

Отличительной особенностью книжной графики является ее тесная связь с полиграфией, ее зависимость от уровня и культуры труда полиграфического производства.

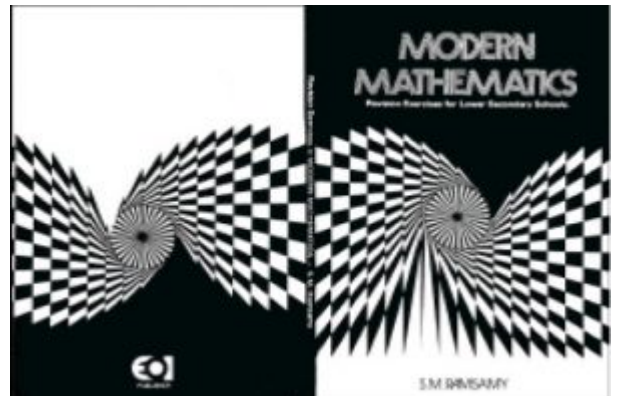

И.Билибин. Обложка книги Дж.Кеннана «Сибирь и ссылка». 1906.

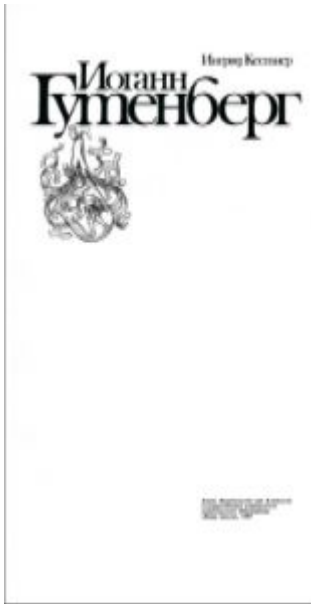
Исходя из основных задач книжной графики, ее подразделяют на **оформление и иллюстрирование книги**. К оформлению книги относят ее декоративный наряд, ее украшение, рисованные шрифтовые элементы, композиционное построение текстового набора и т.д. (обложка, титульный лист, шмуцтитул и пр.) Иллюстрирование книги (от лат. illustratio - наглядное изображение, описание) решает задачи образного раскрытия литературного текста при помощи рисунков (иллюстраций различного вида). Сразу же оговоримся, что такое разделение весьма условно. В хорошей книге невозможно проследить, где кончается оформление и начинается иллюстрирование. Нам известны примеры убедительного решения идейного замысла и строя книги только средствами оформления. Сплошь и рядом в элементах оформления (на обложке, титульном листе, суперобложке и т.д.) мы встречаем рисунок, способствующий раскрытию литературного текста. Настоящие иллюстрации в книге, при всей глубине идейного, образного решения, в

свою очередь не теряют декоративности, не перестают быть элементами украшения книги, отлично гармонирующими с набором, бумагой - с природой книги.

Сложный организм книги состоит из многих элементов. Ознакомимся с теми элементами, в решении которых художнику принадлежит ведущая роль.

Супер-обложка

Пример титула

Обложка (переплет) – художественное решение покрытия книги, в которое заключен книжный блок. Решение обложки, в котором, как правило, применяется цвет, должно быть условно-декоративным, ясным, придавать книге красивый внешний вид, но в то же время давать точную характеристику книги, раскрывать ее основной смысл, стиль и образный строй. На обложке должны быть шрифтовые элементы, отражающие основные заголовочные данные (автор и название книги).

Суперобложкой (от лат. super – сверху, над) называется художественно решенное бумажное покрытие книги

поверх об-ложки. Главная задача суперобложки – привлечь внимание к книге и на некоторое время предохранить обложку от повреждений.

В.Фаворский. Разворотный титул. 1931.

Титул, или титульный лист – правая половина первого разворота книги.

