

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Кафедра издательского дела, стилистики и медиаиндустрии

КУРСОВАЯ РАБОТА

**РАБОТА РЕДАКТОРА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИЗДАНИИ**

Работу выполнила _____ Е.С. Леонович

Факультет _____ журналистики _____ курс 4 _____

Направление _____ 42.03.03 Издательское дело _____

Научный руководитель
канд. филол. наук, доцент _____ Г.Н. Утков

Нормоконтролер
канд. филол. наук, доцент _____ Г.Н. Утков

Краснодар 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Художественное оформление изданий: редакторский аспект.....	5
1.1 Исторические предпосылки появления художественного оформления книг: этапы и технологии.....	5
1.2 Функции, принципы и задачи художественного оформления изданий....	12
2 Особенности работы редактора в оформлении художественных изданий для потребителя книжной продукции	20
2.1 Издание для детей: особенности художественного оформления.....	20
2.2 Подарочное издание: особенности художественного оформления.....	24
Заключение.....	29
Список использованных источников.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Работа редактора над иллюстрациями художественного издания имеет свою специфику. Редактору необходимо понимать природу самих иллюстраций, природу их связи с текстом, сущность языка иллюстративного ряда. В настоящее время искусство иллюстрирования произведений художественной литературы активно развивается как самостоятельное направление изобразительного искусства и книжного дела, демонстрируя блестящие образцы отражения содержания литературного произведения в изобразительном ряду издания.

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.

Актуальность исследования связана с особым вниманием теоретиков и практиков к проблеме влияния художественного оформления изданий на мотивацию покупателей, а также к особенностям оформления художественных произведений.

Объект исследования – работа редактора над иллюстрациями в художественном издании.

Предмет исследования – мотивация покупателя книжной продукции посредством художественного оформления.

Цель исследования – рассмотреть особенности художественного оформления изданий как инструмент мотивации покупателя.

Задачи исследования:

- описать исторические предпосылки появления и распространения художественного оформления изданий;
- определить функции, принципы и задачи художественного оформления изданий;

– выявить влияние художественного оформления изданий на мотивацию покупателя;

– на примере издания для детей и подарочного издания определить роль и особенности художественного оформления в мотивации покупателя, рассмотреть особенности и принципы создания привлекательного образа издания с целью продажи.

1 Художественное оформление изданий: редакторский аспект

1.1 Исторические предпосылки появления художественного оформления книг: этапы и технологии

На протяжении всей истории книжного дела художественное оформление изданий было неразрывно связано с уровнем развития технологий полиграфического производства в определенный временной период. Современная книга – это результат многовекового исторического развития, прогресса культуры и экономики, а также совершенствования процессов книгоиздательского дела. Каждая инновация в области книжного производства (ручной станок, цифровая печать) влекла за собой изменения во внешнем оформлении изданий.

Самые первые печатные книги появились на родине бумаги (изобретатель – китайский сановник династии Хань – Цай Лунь) – в Корее и Китае. Для печатания использовались ксилографические формы.

Данная технология не была известна в Европе и появилась там только в конце XIV – начале XV века. Распространение ремесел, торговли и потребности в образовании, а также бумага, попавшая в Европу, дали толчок изобретению книгопечатания (около 1445 года).

«Изобретение Иоганна Гуттенберга явилось существенным шагом на пути становления печатной мануфактуры, где в отличие от ремесленной мастерской, происходит частичная замена ручных операций механизмами. Иоганн Гуттенберг, будучи ремесленником, сумел соединить технические идеи, успешно применявшиеся в различных ремеслах и реализовать их в своем изобретении. Словолитная форма, представляющая несложный инструмент, позволила отливать неограниченное количество идентичных букв, а печатный станок – воспроизводить одинаковые оттиски. В основе изобретения книгопечатания лежит идея стандартизации набора, когда из отдельных литер и

другого наборного материала создается макет издания, с которого делается тираж. По сравнению с иными способами копирования, существовавшими до Гуттенберга, печать с наборной формы существенно повысила производительность труда», – пишет Т.Г. Куприянова.

