

А вот эту вещь я утащу целиком. Один из источников работы — тут: <http://bibliofond.ru/view.aspx?id=812253>

Введение

Данная работа посвящена рассмотрению особенностей редактирования иллюстративного материала. Иллюстративной части издания не всегда уделялось и уделяется должное внимание, в истории издания книги были периоды, когда элементарные правила не соблюдались и делали книгу отнюдь не цельным произведением, часто уродовали книгу. Поэтому актуальность изучения взаимодействия иллюстраций и текста остается по сей день актуальным и претендует на углубленное изучение с целью улучшения качества современных изданий на основе опыта известных книговедов и иллюстраторов.

В данной работе была предпринята попытка решить следующие задачи: разобраться с широким понятием иллюстрации, обозначить ее виды, исследовать ее основные функции, показать ее взаимосвязь, взаимозависимость, неразрывность с текстовой информацией, установить особенности иллюстрирования различных типов изданий.

Объектом исследования в курсовой работе является изучение особенностей работы редактора с иллюстрациями для различных видов изданий. Предметом исследования в курсовой работе стало широкое понятие иллюстрации, методы, принципы, подходы к отбору, рецензированию и редактированию иллюстраций.

Методологической основой исследования в данной курсовой работе стала классификация, анализ принципов и функций. В ходе исследования использовались такие общенаучные методы и приемы, как аналогия, различные наблюдения, дающие возможность делать обобщения, прогнозы и выводы.

Исходными теоретическими позициями исследования выступают труды теоретиков книги, филологов, иллюстраторов, историков, таких как Н.З. Рябина, С.Г. Антонова, Ян Чихольд, В.А. Фаворский, И.Е. Баренбаум и др., что помогло мне понять особенности специально-предметного анализа содержания произведения для качественной работы над иллюстративным материалом не только в современном книгоиздании, но и в некоторых исторических периодах.

Для решения поставленных нами задач использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования: методы теоретического анализа литературы по исследуемой проблеме; методы изучения, обобщения и анализа опыта существующих результатов практики рецензирования и редактирования; количественные и качественные методы сбора информации.

Достоверность результатов исследования обеспечена исходными теоретико-методологическими позициями.

Первый раздел курсовой работы «Классификация иллюстраций. Функции иллюстраций» начинается подразделом «Понятие иллюстрации. Виды иллюстраций», в котором раскрывается понятие иллюстрации, перечисляются ее виды по различным способам классификации. Далее следует подраздел «Функции иллюстрации», где рассматриваются информационная, эмоционально-психологическая и эстетическая функции иллюстрации. Третий подраздел называется «Оценка иллюстраций редактором», где рассмотрены основные принципы и подходы, которые должен использовать редактор при отборе иллюстраций для издания. Последний подраздел «Подписи под иллюстрациями. Связь иллюстрации с текстом» посвящен вопросу взаимосвязи текста и иллюстраций посредством подписей и содержит рекомендации редактору к оформлению подписей под иллюстрациями.

Второй раздел курсовой работы — «Особенности редактирования иллюстраций в различных видах изданий». Содержит восемь подразделов, в каждом из которых представлены рекомендации по отбору и редактированию иллюстративного материала, функции иллюстрации, особенности влияния иллюстрации на читателя, которые меняются в зависимости от типа издания (научные, научно-популярные, справочные, литературно-художественные, детские, журнальные, рекламные, информационные издания).

В третьем разделе «Заключение» собраны основные моменты, фигурирующие в курсовой работе, выводы и обобщенный анализ проделанной работы.

Среди использованной литературы, список которой указан в разделе «Использованная литература» хотелось бы выделить следующие издания. Чтобы установить виды иллюстраций, функции иллюстраций, особенности редактирования подписей к иллюстрациям я использовала учебное пособие Рябиной Н.З. «Технология редакционно-издательского процесса» (М.: Логос, 2008 — 256 с.), в котором проанализирована роль редактора на каждом этапе современного редакционно-издательского процесса, в том числе и в редактировании иллюстраций. Большую помощь в изучении редактирования иллюстративного материала книги в различных типах изданий мне помог учебник «Редакторская подготовка изданий» под редакцией С.Г. Антоновой (М.: Логос, 2004. — 496 с.). Также я использовала материал «Энциклопедии книжного дела» Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчина, Н.П. Маковеева (М.: Юрист, 2004. — 634 с.), глава 7, где описаны особенности взаимодействия редактора, писателя, художника и способы успешного оформления изданий, художественное оформление книги как разновидность графического дизайна и задачи художественного оформления книги и его элементы.

В изучении изобразительной и смысловой ценности иллюстрации в литературно-художественных произведениях мне очень помогла книга известного советского графика и живописца В.А. Фаворского «Об искусстве, о книге, о гравюре», изданная к

100-летию со дня его рождения. В этот сборник вошли статьи Фаворского, его размышления о теории книги, о ее оформлении, иллюстрировании, о стремлении понять стиль, уловить суть каждого иллюстрируемого произведения.

Также в изучении художественного редактирования мне помогла книга знаменитого немецкого книговеда Яна Чихольда «Облик книги», где анализируется книга как единое целое, в которой каждый элемент не может быть расположен случайно и непродуманно, но подчинен закономерностям, выявленным еще в начале истории книгопечатания.

1. Классификация иллюстраций. функции иллюстраций

.1 Понятие иллюстрации. виды иллюстраций

Иллюстрация — изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах и других элементах материальной конструкции издания.

Иллюстрация — (от лат. *illustratio* — освещение, наглядное изображение) — вид книжной графики, ее основа. Книжной иллюстрации приходится считаться со специфическими особенностями книги, с двухмерностью книжной полосы, ее форматом, с характером шрифта, способом верстки, с качеством печатной бумаги. Соответственно целям, которые преследует изображение, иллюстрации можно подразделить на *художественно-образные* (для литературно-художественных изданий в творческой интерпретации для передачи сути раскрываемого конфликта) и на *научно-познавательные* (изображения предметов и явлений природы, человека, научных опытов и т.п., служат для постижения окружающего мира и поэтому от них требуется безукоризненная точность).

Научно-познавательные иллюстрации как средство информации делятся на следующие группы:

. Иллюстрации, имеющие безусловный предметный характер.

Рисунок — иллюстрация, которую художник-график рисует с натуры или перерисовывает. ГОСТ 29.130-97 определяет рисунок как графическое изображение на плоскости, созданное с помощью линии, штриха, пятна, точки. Легко поддается пониманию любого читателя, но недостаточно документален. Сроки подготовки издания, качество изображения зависят от индивидуальных способностей художника.