Титул содержит более сложные шрифтовые элементы, поясняющие заголовочные и издательские данные. Иногда эти данные распространяются на соседнюю, левую страницу – контр-титул. Такое решение носит название разворотного титула. Если на левой странице первого разворота помещается иллюстрация или печатается портрет автора, такая страница называется **фронтисписом**. Рисунок на титуле применяется сравнительно редко и имеет больше декоративное значение.

Шмуцтитулами называются отдельные листы, которыми открываются части, разделы книги. На нём помещаются заголовок и несложный орнаментальный мотив или рисунок.

Иллюстрации - это рисунки, образно раскрывающие литературный текст, подчиненные содержанию и стилю литературного произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие ее декоративный строй. Задачи иллюстрирования частично решаются также в рисунках на обложке, титуле, в заставках, концовках.

Заставка - небольшая композиция орнаментального характера или в виде рисунка, открывающая какой-нибудь раздел текста (начало книги, части, главы). Заставка тесно связана с полосой набора и никогда не превращается в иллюстрацию.

Концовка - небольшой рисунок или орнаментальный мотив, завершающий последнюю страницу какого-либо

Н.И.Пискарёв. Шмуцтитул раздела или всей книги.

*к книге А.В.Луначарского
«Освобожденный Дон
Кихот». 1922.*

Инициал (от лат. initialis - начальный) - начальная буква какого либо раздела в тексте книги, рукописи, созданная художником. В обиходе сохранилось древнерусское название инициала - буквица.

Первая страница текста книги, обычно украшенная заставкой или буквицей, называется спуском или

спусковой полосой.

Таков краткий перечень элементов книги. Кроме обязательного для каждой книги обложки и титула, все остальные элементы вводятся в той степени, как того требуют цели, назначение книги, ее объем, тираж и замысел художника.

Творческий процесс в искусстве книжной графики сложен. Художник должен уловить дух литературного произведения, его стиль и отразить в своем творчестве. Перед ним стоит задача - раскрыть средствами изобразительного искусства идейно-художественное содержание произведения, сохранить единство образного и декоративного строя книги с духом произведения, стилем писателя и дать в своем индивидуальном изобразительном решении современную оценку литературного произведения.

*Герасименко-Жизневский.
Иллюстрация к повести В.Быкова
«Знак беды». Литография*

И.Билибин. Заставка к стихотворению А.С.Пушкина «Два ворона». 1910.

Немаловажной стороной искусства книжной графики является обязательный учёт особенностей полиграфической структуры книги, её своеобразной природы как культурной ценности и как вещи. Художник книги должен работать в строго определённом, заранее обусловленном размере (формате). Существуют определённые наиболее рациональные стандартные форматы.

Художник не может произвольно изменять пропорции листа, что создаёт известные трудности, особенности в композиции. Исходя из обязательного формата, художник определяет объём книги, количество и вид изобразительных элементов, их распределение по всей книге, для него должно быть ясно, каким шрифтом будет набран текст, каковы пропорции полосы набора и полей страницы. Все изобразительные элементы в книге очень тесно связаны со шрифтом. Создание шрифтов – древнее и высокое искусство. Много поколений художников трудились над созданием шрифтов красивого рисунка, совершенных пропорций, шрифтов ясных, удобочитаемых и разнообразных по начертанию. Только располагая разнообразными и красивыми шрифтами, можно успешно решать задачи оформления книги. Шрифтовые элементы обложки, титулы, суперобложки, шмуцтитулы, отдельные заголовки, как правило, рисуются художниками. Надо достигнуть их гармоничного сочетания с наборными шрифтами, с изобразительными элементами. Художник книги должен не только знать шрифты и уметь использовать их, но также уметь видоизменять существующие шрифты и создавать новые – соответствующие его замыслу, стилю книги, характеру

литературного произведения. Постоянно заботясь о полиграфическом и художественном единстве книги, художник обязан знать хотя бы основы полиграфического производства и быть в тесном контакте с издательскими работниками, готовящими книгу к изданию, и

И.Билибин. Концовка к

полиграфистами. Все изобразительные элементы книги должны быть гармонично связаны с плоскостью бумаги, с полосой набора. Работая, например, над иллюстрацией, художник должен чётко представлять себе, как она будет сочетаться с полосой набора на соседней странице, каким будет разворот книги.