Начиная со второй половины XV века, книгопечатание тяготело к нормированию и стандартизации. Это было время его широкого распространения по Европе: Италия, Франция, Швейцария, Венгрия, Польша, Австрия и другие страны стали активно заниматься изготовлением и распространением книг. «Книги, изданные по 31 декабря 1500 г., принято называть инкунабулы, по-латыни – "в колыбели", то есть в колыбели книгопечатания. Европейские книги, напечатанные с 1501 по 1550 г. включительно, обычно именуется палеотипы, то есть старинные издания. К 1500 году в Европе было издано более десяти миллионов экземпляров изданий, в том числе и на славянском языке», – пишут А.А. Говоров и Т. Г. Куприянова [1].

В это время в обществе очень распространилась тяга к печатным книгам. Герцоги и архиепископы в качестве досуга занимались переплетным искусством и книгоизданием, становились библиофилами. Печатники, которые вели бродячий образ жизни, посещали замки феодалов, университеты, монастыри и жили там, удовлетворяя потребность в печатных изданиях. Стоит отметить, что большое количество возникших в то время типографий, не обладающих поддержкой со стороны знати и богачей, в скором времени разорились.

В XVI веке в Европе в книгоиздании начала складываться иерархия: стали выделяться крупные привилегированные издательства, издательства средней величины и мелкие. Между ними наблюдалась серьезная конкуренция, стали появляться «контрафакции». Автор в этой ситуации был бесправен. Нередко, когда писателю не удавалось при жизни увидеть свое произведение, т.к. он целиком зависел от издательства.

Одним из самых прославившихся деятелей XVI века, который внес свой вклад не только в книгоиздательскую деятельность, но и во все искусство в целом был немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер. Его роль настолько велика, что искусствоведы период с конца XV века по середину XVI называют «эпохой Дюрера». Труд «Руководство к измерению циркулем и линейкой», впервые вышедший из печати в 1525 году, предназначался автором в первую очередь для художников. «Руководство...» состоит из четырех книг, которые обобщают достижения античности и средневековья, а также включают личные открытия художника. Для типографов особую важность представляет третья книга трактата, так как там подробно описывается построение шрифтов: готического и «шрифта Дюрера» (латинского или антиквы). Г.П. Матвиевская в своем труде «Альбрехт Дюрер – ученый (1471-1528)» описывает третью часть книги так: «В третьей книге, посвященной телам, геометрические методы применяются к решению прикладных задач. В частности, разъясняются правила действий с измерительными инструментами – астролябией и яacobштабом. В специальном разделе рассматривается конструкция солнечных часов, сообщаются сведения о гномонике. Книга завершается руководством к черчению художественно исполненных букв латинского и готического алфавитов» [2, с. 99].

С серединой XVI века связывают начало книгопечатания в России. В это время на Руси уже были печатные книги, которые хранились в библиотеке Великого московского князя, но это были издания на греческом, латинском и других языках. Возникла потребность в большом количестве печатных церковных книг, так как рукописные книги, по высказыванию Ивана IV, были искажены «несведущими и неразумными» переписчиками и содержали различные неточности. В Москве первые печатные издания появились в 50-х годах XVI века. Это были анонимные издания, так как о печатниках не было никаких сведений. Традиционно начало книгопечатания не только в России, но на Украине и Белоруссии связывают с именем Ивана Федорова. Он был

основателем типографии в Русском воеводстве Речи Посполитой, а также издателем первой, точно датированной печатной книги «Апостол» на Руси. У Федорова было много талантов: он самостоятельно вырезал гравюры и рисунки шрифтов на досках из грушевого дерева, сам делал художественное оформление и рисовал буквицы. В учебнике Книговедение и история книги под редакцией Д. А. Эльяшевича приводится такой интересный факт: «На могиле Ивана Федорова водружена плита с изображением типографского знака печатника и подписью: «Друкаръ книг, пред тим невиданных» [3].

XVII век в области книгопечатания характеризуется совершенствованием типографского производства, что сказывается на количестве печатных изданий, их дешевизне и красоте. В этом столетии начинают появляться многотомные научные фолианты и журналы, научного и литературного характера.