Фотография — изображение, полученное путем фотографирования. Применяется, когда необходима наибольшая наглядность и научная точность выражения содержания.

. Иллюстрации, имеющие безусловный характер.

Чертеж — условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, полученное методом проецирования. Выполняются на основании математического расчета. Чертежи, выполненные в перспективе или аксонометрии — технические рисунки, показывают любой предмет без лишних деталей, механизм в разрезе, в масштабе и т.д.

Схема — линейное изображение, отличающееся от чертежа тем, что не передает масштабных отношений. Передает скрытую связь между частями и сущностью явлений, предметов, организует отдельные предметы изображения в законченную графическую композицию.

Схемы бывают творческого характера (структурные или классификационные), схемы развития или движения. Также различают технические схемы (кинематические, оптические, вакуумные и т.д.)

Карта — картографическое произведение, используемое для передачи определенной информации издания. Основные элементы карты: географическая основа (береговая линия, границы, населенные пункты, пути сообщения), тематическая (специальная) нагрузка.

. Иллюстрации, имеющие отвлеченный характер.

График — чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и развития взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломаной линии, построенной в той или иной системе координат. Как форма подачи близок к таблице. Используется для изображения динамики процесса и непрерывного изменения каких-либо величин.

Классификация иллюстраций по значению и связи:

. Иллюстрация как предмет изучения (текст не нужен. Например, атлас);

- . Иллюстрация сопровождает текст.
- . Иллюстрация расширяет информацию.

Классификация иллюстраций по способу подготовки:

- . Оригинальные иллюстрации (специально созданные для издания).
- . Заимствованные иллюстрации (взяты из других изданий).
- . Документальные иллюстрации (исторически значимые, воспроизводимые как исторический документ. Используются чаще всего в научных, научно-популярных изданиях).

Классификация иллюстраций по графическим средствам изображения

- . Штриховые иллюстрации (линии, штрихи, точки, пятна).

- . Полутонные иллюстрации (с переходами от света к тени).

Классификация иллюстраций по цвету изобразительных элементов:

- . Одноцветные иллюстрации (черно-белые, коричнево-белые и т.п.).
- . Многоцветные иллюстрации.

Классификация иллюстраций по способу расположения на полосе:

- . Открытая верстка: иллюстрация граничит с верхним или нижним полем полосы.
- . Глухая верстка: иллюстрация окружена текстом со всех сторон.
- . Закрытая: иллюстрация ограничена текстом сверху и снизу или с трех сторон.
- . На полях: иллюстрации размещают на полях. В современных изданиях не встречается.
- . Верстка с выходом на поле.

В зависимости от размера и расположения в книге:

бывают следующие виды иллюстраций:

- фронтиспис,
- заставка,
- полосная иллюстрация (во всю страницу),
- полуполосная,
- разворотная (на двух страницах),
- оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом),
- рисунки на полях.

Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Иллюстрации-заставки помещаются в начале части или главы книги на спусковой полосе вместе с текстом, означают начало одной из частей повествования, обычно находятся вверху страницы и отделяются от текста белым полем. Они помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на него.

Заставки могут изображать сцену, описанную в начале главы; говорить о главной теме части или главы; показывать место действия или пейзаж, который должен вызвать у читателя соответствующее настроение. Заставки могут быть также предметно-декоративными или символическими.

Заставка как бы маленькая увертюра к тексту, подготавливающая читателя к активному восприятию литературного произведения или главы книги.

Иллюстрации полосные, полуполосные, на развороте, оборонные и рисунки на полях располагаются внутри текста. Выбор формата иллюстрации определяется в

зависимости от важности иллюстрируемого события, образа и т.д. Содержание таких иллюстраций обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту. Для больших разворотных или полосных иллюстраций выбирают важные события произведения, а менее значимые — изображают на маленьких оборочных иллюстрациях или рисуют на полях.

Иллюстрации во многом определяют архитектуру книги, поэтому необходимо обращать внимание на их ритмичное чередование и равномерную насыщенность ими всего текста.

Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги. Они так же, как и заставки, могут быть сюжетно-тематическими, орнаментально-декоративными или символическими.

Заставки и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и часто находятся рядом на книжном развороте.

1.2 Функции иллюстраций в изданиях

Выделяют три основные функции в изданиях:

1. Информационная функция.

Текст и информация в издании постоянно соревнуются между собой, от редактора зависит, чему будет отдано предпочтение. При этом учитывается вид литературы, характер и задачи издания, читательский адрес.

Информация гуманитарного профиля лучше воспринимается в виде текста, а иллюстрации в некоторых случаях служат формой ее подачи или дополнением к ней.

Информационный эффект любой иллюстрации зависит от качества восприятия информации читателем. Редактор экономит различными способами время читателя, располагая иллюстративный материал таким образом, чтобы читатель мог быстро отыскать необходимую информацию. Например, при подготовке справочного издания по техническим или естественным наукам редактор делит информационное пространство будущей книги на две части, иллюстративную и текстовую.

Часто удачнее будет заменить текстовое объяснение визуальным, что будет лучше для усвоения информации.

В свою очередь, рисунок в технических изданиях несет меньше информативности, чем чертеж или схема (в рисунке много деталей, которые не всегда важны). Считается, что лучше воспринимается перспективное изображение предмета. Информационная насыщенность и осмысленность каждой детали — залог успеха любой иллюстрации, графика, схемы.

Особенности восприятия графика:

- если нужно показать общий характер процесса, целесообразно давать график без системы координат;
- если с графика нужно считывать определенные значения, то система координат необходима;
- арифметический масштаб шкал графика всегда лучше логарифмического.
- число параметрических линий на графике при всех прочих равных условиях следует выбирать минимально возможным, чтобы уменьшить количество ошибочных считываний.

Общие закономерности в восприятии знаковых и буквенных обозначений:

- для издания предпочтительны знаки с «острым» начертанием;
- знаки более крупного начертания воспринимаются быстрее;
- затруднительно восприятие иллюстраций, перегруженных надписями, цифрами, буквенными обозначениями затрудняют восприятие;
- цвет может выполнять важную сигнальную функцию.

. Эмоционально-психологическая функция.

Хорошие иллюстрации делают издание по-настоящему ценным. Выбирая издание, читатель всегда оценивает его визуальный ряд, состоящий из качества бумаги, шрифт, иллюстрации.

