн» [15]. В ней автор раскрывает роль набора в оформлении книги.

МЕТОДОЛОГИЯ

Формирование целей статьи (постановка задания). Среди первоочередных целей данная статья ставит: раскрыть влияние и значения иллюстрации на восприятие книжного текста, изучить отечественный и зарубежный опыт проектирования иллюстрированных книжных изданий, проанализировать особенности дизайн-проектирования полиграфического издания в контексте проблемы популяризации и распространения книжных знаний.

Роль и влияние художественной иллюстрации на восприятие художественного произведения многозначна и многогранна. Иллюстрация – это изображение, относящееся к определенной части текста, раскрывающее какой-то момент сюжета. Иллюстрация с одной стороны носит информативный характер, поясняет фрагменты текста, с другой помогает читателю сформировать образ произведения [16]. Рисуя ключевые моменты литературного произведения, образы персонажей, художник настраивает читателя на определенную волну, дает возможность читателю легко и быстро погрузиться в атмосферу произведения, ощутить особенности фактуры и ритм повествования [17].

Художник, пропуская через себя, как через призму

содержание книги, тем самым формирует образ книги, создает настроение произведения. Результатом такого «преломления» является графическое оформление, которое одновременно и украшает книгу, и заинтересовывает, привлекает читателя, вызывает желание взять произведение в руки. Благодаря эксклюзивному внешнему виду книга получает повышенные шансы на коммерческий успех, поскольку такая книга становится привлекательной для покупателя в магазине и ярко выделяется среди других изданий. Тем не менее, несмотря на необходимость в применении новых способов проектирования, существует проблема несоответствия высокой актуальности темы и малого количества качественных продуктов на рынке художественной изобразительной литературы.

Так, большая часть современных книг разрабатывается в соответствии со старыми стандартами и средствами проектирования, которые уже не актуальны для современного дизайна, что приводит к переизбытку на рынке художественной литературы однотипных продуктов, которые не соответствуют запросу потребителя [18].

Следует отметить, что современная книга, книжный дизайн – это не только иллюстрации, но и синтез работ, включающий в себя техническое редактирование, верстку и набор. Это разработки, при которых необходимым условием становится применение структурного подхода, соблюдения ряда условий и правил, применение которых может служить гарантией востребованности издания [19].

Структурный подход при работе над литературного произведения, может включать в себя: необходимость целостности при создании иллюстративного ряда и текстовой части; понимание проблем и анализ внутреннего содержания произведения; оригинальность графического оформления; профессиональная подача графических материалов, использование технических средств и графических программ; соблюдение правил верстки, а также требований, установленных государственными стандартами; использование модульной сетки для многостраничных иллюстрированных изданий [20].

Тема оформления книг так или иначе поднималась с древности. Например, на Руси уже в 11 веке появляются книги с иллюстрациями, орнаментом, декоративными знаками и иными графическими элементами, выполненными древнерусскими художниками, но лишь к 19 веку сформировались основные принципы оформления книги, где основную роль занимала иллюстрация.

В начале двадцатого века художниками авангардистами были сделаны концептуальные открытия в области книжного дизайна и подхода к иллюстрированию. В строгом значении слова, «иллюстрация» – это любое изображение, поясняющее текст, предназначенное для восприятия в единстве с ним. «Книжные иллюстрации, изъятые из текста, могут быть малопонятными и неразрешительными». Поэтому книжная иллюстрация очень редко может иметь самостоятельное художественное значение и рассматриваться отдельно от текста. В статье «Приёмы визуальной интерпретации литературного текста во французской книжной иллюстрации XVIII века» автора Е.В. Борщ, посвященной теме иллюстрирования книг, говорится: «Формально иллюстрацию комментируют и связывают с текстом подписи: краткая текстовая выдержка и цифры, которые указывают на определенную страницу книги, обычно расположенную рядом». Концепцию книжного иллюстрирования как визуального отражения главной идеи литературного произведения также рассматривает искусствовед Кошкина О.Ю. в своем труде «Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения». Для отражения необходимости применения современных средств проектирования при разработке книжного оформления были учтены мнения как практикующих дизайнеров, так научных деятелей в данной области. Так, возможно-

сти применения современных технологий рассмотрены кандидатом технических наук Макаровой И.О. в статье «Компьютерная графика в книжной иллюстрации».

Иллюстрации дают эстетическую и эмоциональную наполненность читателю, обращаясь к его чувствам и мыслям, способствует расширению горизонтов сознания, помогают глубже воспринимать и понимать художественные произведения. Иллюстрации, ярко и целенаправленно рисующие главные моменты произведения, позволяют последовательно проследить события, формируют канву, которая дает возможность легко следовать за сюжетной линией произведения, увеличивая качество восприятия содержания.

Активная работа воображения необходимое условие для полноценного восприятия художественного произведения. Художественная иллюстрация, в силу своей специфики, тесно связана с книгой. Графическое оформление книги дает возможность воспринимать ее целостно, в единстве с текстовой частью, позволяет понять, увидеть содержание произведения любого формата, будь то стихотворная форма, серьезный рассказ или фэнтези. Читатели интуитивно понимают это и стараются выбирать книги с хорошим графическим оформлением, с качественными иллюстрациями, чтобы «читать» с их помощью. Эстетика иллюстрации выражается в возможности решения нескольких проблем таких как, способность описывать действие в развитии, разбираться в сюжетной линии, во взаимоотношениях персонажей и героев повествования.