XVIII век характерен вознесением книги на небывалую ранее высоту и поэтому называется веком Просвещения. Книга имела очень большую силу и оказывала непомерное воздействие на читателей. В России XVIII век это также время зарождения и развития русской печатной книги. Начало было положено Петром I, а дальнейшее распространение и силу она получила при Екатерине II.

Большое влияние на развитие типографии в XVIII веке оказал французский типограф и гравер Пьер Симон Фурнье. Он был сыном типографщика, создал знаменитую словолитную и разработал типографскую систему мер, положив в ее основу одну шестую линии – типографский пункт.

Начало XIX века для книгопечатной отрасли характеризуется двумя новыми явлениями: у писателей появилась возможность зарабатывать на продажах своих произведений с одной стороны, и стремление книгоиздателей максимально удешевить книгу, чтобы как можно большее количество людей могло позволить себе этот товар, с другой. Но такая возможность, как значительное снижение стоимости книги, появилась только в третьей четверти благодаря таким издателям, как Реклам ("Universal Bibliothek") в Германии,

«Сонцоньо» в Италии и другие, которые позволяли собрать целую библиотеку авторов всех времен и народов за небольшие деньги.

В России в это время тоже наблюдается значительный прогресс в сфере книгопечатания, начинают появляться издатели, искренне радеющие за свое дело, например, А.Ф. Смирдин, книга становится силой, способной влиять на общество. Начинают появляться дешевые библиотеки, классики выпускаются по доступной для простого человека цене. Общественные учреждения, например, такие, как Комитеты грамотности, запускают выпуск копеечных, народных изданий с полу благотворительными целями.

Технология печати на ручном печатном станке уже не могла обеспечить необходимое количество изданий для удовлетворения потребностей людей, поэтому появилась необходимость в более высокой производительности труда. Обеспечить такую скорость и качество продукции могли только механизированные станки, которые были результатом достижений науки и техники.

Первые существенные изменения в технике печати начала века связаны с именем Алоиза Зенефельдера. Изобретение Зенефельдера кардинальным образом повлияло на иллюстрационную печать, что, в свою очередь, повлияло на весь облик книги и произвело революцию в книжном деле. Книги, содержащие в себе иллюстрации, привлекали большее внимание читателей и хорошо оформленные издания по небольшой цене пользовались огромным спросом. Литография в корне изменила роль типографии, превратив ее из обычного производства книг в отрасль, где воплощаются замыслы писателей, художников, издателей и пожелания читателей.

Еще одно явление, которое дало мощный толчок в развитие книгопечатания – изобретение фотографии. В 1839 г. француз Луи Дагер разработал способ получения фотоизображений, названный дагерротипией.

Одним из первых, кто приспособил новое открытие к нуждам книгопечатания и разработал технологию фоторепродуцирования, был Ж. Ньепс.

Конец XIX века отмечен изобретением офсетной ротационной печати и линотипа, удешевлением способов производства бумаги и древесины. Это положило начало полиграфии и выделило ее как отдельную от книгопечатания отрасль производства.

Книга начинает становиться массовым товаром, что значительно сказывается на ее качестве. Предприятия начинают гнаться за прибылью, в ущерб художественному оформлению, издания выпускаются на плохой бумаге и с плохо пропечатанными иллюстрациями.

В России в начале XX века, в предреволюционный период дифференциация жизни общества нашла отражение в главных типах изданий, в их художественном облике, стиле оформления. Картина книжного репертуара была очень пестрой – от роскошных малотиражных книг для состоятельных людей и библиофилов до дешевой книги, разделенной на выпуски-тетрадки. «Большую роль в развитии эстетических вкусов, искусства и технологии приготовления книги сыграл «Кружок любителей русских изящных изданий». Кружок ставил своей задачей «содействовать развитию художественной стороны в издаваемых в России произведениях печатного и графического искусства и способствовать взаимному сближению означенных произведений» отмечается в учебном издании «История книги»[4].