стихотворению А.С.Пушкина «Два ворона». 1910.

*И.Билибин. Инициал.
1921.*

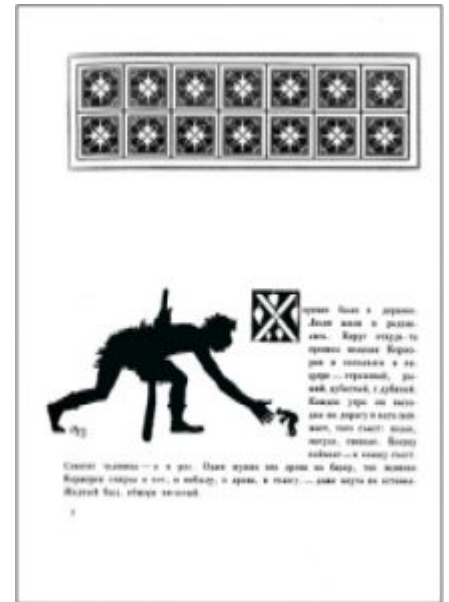
Для современной книжной графики характерны разнообразные поиски, смелые эксперименты многих мастеров, различных по творческому облику.

Отдельной строкой в искусстве книжной графики следует считать **журнальную и газетную графику**. Специфика периодических изданий ставит перед журнальной и газетной графикой свои, особые задачи. Если книга служит человеку продолжительное время и бывает посвящена определенной теме, одной отрасли знаний, то быстро сменяющиеся (периодические) журналы и газеты содержат самый разнообразный материал, отражающий задачи дня, освещающий самые различные области деятельности человека. Газета служит один день, прочитывается быстро, и все изобразительные элементы ее должны сразу укладываться в сознании, а следовательно, быть простыми, красивыми и четкими, удобными для быстрого восприятия. Лучше всего в газетах воспринимаются штриховые рисунки. Журнал помещает материал обзорного, обобщающего характера. Нередко журнал адресуется определенному кругу читателей (сельскохозяйственный журнал, журнал о здоровье, журнал о моде и т.д.). Но и для журнала характерны разнообразие материала и краткий срок службы. Форматы журналов и верстка текста в них значительно отличаются от книжных. Журнальный рисунок должен быть выразительным и броским, хорошо гармонировать с заголовками и наборным текстом. Очень хороши для журнала зарисовки. Их выгодно отличает от фотографий способность художника отображать самое типичное, обобщить

явление, создать образ, характер; к тому же рисунки значительно лучше вяжутся с набором, чем фотографии. Сегодня, к сожалению, наши газеты и журналы зачастую изобилуют штампами, которые позволяет легко и быстро использовать компьютерная техника.

Карикатура (от ит. caricatura < caricare – нагружать, преувеличивать) – особый сатирический жанр газетно-журнальной графики. В карикатуре намеренно подчеркиваются, преувеличиваются характерные черты и особенности человека или события для того, чтобы выполнить задачу разоблачения, осмеяния, воздействия. Самостоятельная (станковая) карикатура встречается сравнительно редко – она почти всегда связана с газетой, журналом, книгой, плакатом. В большинстве случаев карикатура сопровождается текстом. Благодаря печатным изданиям карикатура распространяется очень широко.

Существуют специальные юмористические журналы, сборники карикатур и т.п. Далек не каждый художник может работать в этом жанре. Карикатуристу надо обладать особым даром, острым глазом, подметить самое характерное, способностью преувеличить, оставаясь при этом глубоким и тонким художником, не впадая в пустое поверхностное зубоскальство и пошлость. В истории искусства известно множество таких «метких» мастеров, например, О.Домье, Х.Бидstrup, Ж.Эффель, В.Серов, Д.Моор, Кукрыниксы и многие другие.

*В.Замирайло. Спускосвая
полоса. 1921*