

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

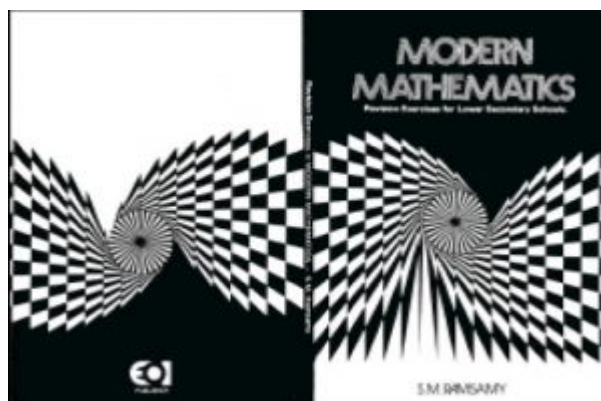

И.Билибин. Обложка книги Дж.Кеннана «Сибирь и ссылка». 1906.

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 – контртитул. 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.Пискарев. 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.

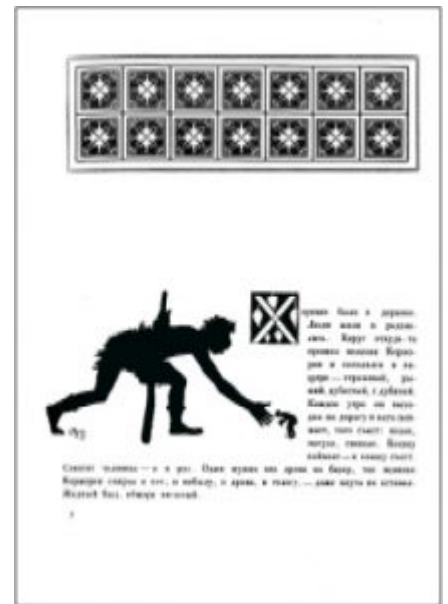
Для современной книжной графики характерны разнообразные поиски, смелые эксперименты многих мастеров, различных по творческому облику.

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. Далеко 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. Спусковая полоса. 1921