В революционный период Временное правительство не препятствовало работе книгопечатания, поэтому наша страна наполнилась журналами, газетами, листовками, плакатами и другими видами агитационной продукции. Печатное слово служило средством борьбы. Издания того времени отличаются яркими экспрессивными цветами и лозунгами. В годы гражданской войны произошел сильный упадок полиграфической и бумажной промышленности страны, что не могло сказаться на художественном оформлении и репертуаре книг.

Во время Великой Отечественной войны книгопечатание разворачивалось даже за линией фронта. Партизаны самостоятельно организовывали подпольные предприятия по производству книг: печатали на обоях, древесной коре, писали от руки, листовки и брошюры печатались в самодеятельных типографиях. Естественно, сложная обстановка наложила свой отпечаток на качество полиграфического исполнения книг, а также изменилась их тематика.

В послевоенное время произошел бурный рост числа издающих организаций, но он имел и отрицательную сторону. В условиях недостатка бумаги, полиграфических мощностей, квалифицированных издательских кадров увеличилось дублирование и параллелизм в выпуске книжной продукции, снижалось качество редакционной подготовки и полиграфического исполнения. «Оснащение типографий новым оборудованием позволило увеличить печать книг способом многокрасочного офсета. Вместе с тем техническая отсталость полиграфической промышленности не была преодолена. В основном она являлась следствием отсталости полиграфического машиностроения, не хватало многих видов оборудования, особенно для отделочных прессов», – отмечают А.А. Говоров и Т.Г. Куприянова [4].

90-е годы XX – нулевые годы XXI века характеризуются мощным развитием информационных технологий и компьютерной техники, а это означает то, что все большее значение стали приобретать системы «Компьютер – Печатная форма». Процесс производства книг стал не только автоматизированным, но и более качественным и быстрым. Это положило начало экономии человеческих ресурсов, так как многие функции начинает выполнять вместо человека техника.

На данный момент, в эпоху информационных технологий, когда производство книг достигло высокого уровня в плане скорости изготовления, качества и распространения печатной продукции по сравнению с предыдущими столетиями, российские издатели и их западные коллеги работают в условиях

конкурентного рынка, борьбы за своего покупателя, колеблющегося спроса и полной моральной и материальной ответственности за свои действия. Также наблюдается тенденция ухода книги в онлайн-сферу, развитие электронных типов изданий и сокращение количества печатных изданий.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод: процесс развития книгопечатания и полиграфии на протяжении всей истории являлся непрерывным и издательствам всегда необходимо следить за развитием технологий и внедрять их в свое производство.

1.2 Функции, принципы и задачи художественного оформления изданий

Художественное оформление издания – одно из самых важных направлений в разработке книги. Это обусловлено тем, что книга является продуктом полиграфического производства, а не только способом передачи информации. От того, насколько оформление соответствует поставленным в издательстве задачам, зависит восприятие содержания и решение приобретения данного издания покупателем. Внешний облик книги и ее эргономичность, качество бумаги, удобство расположения навигационных элементов, размер шрифтов и т.д., способны сильно повлиять на читателя, заставить его купить данный экземпляр, а следуя последним тенденциям – даже поделиться покупкой в социальных сетях. Поэтому в издательствах такое пристальное внимание уделяется оформлению книги, ее материальным качествам.

В процессе художественно-технического оформления участвует целый штат специалистов: художники, иллюстраторы, дизайнеры, верстальщики, специалисты предпечатной подготовки, корректоры и другие. В зависимости от задачи, поставленной перед изданием, в процессе оформления какие-то специалисты могут не участвовать. Например, если издание планируется быть без иллюстраций, то естественно, что художника-иллюстратора приглашать не будут.

Книга – это не набор бессвязных мыслей, а целая система подачи информации со своей логической структурой. Логика должна прослеживаться не только в текстовой информации, но и в графической — иллюстрациях и других визуальных элементах. Для наиболее комфортного и рационального восприятия книги сначала проектируется структура, а затем макет будущего издания.

«Структура издания — составные части издания и связи между ними.