Есть несколько способов, которые могут упростить восприятие визуальной информации и называются эмоционально-психологической функцией:

- замена громоздкого текстового материала емким рисунком;
- чередование текста и рисунков, чтобы направить внимание читателя в нужное русло (сначала текст, потом рисунок);
- изобразительный материал на правой полосе привлекает больше внимания, чем на левой;

Удаляя или приближая материал к зрительному центру полосы, момент восприятия информации также удаляется или приближается, подчеркивая тем самым его второстепенность или важность.

Иллюстрации являются одним из факторов, обеспечивающие целостность композиции. От их количества, качества, размера, единства техники исполнения зависит звучание всего ансамбля книги.

Соразмерность и созвучность всех частей издания будут определять его эстетическую ценность в целом.

. Эстетическая функция.

Изобразительный материал в книге является предметом искусства, а также элементом книги, который с другими элементами книги образует единый ансамбль, формируют его эстетический образ.

Книжная иллюстрация отличается от других графических и живописных изображений тем, что создается для текста, на основе текста и наиболее полно раскрывается только в контексте книги. Ее отличие заключается также в особой временной спрессованности сюжетов, показывает непродолжительное по времени действие, важное для раскрытия конфликта произведения.

Важно удачно скомпоновать текстовый и изобразительный материал на полосе, на развороте, во всем издании. Композиционный строй издания определяет его эстетические достоинства и его значимость как явления книжного искусства, является инструментом выражения идейной направленности издания.

Иллюстрация для литературно-художественного произведения должна воздействовать на зрителя как полноценное художественное произведение, быть исполнена с высоким графическим мастерством, осознаваться как пластическая ценность. Также она должна быть органично «встроена» в книгу, став частью ее общей типографической архитектоники. Если у издателя нет возможности выполнить эти требования, то лучше отказаться от иллюстраций совсем.

Например, в популярных изданиях для массового читателя иллюстрации, кроме точности, доступности и информативности, должны быть и красивыми, что еще больше расположит читателя к книге.

В справочных изданиях важно выбрать правильный масштаб изображений, ракурсов, разрезов, цветовых решений, но главное — расположить иллюстрации так, чтобы их можно было быстро найти.

Для научных изданий важна строгость оформления материала, их единство и точность, даже аскетичность.

Для детских изданий нужно избегать стереотипности иллюстраций и композиционного оформления.

1.3 Оценка иллюстраций редактором

Иллюстрации должны дополнять текст, но вопрос количества иллюстраций всегда решается индивидуально. Этот вопрос решается на подготовительном этапе, на стадии заключения авторского договора.

Существует проблема иллюстрирования разных видов изданий.

Фактическое количество иллюстрации уточняется при редактировании и определяется числом объектов иллюстрирования в зависимости от темы, читательского назначения

издания.

Рекомендации, определяющие отношение площади иллюстрации к площади набора:

Научные издания: 4-30%, для производственно-практических: 10-35%, для учебных: 10-40%, для научно-популярных: 10-50%. Например, на формат издания 60x90 1/16 это будет выглядеть примерно так: 3-16, 5-18, 5-12, 5-26 иллюстраций на 1 уч. — изд. лист. Но многие издательства вводят свои соотношения площади текста и иллюстраций, и эти цифры также весьма условны. Фактическое количество иллюстраций уточняется в зависимости от читательского назначения издания и индивидуально.

Чтобы определить, нужна та или иная иллюстрация для раскрытия темы, нужно учесть следующий момент: в иллюстрациях нуждаются места текста, которые несут информацию о чем-либо новом. Через иллюстрацию новый материал воспринимается в 15 раз быстрее.

1.4 Редактирование сюжетов иллюстраций

По отношению к рисункам творческого характера очень важно оценить точность передачи изображения.

Оценивая содержание иллюстрации, приходится помнить о трех пластах времени, которое может найти в них отражение, — времени выхода книги, времени написания произведения, времени действия.

Кроме того, редактору необходимо внимательно изучить содержание изображения. Рассматривая использованные художником конкретные реалии, читатель погружается в контекст эпохи, времени, места, что обеспечивает не только наглядность, но и сообщает эффект присутствия. Читатель проникает в пространство действия, окунается в его мир. Нельзя сделать убедительной сцену, если художник включает только те предметы, которые описаны в тексте словами. Он должен найти дополнительные детали и подробности, которые сделают сцену живой, свяжут с определенным временем, местом, сделают ее узнаваемой для читателя.

Отредактировать технический рисунок — выявить самые важные детали. Фотографии также должны быть без лишних деталей, не соответствующих теме. Редактирование чертежей, схем, графиков требует знание основ чертежной техники (например, очень часто в графиках выбирают неверный масштаб).

.5 Подписи под иллюстрациями. связь иллюстрации с текстом

Подрисуночные подписи нужны, чтобы можно было текст связать с иллюстрацией, делать на иллюстрации ссылки в тексте, изучать иллюстрации отдельно от текста.

Элементы подрисуночной подписи (три первых элемента обязательны):

- условное обозначение иллюстрации;
- номер иллюстрации;
- определение темы иллюстрации;
- экспликация (пояснение деталей иллюстрации);
- текст типа примечаний (сведения о месте хранения оригинала иллюстрации, дата создания и т.п.).

Несколько правил, которые нужно соблюдать:

- . На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Рекомендуется избегать полного дублирования подписи под иллюстрацией в тексте (следует использовать такие обороты: ...как видно из рис...; как показано на рис...).
- . Не допускается подрисовочная надпись без темы изображения.
- . Не следует анализ изображения повторять в подрисовочной подписи и непосредственно в тексте.

2. Особенности редактирования иллюстраций в различных видах изданий

2.1 Научные издания

В научном произведении используются все известные средства отображения содержания — текст, формулы, таблицы, иллюстрации; используются элементы всех литературных жанров — информационного, аналитического, художественно-публицистического. Большого внимания требует работа таблицами, формулами, иллюстрациями.

Основные принципиальные требования:

1. применение в научной книге табличных, формульных и иллюстративных средств должно обуславливаться задачами, которые вытекают из концепции, модели подготавливаемого издания;
2. используемые нетекстовые средства должны органично вписываться в словесный текст произведения и быть с ним непосредственно связанными;
3. от редактора требуется тщательная проверка и правильная обработка таблиц, формул и иллюстраций, очень важно добиться наибольшей наглядности в оформлении и абсолютной достоверности в их изображении.

2.2 Научно-популярные издания

Важную роль выполняет различного рода иллюстративный материал. По характеру отражения реальной действительности его можно разделить на научно-понятийный (графики, схемы) и документальный (фотографии).