Значение иллюстрации трудно переоценить, так как с момента рассматривания начинается определенный этап в восприятии и познании окружающего. Читатели с помощью художника погружаются в новый мир образов, в котором тесно переплетают реальность, художественный вымысел и авторская интерпретация содержания. Они с интересом подключаются к игре воображения и фантазии. От искренности художника-иллюстратора, от его умения разговаривать с читателем на доступном и понятном языке во многом зависит успех произведения. На художника-иллюстратора ложится проблема понимания и анализа внутреннего содержания произведения, а также оценка мотивации и нравственного смысла поступков персонажей, общественное значение поведения героев [21]. В решении этих задач существенную роль начинает играть иллюстрация: для более быстрого и правильного понимания ключевых моментов текста читатель должен иметь возможность обратиться к наглядному материалу, в котором обнаруживается внутренний смысл взаимоотношений персонажей и ситуации.

Методы исследования: Сравнение, анализ, синтез, прогноз, формализация, дедукция, индукция, исторический метод, абстрагирование, классификация.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В рамках данной работы были поставлены и достигнуты цели: раскрыты значения и влияние иллюстрации на восприятие книжного текста, проанализированы особенности дизайна книг в контексте проблемы популяризации книжных знаний, определены условия необходимые для того, чтобы книга была востребована и способствовала распространению и получению новых знаний, была стимулом для саморазвития и самосовершенствования, как в гуманитарном, так и профессиональном плане.

Было проведено исследование по изучению графического оформления книги, как особого вида искусства, выявлены отличительные черты книжного дизайна. Было отмечено, что книжная графика - это не только работа с иллюстративным рядом или шрифтом, но и объект совместной деятельности, включающий такие значимые элементы, как набор, верстка, техническое редактирование и пр. В процессе работы был изучен отечественный и зарубежный опыт. Для того, чтобы определить отличительные особенности дизайна кни-

ги от других видов искусства были проанализированы издания периодической печати об искусстве создания книжной продукции. В работе были рассмотрены правила верстки, а также требования, установленные государственными стандартами, проанализированы особенности разработки линейной иллюстрации. Изучены и систематизированы подходы к иллюстрированию художественной литературы. Определены принципы создания модульной сетки для многостраничных иллюстрированных изданий. Сформулированы критерии оценки графического оформления книги. В результате исследования была подтверждена гипотеза о том, что применение иллюстраций в единой технике позволяет добиться стилистического единства и целостности проекта.

На основании вышеизложенных тезисов, данную тему можно назвать актуальной. Несмотря на большое количество материалов посвященных графическому оформлению книг, эта проблема имеет потенциал для более глубокого исследования и подтверждения существующих теорий, а постоянное развитие технологий и появление новых тенденций в сфере графического дизайна многостраничных изданий, делает эту тему практически значимой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Всеобщая история искусств: В 6 т. / Академия художеств СССР, Институт теории и истории изобразительных искусств. Под ред. Чегодаева А. Д., Веймарна Б. В., Колпинского Ю. Д. [и др.] М.: Искусство, 1956—1966.
2. Пахомов В.В. Книжное искусство: в 2 т. Замысел оформления; Иллюстрации/ [Послел. Б. Дехтерева] М.: Искусство, 1961-1962. 862с.
3. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. 2-е изд., испр. М.: ДМК Пресс. 278 с.
4. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги. М.: Издательский дом «РИП-холдинг», 2013. 320 с.
5. Лозовиненко А. Д. Психология восприятия. М.: Изд-во МГУ, 1987. 81с.
6. Выготский Л. С. Психология искусства /под ред. М. Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1987. 341 с.
7. Говоров А.А., Куприянова Т.Г. (ред.) История книги. М.: Светотон, 2001. — 400 с.
8. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. — 238с.
9. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. Москва: Советский художник, 1988. — 588 с.
10. Яковлева С.И., Лопатина М.Е. Профессиональное дизайнерское образование и проектная деятельность. проблемы подготовки дизайнеров// Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63-1. С. 425-428.
11. Водичи, С.С. Эстетика пропорций в дизайне: Система книжных пропорций: учеб. Пособие / С.С. Водичи. — М.: Техносфера, 2005.
12. Бринхерст Р. Основы стиля в типографике: Пер. с англ. / Под ред. В. В. Ефимова. М.: Издатель Д. Аронов, 2006. 432 с.
13. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. 2-е изд., испр. М.: ДМК Пресс. 278 с.
14. Кошкина О.Ю. Книжная графика как коммуникация // Международный научный журнал «Символ науки» 2-е изд., 2016. С. 194-197
15. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 496 с.
16. Кошкина О.Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения. — Санкт-Петербург, 2014.
17. Гольцов Д.Д. Илья Богдеско Иллюстрация. Каллиграфия. Станковая графика. Рисунок. Монументальное искусство. М.: Советский художник, 1987.
18. Маркова С.М., Наркозиев А.К. Методика исследования содержания профессионального образования// Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №1 (26). С. 1
19. Яковлева С.И., Депсамес Л.П. Принципы проектирования визуальной айдентики образовательного учреждения// Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 63-4. С. 265-268.
20. Мяскина Е.В., Диагностика качества образования в вузе// Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, № 3 (28). С. 4.
21. Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. - М.: Вильямс, 2002

Статья поступила в редакцию 23.10.2019

Статья принята к публикации 27.11.2019