Сложность издания, выступающего одновременно в самых разных качествах — как произведение книжного искусства, как приспособление, аппарат для разнообразного использования читателем напечатанных в нем произведений, как носитель и передатчик произведений письменности и (или) графики, — приводит к тому, что в нем можно различить несколько структур. Это, однако, не отменяет необходимости объединять все составные части в единое содержательное и художественное целое, руководящей нитью для чего служит принадлежность издания к тому или иному виду, законы и закономерности структуры литературных произведений разных жанров и видов литературы, а также законы искусства книги», — отмечается в «Издательском словаре-справочнике» А. Э. Мильчина [5, с. 437].

При проектировании структуры будущего издания нужно учитывать такие его критерии, как:

– функция. Определение функции книги помогает обозначить, как и где будет использоваться книга, будет она для сплошного или выборочного чтения, постоянного или однократного использования. Эти знания помогают определиться с форматом, конструкцией книги и внешним оформлением;

– читательский адрес. Помогает определить возраст, социальное положение, профессию, уровень подготовки и т. д. Для определенной группы людей нужно соответствующее оформление;

– вид издания. Определяется с помощью ГОСТов и проектируется в связи с изложенными в них требованиями;

– содержание книги. Оно может быть абсолютно различным у схожих по читательскому адресу и функции книг, поэтому для каждого издания нужно определять свое количество работ;

– экономика издания. Определение рентабельности и количества затрат на издание. Помогает дизайнеру проектировать книгу в соответствии с планируемым бюджетом;

– технологические факторы. Учет состояния и возможностей полиграфического производства, на котором планируется изготавливать тираж.

Все эти критерии в целом формируют концепцию будущего издания, на которую нужно, прежде всего, опираться при проектировании книги. Ведь даже самое высококачественное издание с безупречным полиграфическим оформлением не будет представлять собой никакой ценности для читателя, если она не выполняет возложенной на нее задачи и в конечном итоге может оказаться невостребованным.

«В процессе создания макета издания художник (дизайнер, верстальщик — в зависимости от того, как называется должность в издательстве), используя фотографические, штриховые и полутоновые иллюстрации, орнаментальные украшения проектирует внешний вид переплета, обложки, суперобложки, форзаца, иллюстративный ряд. Другой аспект его работы, уже как профессионального дизайнера-типографа, разработка оформления титульных листов, начальной, рядовой и концевой страниц, обустройство наборной полосы, создание визуальной композиции книги из типовых наборных элементов (шрифта, пробельных элементов и других типографических средств). Эта составляющая художественно-технического оформления издания называется графическим дизайном», — отмечает А. М. Лобин [6, с. 3].

Критерием качества художественного оформления является эстетический критерий. Дизайнер всегда должен стремиться к тому, чтобы создать не только правильную, но и красивую книгу, не смотря на ряд ограничений: финансовых, технологических, нормативных и т. д. Эстетика книги обеспечивается за счет

гармоничной сочетаемости всех элементов, качества иллюстраций, шрифтов, печати и материалов.

Очевидно, что не все издания требуют высокого полиграфического и художественного исполнения. Дизайнер (а также художник, иллюстратор) чаще всего работает над изданиями для детей, серийными художественными, подарочными, изданиями для досуга, а также над некоторыми справочными и учебными изданиями, требующими сложного дизайна. Издания, у которых относительно невысокий бюджет (научные, технические, учебно-методические и др.), как правило, обходятся без услуг специалистов по оформлению. В этом случае функции художника выполняет верстальщик, который используя стандартные приемы и типовые макеты, оформляет издание на свое усмотрение.

При проектировании книжного издания нужно учитывать, что у него гораздо более долгий срок жизни, чем у какой-либо другой полиграфической продукции (чем у визиток, листовок, буклетов и т.д.). Поэтому желательно чтобы книга не теряла своей привлекательности через 5-10 лет. Тем не менее, в зависимости от жанра литературы, книжная продукция рассчитана на свой срок использования. Художественная литература может не терять своей актуальности и через 10 лет после издания, в то время как учебная и специальная литература может морально устареть до выхода книги на рынок. При этом современное состояние рынка книжной продукции диктует условия, при которых увеличение ассортимента книжной продукции ведет к сокращению тиражей.