Характер иллюстраций, их подбор и расположение должны отвечать целевому

назначению и читательскому адресу издания, быть понятными и доходчивыми, излишнее наукообразие графиков и схем снижают действенность текста, который они сопровождают.

Допустимо использование графиков, но не нужно, чтобы автор увлекался графиками. Большое количество однообразных графиков снижает действенность научно-популярного произведения, затрудняет восприятие содержащейся в нем информации.

От автора научно-популярного произведения требуется, чтобы он избегал отвлеченного цифрового материала и приводимые в книге данные конкретизировал с помощью фактов, известных читателю.

Число иллюстраций, их выбор и способ воспроизведения зависят от вида издания, жанра научно-популярного произведения, его содержания. Свои иллюстрации должны быть в научно-популярной монографии, свои будут в научно-биографической монографии и в книге путешествий. Изложение биографического материала обычно сопровождается документальными иллюстрациями. Это могут быть фотографии, копии или фотоснимки документов и др. В монографии о путешествии могут быть зарисовки.

2.3 Справочные издания

Иллюстрации в справочных изданиях — одно из существенных средств обогащения их информативности. Необходимое требование к иллюстрированию — органичная и логическая его связь с содержанием текста. Тщательно подобранная иллюстрация, имеющая умело составленную подпись, позволяет значительно сократить статью или соответствующий текстовый фрагмент в систематическом издании.

При разработке плана иллюстрирования необходимо учитывать характеристики конкретного издания, в том числе предметные. Так, иллюстрации играют особую роль в справочных изданиях по искусству. Например, популярные энциклопедии по искусству, в которых по сравнению с другими типами энциклопедий преобладают репродукции и другой иллюстративный материал, «устанавливают прямой контакт с миром искусства, формирующий вкусовые предпочтения личности, которая из всего многообразия искусства создает собственный уникальный мир, проявляющий себя в эстетических ценностных ориентациях личности». Важное образовательное значение приобретают комментарии к каждой иллюстрации, раскрывающие художественные особенности произведения.

2.4 Учебные издания

В учебных изданиях используются все виды иллюстраций: предметные, абстрактные, образные, а также чертежи, схемы, карты. Иллюстрирование издания осуществляет художник. Но в процессе анализа произведения автор и редактор вырабатывают концепцию оформления издания, которая затем ложится в основу работы с художником.

Необходимо разработать принципы подхода к подготовке иллюстративного материала.

Редактор анализирует иллюстративный материал, исходя из его функциональных возможностей. Иллюстрации выполняют в учебном издании дополняющую, воспитывающую, поясняющую, углубляющую, разъясняющую, эстетическую функции.

При оценке иллюстративного материала необходимо учитывать содержание учебного предмета, ступень обучения, специфику читательского адреса, функции иллюстраций. Кроме того, следует опираться на особенности этапа познания предмета. Так, в ознакомительных курсах иллюстрации могут иметь общий характер, а в специальных — конкретный.

Редактор оценивает:

1. Целесообразность включения иллюстраций (редактор прежде всего ориентируется на специфику дисциплины).
2. . Правильность размещения иллюстраций в издании.
3. . Качество иллюстраций (наглядность, эстетические свойства, совпадение с текстом).

Заранее должны быть определены фрагменты иллюстрирования. Лучше, если подход к отбору будет единый. Например, в учебнике по химии для среднего профессионального образования на рисунках могут быть представлены установки для проведения опытов. Ясно, что главная задача иллюстрации — наглядно показать, как ученик может собрать такую установку (последовательность элементов, особенности их соединения между собой и пр.) Основные задачи подобных иллюстраций — обеспечение наглядности описанного в тексте объекта или процесса, показ связей между частями и элементами, комментирование, разъяснение, углубление смысла текста, помощь в запоминании и усвоении знаний, в реализации описанных в тексте операций.

Важное значение имеет размещение иллюстраций в тексте. Изучая предмет, школьник, студент постепенно овладевают знаниями, останавливая внимание на иллюстрациях, рассматривая их. При этом припоминается текст, имеющий отношение к данной иллюстрации, что способствует закреплению знаний, уточнению навыков. Поэтому в момент макетирования издания редактор, исходя из функций иллюстраций, должен правильно определить их место. Так, изображения, углубляющие и конкретизирующие содержание текста, должны располагаться на той же полосе. Иллюстрации, дополняющие смысл изложения (например, репродукции картин), могут составить самостоятельный блок в конце раздела или издания в целом.

Целесообразно давать иллюстрации не только в соотношении с текстом, но и в сочетании друг с другом.

2.5 Литературно-художественные издания

Работа редактора над иллюстрациями литературно-художественного издания имеет

свою специфику. Редактору необходимо понимать природу самих иллюстраций, природу их связи с текстом, сущность языка иллюстративного ряда.

Роль редактора в данном процессе определяется тем фактом, что именно редактор наиболее отчетливо представляет себе специфику произведения, понимает индивидуальность авторской манеры, знает особенности читательского восприятия книги.

При оценке иллюстраций редактор должен исходить из особенностей субъектно-объектных отношений, определяющих книгу. Рассмотрим эти отношения подробнее. Структуру субъектно-объектных отношений составляют следующие связи: произведение — иллюстрации — аппарат издания; автор-редактор-читатель (произведение); автор-читатель-художник (иллюстрации); редактор-читатель (аппарат); произведение (автор-редактор), иллюстрации (художник-редактор).

Редактор и художник интерпретируют смысл или внешние признаки произведения средствами книгоиздания или книжной графики. Конечно, редактор не вмешивается в выбор художественных средств. Он только обозначает возможности общего подхода к иллюстрированию данного произведения литературы, опираясь на некоторые свойства иллюстраций и учитывая качество их читательского восприятия.

Редактор посредством справочного аппарата, художник посредством иллюстрирования обеспечивают включение литературного сочинения в социокультурный контекст современности, стремясь полнее раскрыть содержание и усилить интерес читателя к основным идеям автора. Вопрос соответствия того или иного хода иллюстрирования духу и букве оригинала — самый болезненный в оценке иллюстраций.

Известны факты интерпретации одних и тех же произведений разными иллюстраторами. Эти факты показывают, что нет убедительных оснований для выбора лучшей и наиболее адекватной интерпретации.