Стиль дизайна в значительной степени зависит от целевой аудитории издания. Книжный дизайн, как и любой графический дизайн, можно рассматривать с позиции двух основных подходов. Один из них можно было бы назвать «прозрачным». Его задача — свести к минимуму прилагаемые при чтении книги усилия. Такой дизайн характерен для справочной, технической и научной литературы, где содержание доминирует над оформлением.

Наряду с элементами внешнего оформления изданий существуют внутренние типографские элементы, такие как шмуцтитутлы, титульный лист, заголовки, спусковые и концевые полосы, сноски и другие. Дизайн-макет также определяет, какие будут использоваться шрифты, кегли, отбивки, как будет оформляться оглавление, указатели, комментарии, выходные сведения.

Одним из важных элементов в процессе макетирования книги является выбор формата, который зависит от назначения (детская книга, справочник, карманное издание и др.), а также от производственных возможностей издательства. В свою очередь от формата зависит насколько книга будет портативна и насколько можно будет пользоваться ею в различных условиях.

Вот как раскрывается понятие «Формат издания» в «Издательском словаре-справочнике» А. Э. Мильчина: «Формат издания — размер по ширине и высоте после обрезки с трех сторон издания в обложке (без кантов) или книжного блока» [7, с. 491].

С форматом книги связано решение многих вопросов ее композиции, например, размер книжной полосы, величина (кегель) шрифта, размер и размещение таблиц, формул, иллюстраций, книжных украшений. В книге небольшого формата трудно, а часто и невозможно хорошо разместить сложные таблицы и формулы, хорошо воспроизвести сложные иллюстрации. Формат книги влияет и на ее издательскую себестоимость — в зависимости от него меняются количество необходимых переплетных материалов и объем брошюровочных работ.

Определение книжного формата зависит от объема помещенного в ней материала. Если в книге помещен только текстовый материал (без иллюстраций), то при малом формате возможно вместить его большее количество. В ином случае, когда формат не позволяет вместить в себя тот объем материала, который нужен, то необходимо либо увеличивать количество страниц, что ведет к увеличению массы книги, либо уменьшать кегль шрифта, что влияет на удобочитаемость.

Одним из основных элементов книги также является текст. Понятие текст раскрывается в Лингвистическом энциклопедическом словаре так: «Текст (от лат. *textus* — ткань, сплетение, соединение) — объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность» [8].

При выборе шрифта, как правило, учитывается цвет, тон и плотность используемой для печати бумаги. На «ослепительно» белой мелованной бумаге очень громоздко и контрастно смотрятся рубленые шрифты, а на газетной бумаге тонкие шрифты с засечками будут нечитабельными. Также в процессе создание макета книги учитываются предпочтительные размеры шрифтов в зависимости от задачи. Оптимальными по читаемости считаются шрифты от 9-го до 14 кегля, а для художественной литературы предпочитают 10-12 кегль. Также при проектировании учитывают такой параметр, как длина строки. Оптимальной для чтения считается строка, которая содержит в себе от 50 до 55 знаков.

Еще одним из важных элементов оформления изданий являются иллюстрации. ОСТ 29.130—97 «Издания. Термины и определения» так определяет термин «иллюстрация»: «Изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах и других элементах материальной конструкции издания. Объем используемых в книге иллюстраций определяется редактором совместно с автором на начальных этапах работы. Окончательные размеры иллюстраций позволяют определить и выбрать формат издания»[9].

Иллюстрации поясняют, дополняют и расширяют материал, активно включаются в коммуникативный процесс, который осуществляет книга, а также эмоционально воздействуют на читателя. Еще одна функция иллюстрации — эстетическая, так как она, как правило, является как самостоятельной художественной формой, так и полноправным элементом издания.

Иллюстрации по характеру изображения разделяют на условные и предметные. К условным относят чертежи, а также схемы, планы, карты, диаграммы, то есть такие изображения, которые характеризуют предмет только с одной стороны. Сходство с реальным объектом или совсем отсутствует или не велико. К предметным относят рисунок и фотографию. Для них характерно видимое сходство с реальным предметом, что определяет познавательную ценность изображения.

Особое внимание при разработке дизайн-макета книги уделяется внешним элементам книги: обложке, переплету и некоторым примыкающим к ним деталям — форзацу, суперобложке, футляру. Работа над внешними элементами ведется одновременно с работой над внутренним оформлением, иллюстрациями и текстом. ГОСТ Р 7.0.3-2006 раскрывает понятия «Обложка» и «Переплет» так: «Обложка — бумажное покрытие издания, которое содержит ряд его выходных сведений и является также элементом внешнего оформления издания. Переплет — прочное покрытие издания, которое содержит ряд его выходных сведений и является элементом художественного оформления издания»[10].

В сфере полиграфических услуг существуют разные виды обложек — мягкие обложки, твердые переплеты, суперобложки. Вне зависимости от характера исполнения, все они выполняют одну функцию — защиту книги от внешних воздействий.

Таким образом, внешние элементы книги выполняют не только информационную, но и рекламно-пропагандистскую функцию. Поэтому их оформление должно не только соответствовать виду и целевому назначению издания, но и привлекать внимание читателя, вызывать у него интерес к книге, желание прочитать или купить ее. Выразительность переплета или обложки достигается различными способами: и наборной композицией, и с помощью рисованного шрифта или изображения и цветом, и фактурой материала для переплета или обложки», — поясняет С.Ф. Добкин [11, с. 140].

«Главная задача художественного оформления книги — создать графическую форму представления авторского текста, превратить рукопись в издание. Оригинальный авторский текст, независимо от того, написан ли он от руки или на пишущей машинке, либо представлен издателю в виде файла, подготовленного на компьютере, прежде чем стать книжным текстом, требует переработки, переформатирования. Он должен быть выправлен редактором, разбит на смысловые блоки, расчленен зрительными паузами, снабжен визуальными акцентами, активизирующими внимание читателя, оснащен средствами поиска и ориентации в текстовом массиве, в случае необходимости дополнен иллюстрациями и, наконец, заверстан таким образом, чтобы гармонировать с пропорциями будущего издания и быть комфортно читаемым в его контексте. Ведущая роль в описанном процессе превращения оригинала авторского в оригинал издательский принадлежит художнику книги и ее художественному редактору», — поясняется в Энциклопедии книжного дела [12, с. 167-168].

Таким образом, художественно-техническое оформление книги — это проектирование и создание внешнего облика книги, а графический дизайн, как его составная часть — это поиск специфических типографических средств и способов представления авторского текста в графической форме, необходимой для того, чтобы превратить рукопись в издание.

2 Особенности работы редактора в оформлении художественных изданий для потребителя книжной продукции

2.1 Издание для детей: особенности художественного оформления

Издания для детей – одни из самых действенных инструментов воздействия, формирования целостной картины мира и воспитания ребенка. При проектировании детской книги стоит учитывать тот факт, что она является товаром, и нужно одновременно сохранять ее потребительские свойства и духовное назначение.

Детская литература является источником знаний и представлений об окружающем мире (о природе, людях, искусстве, мире и т.п.), которые изображаются в форме, доступной для детского восприятия. Но эти знания должны быть адаптированы под детское восприятие и учитывать физиологические и психологические особенности ребенка, так как детство — это период, в течение которого формируется личность и от этого периода зависит ее дальнейшая жизнь.

Для того чтобы дети как можно чаще обращались к книгам, их должно увлекать содержание. Для этого при проектировании издания необходимо учитывать интересы детей, а также влияние воздействий внешних условий на ребенка. Важным аспектом остается воспитательный эффект. Именно он формирует предмет содержания, разработку темы и определение проблемы в издании. Как следствие этого у ребенка формируются определенные взгляды на те или иные вопросы, понятия о нормах морали, отношение к добру и злу и т.д. Естественно учитывается особенность детской психологии и ее отличие от взрослой, сложные вопросы должны раскрываться доступным и понятным языком. Содержание книг обязано показать, раскрыть, объяснить те события или явления, которые оказались в поле зрения детей, или наоборот, обратить внимание на те факты, которые не попадают. Поэтому детская литература

настолько богата своим проблемно-тематическим составом.