В качестве примера можно рассмотреть иллюстрирование сборников стихотворений Д. Давыдова. Выпущено в свет три издания, которые оформляли разные художники. Каждый из них предложил свою интерпретацию творчества Давыдова. А. Галицин передал героическую ипостась образов, патетику подвига партизанской войны. Ю. Иванов показал на фоне военных действий автора вольных стихов — бравого гусара, подчеркивая тем самым авторское начало произведений. В иллюстрациях В. Иванюка преобладающей интонацией является ирония, он раскрывает не только текст, но и контекст бытования стихов в пору их создания и в современном восприятии. Однако отдать предпочтение той или иной художественной интерпретации литературного произведения трудно. Читатель может принять или не принять ее, опираясь на свое собственное понимание творчества поэта.

Иллюстрацию следует рассматривать в подчинении тексту произведения литературы,

причем художник должен искать возможности наиболее полно выразить содержание произведения. Например, художник Д.Х. Шмаринов писал: «Критерий оценки образной иллюстрации не буквализм, а степень соответствия тому, как воспринимаются произведения литературы нашим временем». В понимании В.А. Фаворского, книга должна была становиться в руках художника стройной, строго организованной вещью, заключающей притом в себе сложный художественный мир — пространственное изображение литературного произведения. Как видим, иллюстрация рассматривается художниками как часть издания, направленная на визуальный показ содержания авторской работы.

Такой же подход лежит в основе рассмотрения иллюстративного ряда редактором. При его оценке редактор должен учитывать тот факт, что серьезное место в восприятии иллюстрации читателем занимает *эмоциональное начало*. Для убедительности редакторского анализа необходимо проводить объективную оценку материала, опираясь на теоретически обоснованные качества иллюстративного ряда, вытекающие из природы, сущности издания, все элементы которого должен учитывать редактор в своей работе.

Издание является сложным комплексным образованием. Оценивая иллюстративный ряд, редактор исходит из основополагающих свойств произведения литературы, издания, читательского восприятия и учитывает функции иллюстраций.

Есть много возможностей определения направлений подготовки иллюстраций. В истории иллюстрирования книги находим самые разнообразные концепции, отражающие различные подходы к определению взаимодействия вербального и визуального рядов издания. Так, иллюстрации могут отражать *авторское начало повествования*. В упомянутых выше иллюстрациях к стихотворениям Д. Давыдова, как уже говорилось, в одном из изданий художник Ю. Иванов опирался именно на ощущение присутствия автора — бравого гусара, что дало рисункам иное звучание, обогатило восприятие текста новыми ассоциациями. Это направление в иллюстрировании художественной литературы особенно характерно для 80-х годов XX в. По сути, иллюстрируется не только произведение, но и аура его создания. Иногда за основу трактовки берется не идея произведения, не язык, не средства художественного выражения, а сам жанр и возможности жанра обыгрываются. Истинным содержанием становится метод художника при переводе литературной реальности в изобразительную. Приведем в качестве примера иллюстрации Г. Спирина к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад». Уже на титуле издания находим изображение театрального здания, а портреты героев выполнены в манере эскизов театральных костюмов.

Издание как явление исследовано в книговедении и в теории оформления книги. В.А. Фаворский также считал цельность важнейшей характеристикой книги. Эти позиции поддерживает сегодня большинство издателей и редакторов. Причем исходной посылкой в оценке визуального ряда редактором является утверждение о том, что *иллюстративный ряд должен быть подчинен литературному произведению и*

направлен на выявление смысла последнего.

Рассматривая книгу как процесс, можно определить исходные положения оформления издания, учитывая возможности воздействия иллюстративного ряда на читателя в динамике визуального восприятия.

Читательское восприятие определяется побудительными мотивами чтения, мерой усвоения информации, характером интереса читателя. Так, например, иллюстрации классической литературы или литературы XVIII-XIX вв. требуют иного подхода, чем иллюстрации современной литературы, так как та и другая литература по-разному воспринимается читателем. Причем речь идет и об общем подходе к изобразительному ряду, и о конкретных деталях. Странно выглядит книга С. Моэма «Маг», на обложке которой изображены люди в современных джинсах (роман написан в 1908 г.).

Редактор должен вместе с художником и художественным редактором участвовать в поиске образно-ассоциативного строя произведения литературы и в целом книги, методов создания иллюстративного ряда. Тут решается вопрос о том, будет ли художник отталкиваться от смысла, идеи автора или обратится к внешней стороне повествования.

В основе определения метода визуального показа содержания, как правило, лежит учет специфики содержания произведения литературы и качества читательских интересов и возможностей восприятия. К примеру, историческую приключенческую повесть можно иллюстрировать, опираясь на внешний строй произведения, художественное сочинение философского плана со сложным глубинным смыслом желательно раскрыть в визуальном ряде, учитывая прежде всего идею повествования.

В книге важны не только красота и своеобразие тех или иных графических элементов, но ее общий строй, художественная организация целого. Целостность, единство издания может быть обеспечено за счет того, что отражается один и тот же аспект произведения, например его внешняя, фактическая сторона. Либо за счет верстки, когда применяется одинаковый принцип расположения материала. Целостность обеспечивает и общий подход к выбору объектов иллюстрирования

Целостность издания создается единством манеры оформления всех изобразительных элементов книги. Особенно трудно выдержать единый стиль при создании серийного издания, когда серийное оформление и подготовку иллюстраций к каждому тому или выпуску серии выполняют разные художники. Так получилось в собрании сочинений А. Алексина (Центрполиграф, 2000), в котором не только общее серийное оформление, но и произведения, включенные в отдельные сборники, выполнены разными художниками. В этом издании можно найти и более серьезные просчеты. Например, портрет на обложке тома «Безумная Евдокия» не соответствует ни одному из изображений героев, представленных в иллюстрациях к произведениям, вошедшим в том. Различные стили использованы в оформлении помещенных в этом томе коротких рассказов «Очень странная история» и «Саша и Шура». Нет общей концепции

иллюстрирования всего издания: только три из 10 иллюстраций относятся к смыслу рассказа «Саша и Шура» (показывают характер поступков героя), остальные семь имеют формальный характер, демонстрируя случайно подобранные сценки, ничего к пониманию смысла не добавляя. В результате некоторые тома серии не воспринимаются как единое целое.

Работа над иллюстрациями литературно-художественного издания требует не только творческого отношения редактора, но и предполагает хорошее знание с его стороны особенностей создания визуального ряда издания, умение понимать художника и специфику художественного восприятия произведений искусства.

Характер иллюстрационной системы каждого художника-иллюстратора можно оценивать с позиций того, как он передает в иллюстрации две основные категории всякого действия — пространство и время. При рассмотрении индивидуальных особенностей изобразительного языка художнику следует обращать внимание на то, как он ведет линию и кладет пятно, какой он получает характер движения, что художник предпочитает, моделируя форму, — линию и пластику или свет и цвет, как строит пространственные планы, как распределяет черное и белое, какое значение придает силуэту, какими композиционными принципами преимущественно пользуется, как предпочитает передавать характер движения, жестов персонажей и т.д.

2.5 Детские издания

Книга для детей специфична по своему оформлению. Важнейшим ее элементом является иллюстрация, причем иллюстрируется большинство книг.

С начала XX в. почти во всех странах книга для детей входит в орбиту художественных исканий крупных мастеров графики и живописи. Яркие находки в этой области связаны с деятельностью российских художников 20-х годов. Именно тогда видные реформаторы изобразительной пластики, такие, как В. Лебедев, Эль Лисицкий, В. Фаворский, П. Митурич и многие другие, разрабатывают общие подходы к детской книге и воплощают их в своей художественной практике подготовки изданий для детей. Среди иллюстраторов детских книг находим имена таких замечательных художников, как В. Милашевский, А. Гончаров, О. Верейский, Д. Бисти, Т. Маврина, А. Манукайте.

Книга для детей может рассматриваться как особая художественная структура. Ученые и педагоги отмечают, что эффективность восприятия дошкольниками текста без иллюстраций снижается почти вдвое.

Значительный объем изданий для детей приходится на книжки-картинки, в которых иллюстрации являются основным носителем содержания.

Иллюстрация в книге, где содержание передает текст, выполняет познавательную, воспитательную, эстетическую, дополняющую функции (расширить понимание текста).

Наряду с яркими, высокохудожественными изданиями в массиве можно видеть и большое количество серых неинтересных книжек для детей, оформление которых небрежно, невыразительно, не учитывает специфику читательского адреса. Такие издания не отвечают важнейшему критерию редакторской оценки иллюстраций — критерию художественной ценности издания.

В восприятии содержания книги иллюстрация столь значительна, что порою книга начинается не с составления текста, а с подготовки иллюстрации. Так, художник В.В. Лебедев нарисовал сценки на тему цирка, к которым С.Я. Маршак позднее написал стихи.

Иллюстратор книги оказывается перед необходимостью интерпретировать текст. Кроме того, можно отметить, что иллюстрирование — это разглядывание мира и возможность лучше понять его.

Особое значение приобретает в рисунках для детской книги настроение, которое они передают. Различные его оттенки (грустное, веселое, ироническое, серьезное) легко воспринимаются через рисунки, подсказывая читателю, как следует относиться к тому или иному герою, тому или иному поступку, представленному в книге. Известно, что в определенном возрасте (дошкольный, младший школьный) дети плохо понимают подтекст изложения. И тут рисунок может помочь читателю уловить тонкости, нюансы содержания.

Подготовка иллюстраций для детей требует внимательного отношения к самим детям.

Так, художник В.В. Лебедев признавался, что, работая для детей, он пытается «припомнить свое детское сознание», с осторожностью относясь ко всякой нарочитости и подделке «под детскость». Он утверждал, что никакой рисунок, даже очень хороший, не будет любим ребенком, если не ответит на его вопрос, не удовлетворит его познавательного интереса.

Действительно, оформление детской книги — особая область книжной графики. Талант рисовальщика, живописца приобретает тут оттенок объяснения, поучения. Именно редактор может оценить воздействие рисунка на читателя с этой точки зрения.

Восприятие рисунка, иллюстрации в каждой возрастной группе имеет свои особенности.

Дети отличаются упрощенностью мышления, неумением отделить главное от второстепенного, причем часто ребенок переключается с существенного на менее значительное, забывая об основном. Изображения должны быть узнаваемы и понятны, статичны.

Ребята старшего дошкольного возраста интересуются динамикой движения.

Детям младшего школьного возраста нужны сведения об окружающем мире, оценка

поступков героев.

Детей 12-13 лет интересуют причинные связи событий и явлений. Это дает возможность художнику связывать начало и конец, причину и следствие за счет логического изложения события в двух или нескольких иллюстрациях, показывая не только внешнюю сторону, но и суть явления.

Содержание иллюстраций для детей этого возраста связывается с их представлением об идеалах. Рисунки для них насыщены героикой, пафосом, романтикой, они динамичны, психологичны.

Важное значение приобретает форма подрисуночных подписей. Часто они являются продолжением текста и стилистически от основного текста не отличаются, что придает тексту и иллюстрациям необходимое единство.

Исходя из них и с учетом особенностей интереса детей и восприятия этой аудиторией зрительного ряда издания, редактор осуществляет оценку иллюстраций. *В качестве основных можно назвать следующие **требования к иллюстрациям книг для детей:***

- иллюстрации должны быть связаны с замыслом писателя, помочь ребенку понять основные моменты содержания книги, подсказать, как относится автор к героям и их поступкам, дополняя тем самым смысл текста;
- мера, степень полноты отражения содержания в иллюстрациях должна определяться функциями, которые они выполняют; учитываются такие факторы, как возраст читателя, вид издания (например, книжка-картинка или альбом преимущественно представлены изобразительным рядом), специфика содержания произведения литературы, полиграфические возможности исполнения иллюстраций.

Редактору следует рассмотреть:

- достоверность изображений, их схожесть с реальными предметами и явлениями, узнаваемость;
- целостность иллюстративного ряда;
- эстетическую ценность иллюстраций.

2.6 Журнальные издания

Достаточно эффективным средством представления информации являются иллюстрации. Отличаясь еще большей наглядностью, чем таблицы, они помогают восприятию информации, делают материал более доступным и популярным. Могут использоваться все виды иллюстраций: чертежи, схемы, графики, рисунки и т.д.

В газетах и журналах чаще всего используют прямоугольные фотографии, и люди привыкают воспринимать их.

Редактирование иллюстраций следует начинать с принципиальной оценки необходимости их помещения в публикации.

Следующий этап — редактирование сюжетов иллюстраций. Необходимо выявить и подчеркнуть на иллюстрации то, что особенно важно для данной публикации. Фотографии должны быть освобождены от деталей, не имеющих отношения к теме, отвлекающих читателя.

Все иллюстрации нумеруются единой порядковой нумерацией и снабжаются подписями. Подпись должна быть краткой и точной, на все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

Знание требований к авторским изобразительным оригиналам изложены в ОСТ 29.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие технические требования».

2.7 Рекламные издания

Рассматривая макет рекламного издания, редактор оценивает его с точки зрения единства вербальной и визуальной, семантической и эстетической информации, организации ритма издания. Эстетическая сторона рекламного дизайна выступает при этом не как самоцель, а лишь как условие и средство обеспечения высокого потребительского качества издания.

Одно из преимуществ изображения, играющее большую роль в рекламе, состоит в простоте его восприятия. Получатель рекламы тратит гораздо меньше усилий и времени на восприятие иллюстрации, поэтому процесс утомляет его гораздо меньше, чем чтение текста. Кроме того, многозначность информации, которую несет изображение, обладает большим эмоциональным зарядом, что позволяет быстрее создавать нужное настроение.

Нужно следить за тем, чтобы иллюстрация наглядно раскрыла покупателю, какую пользу он получит, приобретя товар.

Иллюстрации должны легко «читаться», а, следовательно, обладать резкостью и достаточной контрастностью, чтобы на них без труда можно было различить любую деталь.

Особенностью зрительного восприятия является так называемый эффект левой части зрительного поля, т.е. при чтении газетной страницы глаз воспринимает сначала ту информацию, которая расположена слева, а затем уже переходит на правую сторону.

Одним из важнейших качеств изображения является равновесие. Исходной точкой, определяющей равновесие композиции, является оптический центр. Он находится примерно на $1/8$ выше физического центра, или на расстоянии $5/8$ от нижней границы объявления.

Равновесие — это расположение элементов объявления на странице: левая часть относительно правой и верхняя часть относительно нижней части, разделенных оптическим центром. Существует два вида равновесия: формальное и неформальное.

Формальное равновесие — абсолютная симметрия, при которой парные элементы по обеим сторонам линии, пересекающей объявление, имеют одинаковый оптический вес. Такое равновесие используется, когда нужно подчеркнуть достоинство, стабильность и консерватизм образа.

При неформальном равновесии, размещая элементы разных размеров, форм, цветовой интенсивности или затененности на разных расстояниях от оптического центра, можно достичь визуального равновесия. В большинстве рекламных объявлений используется неформальное равновесие, так как оно делает рекламу более интересной, образной и эмоционально насыщенной.

Эстетические свойства иллюстраций значительно усиливают эмоциональность воздействия на читателя, поэтому при их подготовке большое значение приобретают рациональное цветовое решение, различные изобразительные приемы. При этом редактор следит за тем, чтобы использование этих элементов было функциональным.

Физическое действие цвета было многократно подтверждено многочисленными экспериментами физиологов и психологов. Современные исследователи приводят разнообразные таблицы эмоциональных значений различных цветов.

2.8 Информационные издания

Поскольку при написании обзора приходится оперировать большим числом фактов, табличная форма изложения фактического материала во многих случаях оказывается наиболее удобным средством его систематизации. В обзоре особенно проявляются такие достоинства таблицы, как возможность обеспечить наглядное представление данных и их сопоставимость, что помогает выявить тенденции и сделать обоснованные выводы, касающиеся развития предмета обозрения. Таблицы могут использоваться также как самостоятельный справочный и информационный материал.

Графики и диаграммы бывают необходимы, чтобы продемонстрировать распределение каких-либо величин, сравнить отдельные показатели, проиллюстрировать какой-либо процесс, привлечь внимание к характеру изменений в нем. В обзор могут быть включены и другие иллюстрации — рисунки, схемы, фотоснимки. Иллюстрации такого рода должны быть представлены систематизировано, так чтобы в совокупности они отображали цельную картину характеризуемого явления.

3. Заключение

Проанализировав основные принципы редактирования иллюстративного материала, можно сформулировать основные функции редактора при работе над иллюстративной

частью издания.

Любое литературное произведение, даже самое маленькое, включает разнородные элементы и является сложным по составу. Чтобы изучить произведение, нужно разобраться в его содержании, т.е. выявить все его элементы, провести их классификацию, а затем приступить к рассмотрению элементов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В задачу специально-предметного анализа входят *изучение и оценка содержания произведения* независимо от того, в каком виде дан материал: текстовом, табличном, формульном или иллюстративном. *Перед редактором стоит задача мысленно представить фактический материал в формально упорядоченном виде.*

Прежде всего в результате осмысления содержания произведения выделяются части по предметно — и проблемно-тематическому принципу. Выделив тематически самостоятельные фрагменты, *редактор может определить, какую роль играют в произведении те или иные факты, и объединить равнозначные по содержательной нагрузке материалы.* Речь идет о классификации фактического материала по содержательной значимости. *Нужно найти в произведении ключевые части содержания, а также аргументы и примеры.* Классификация, а затем группировка фактов дают возможность понять, как разработана тема, из каких элементов складывается произведение и методически правильно работать в дальнейшем с литературным произведением.

Уже в самом начале, занимаясь разбором содержания, *редактор учитывает исходные характеристики произведения и возможного издания.* Эти характеристики обуславливают подход к анализу. Так, если редактор работает с научно-популярным произведением, он исходит прежде всего из того, что ключевые положения следует искать там, где изложены научные сведения, которые пропагандируются. Профессиональный разбор содержания проходит упорядоченно, а не стихийно, когда читающий может обратить или не обратить внимания на те или иные элементы содержания. В последнем случае результаты анализа непредсказуемы. Анализ и выводы могут быть неполными, неточными или неправильными.

Литературное произведение нужно рассматривать как системное образование, независимо от того, имеется сложившаяся система или нет, совершенно это образование или несовершенно. *Задача редактора — выявить все содержательные элементы произведения и осмыслить фактический материал в формально упорядоченном виде.*

При изучении произведения редактор мысленно развивает аргументацию, ищет новые аргументы, если их нет, подбирает примеры для того, чтобы точнее представить все то, что описывает автор. В произведении могут быть материалы, посторонние по отношению к рассматриваемым вопросам, или могут отсутствовать необходимые составляющие. *В процессе анализа редактор мысленно исключает все лишнее и воссоздает недостающие звенья, выстраивая их в логически обоснованный*

ряд. При этом устанавливаются связи между всеми ключевыми положениями, исследуются аргументация и иллюстративный текстовый материал в целом.

Важно предусмотреть, чтобы качество воспроизведения иллюстраций при печати было высоким, они могли бы выполнить возложенные на них задачи в полной мере, т.е. были информативными и воспринимались адекватно.

Редактор должен иметь в виду, что при подготовке иллюстраций нельзя ограничиваться оценкой их оригиналов, необходимо также учитывать, каким будет качество исполнения иллюстраций при печати и, соответственно, выполнят ли они стоящие перед ними задачи в полной мере.

Итак, для полноценной работы каждое издательство должно иметь редактора, который будет компетентно работать с иллюстративным материалом, поступающим в издательство, сможет выбрать художника-иллюстратора или фотографа с учетом его профессиональной специализации, стилистической приверженности, творческого темперамента, грамотно отрецензирует качество иллюстраций и уместность их содержания.

Использованная литература

1. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Под ред. С.Г. Антоновой. — М.: Логос, 2004. — 496 с.
2. . Технология редакционно-издательского процесса: учеб. пособие / Н.З. Рябина. М.: Логос, 2008. — 256 с.
3. . Жарков, И. А. Технология редакционно-издательского дела: Конспект лекций. — М.: Изд-во МГУП, 2002.
4. . Свешникова, И.К. Технология редакционно-издательского дела: учеб. пособие / И.К. Свешникова. — М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1995. — 116 с.
5. . Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Н.П. Маковеев и др. — Изд.2-е, перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2004. — 634 с.
6. . Тяпкин Б.Г. Работа редактора над книжными иллюстрациями. М.: Книга, 1968. С.5-6.
7. . Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. — 228 с.
8. . Фаворский, В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. — М.: Книга, 1986. — 236.
9. . ОСТ 29.130-97 «Издания. Термины и определения».
10. . Гиленсон, П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. — М.: Книга, 1988. — 526 с.
11. . Атабеков, Н.А. Словарь-справочник иллюстратора научно-технической книги. — М.: Книга, 1974. — 282 с.
12. . Художественное конструирование и оформление книги. — М.: Книга, 1971. — 248 с.
13. . Рукопись — художественный редактор — книга: Опыт художественного редактирования изданий / сост.е.Д. Адамов. — М.: Книга, 1985. — 295 с.

14. . Севастьянов, А. Шедевры европейской иллюстрации. — М.: Терра, 1997. — 424 с.
15. . Настольная книга издателя: справ. пособие для редактора, техн. редактора, верстальщика и художника / Е.В. Малышкин [и др.] — М.: АСТ: Олимп, 2004. — 811 с.
16. . Герчук, Ю.Я. Художественные миры книги. — М.: Книга, 1989. — 239 с.
17. . Добкин, С.Ф. Оформление книги: Редактору и автору. — М.: Книга, 1985. — 207 с.
18. . Книга как художественный предмет: в 2 ч. Ч.1. набор, фактура, ритм. — М., 1998. 382 с. Ч.2. Формат, цвет, конструкция, композиция. 1990. — 399 с.
19. . Ганкина Э.З. Детская книга вчера и сегодня. По материалам зарубежной печати. — М., 1988. — 312 с.
20. . Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги. — М.: Аспект Пресс, 2000. — 320 с.
21. . ОСТ 29.133-99. Справочники. Основные виды. Требования к основному тексту, аппарату издания и издательско-полиграфическому оформлению.
22. . Баренбаум И.Е. История книги. — М.: Книга, 1984. — 248 с.

Приложения

Приложение 1. Цитаты из книги В.А. Фаворского «Об искусстве, о книге, о гравюре»

О книге

«Книга может быть понята как изображение литературного произведения шрифтом, иллюстрацией, макетом, переплетом, и, следовательно, объединяет в себе и слово и целый ряд различного характера изображений на плоскости, от отвлеченных, как шрифт, до конкретных, как иллюстрация, которая к тому же может быть графичной и может быть цветной и живописной, от плоскостной орнаментации, как шрифт или форзац, до скульптурного решения с его округлостью и массивностью» с.94

«И иллюстрации, и шрифт, и макет «иллюстрируют» литературное произведение» и в то же время это по существу отвечает на функцию чтения, на ясность рассказа, на требование гигиены восприятия и т.п. «

Об иллюстрации, о стиле и о мировоззрении

«Подходя к литературному произведению, художник книги ставит перед собой вопрос, что же он должен выразить и как. Фабула, сюжет, временная структура рассказа, зрительная материальная одежда всей фабулы могут быть еще более уяснены в строе книги, в цикле иллюстраций, но нельзя этим ограничиваться. Художник-иллюстратор, выделяющий фабулу и сюжет и только на ней сосредоточивающийся, может сослужить писателю плохую службу. К его произведению он как бы привесит гирию и будет его тянуть в частность, в случайность, к первоначальному моменту творчества. Поэтому нужно, оформляя книгу, ответить не только на сюжет, но и на стиль произведения, и очень часто литературное произведение требует больше второго, чем первого. Стиль в

искусстве выражает основные моменты мировоззрения, анализ стилевой формы дает нам определенное отношение в данном искусстве предмета к пространству и определенную форму предмета и пространства».

«Можно говорить о некотором делении иллюстрации или вообще изображения на плоскости на типы, и основанием деления можно принять отношение предмета к пространству. Причем, можно утверждать, что когда пространство снижается до понятия пустоты, не имеющей никакого строя, то предмет получает наибольшую внешнюю характеристику... Освобождение предмета от пространства в скульптуре, хотя бы в игрушках, позволяет ребенку свободнее играть, ставить в различные положения предмет. Думаю, что и с предметной иллюстрацией отчасти то же самое. Если изображается какой-то рассказ, возможно предметно и без фона, то это делает все движения, все жесты фигур особенно четкими и свободными. Следовательно, сохранение предмета есть одно из главных условий детской иллюстрации».

Из книги В.А. Фаворского «Об искусстве, о книге, о гравюре»

«КАК Я ОФОРМЛЯЛ «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» ПУШКИНА

Все изображаемое не было продиктовано текстом, а было сделано мной для выражения серьезности книги, той страстности человеческих чувств, которой она полна. <...>

Книга состоит из четырех самостоятельных вещей, и требовалось объединить их. Для этого я каждую вещь начинал длинной иллюстрацией заставкой. Каждое начало было на правой стороне. И к каждой вещи я сделал концовку. Кончил книгу большой иллюстрацией — пир. Так что симметрии во всей книге не получилось. Но мне кажется, что цельность получилась. Цельность книге придает еще то, что ее пронизывает горизонтальная полоса, которая начинается суперобложкой — тучами, — проходит через титул и потом отмечается на начале каждой вещи, где заставка, поставленная довольно низко, поддерживается мелочью, помещенной на левой стороне, как-то: скрипкой, плащом, копьями и — кладбищем. Так что, мне кажется, во всей книге чувствуется горизонтальный строй».

Превью: Birgit Voley, унесено с Катиной стенки из паблика [«Милые иллюстрации»](#)