Огромную роль при подготовке издания для детей играют редактор и художник (оформитель, иллюстратор, дизайнер), т.к. содержание должно максимально соответствовать форме. Эти понятия неотделимы друг от друга, потому что в детском восприятии логическое начало уступает эмоциональному. Наиболее оптимальное использование всех выразительных и не только средств воздействия позволить обеспечить самое лучшее усвоение содержательной части издания, применение полученных знаний и правильное их понимание. В этом и заключается основная работа редактора при подготовке изданий для детей.

Художественно-техническое оформление книг для детей – одно из важнейших направлений редакционной подготовки изданий, так как только один текст не может быть основным фактором при выборе детской книги. Чаще всего это совокупность признаков издания, таких как информационная, художественная и техническая часть. Эти признаки особенно важны в изданиях для детей.

Одним из важнейших элементов оформления детской книги является иллюстрация. Именно благодаря иллюстрации издания для детей рассматриваются как отдельный вид особой художественной структуры. Для детской литературы иллюстрация является обязательным элементом, так как для детей она также важна как сам текст, а для младшего школьного возраста даже важнее чем текст. Она является своеобразным вектором для визуального познания и постижения мира ребенком, служит для развития воображения, формирования эмоций и привлечения культуры чтения.

Выделяют четыре основных функций иллюстраций: воспитательная, познавательная, дополняющая, эстетическая. Редактор должен грамотно оценивать целесообразность и качество иллюстраций в соответствии с этими функциями. «Познавательная функция обеспечивается посредством отражения в иллюстрациях реалий окружающего мира, которые способствуют

узнаваемости предметов и явлений», — пишет С. Г. Антонова [13].

Воспитательная функция связана с воспитательной идеей, положенной в основу издания. Те или иные воспитательные моменты, заложенные в иллюстрацию, более отчетливо воспринимаются читателем и воздействуют на эмоциональную сферу ребенка через зрительное восприятие. В советское время ученые очень подробно рассматривали воспитательную функцию в издании для детей. Е. Б. Адамов отмечает: «Для ребенка книга играет большую роль в воспитании. Она раскрывает перед ним сложный мир жизненных явлений и человеческих чувств, содействует воспитанию высоких моральных качеств и формированию материалистического мировоззрения» [14, с. 9].

Дополняющая функция проявляется в том, что иллюстрация уточняет и расширяет понимание текста, помогает сформировать отношение юного читателя к событиям и персонажам в книге.

Эстетическая функция иллюстрации заключается в том, что с самых ранних лет она формирует у ребенка художественный вкус, дает первоначальное представление об искусстве и творчестве. В изданиях для самой младшей возрастной группы необходимо наиболее тщательно подходить к вопросам иллюстрирования и не допускать, чтобы его художественный уровень был низким.

Итак, главной особенностью изданий для детей является их педагогическая направленность. В связи с этим, иллюстрация должна отвечать этим требованиям. Категорически запрещается использовать в иллюстрации образы, которые бы противоречили нормам морали и этики. Иллюстрации не должны быть пугающими, агрессивными и не учитывать особенности каждой возрастной группы.

Читатели младшего школьного возраста интересуются окружающим миром и поступками героев, поэтому наиболее удачным изображением героя является шарж, где его характеристики сильно преувеличены.

Ребенок в среднем школьном возрасте интересуется, как правило, связью событий и явлений, поэтому художник в своих иллюстрациях должен связывать начало и конец, следствие и причину, показывая суть явления, а не только внешнюю сторону.

Дети старшего школьного возраста, как правило, весьма скептически относятся к иллюстрациям, считая, что они могут быть только в книгах для самых маленьких, и поэтому по своему оформлению книги для данной возрастной группы отличаются сдержанностью в оформлении, иллюстраций либо немного, либо они отсутствуют вовсе.

Необходимость иллюстраций в изданиях для детей никогда не оспаривается, так как именно синтез иллюстраций и текста является характерной чертой современного детского издания любого направления.

«К сожалению, редакторы не всегда участвуют в определении сюжетов иллюстраций и подключаются к оценке и отбору рисунков только на этапе представления эскизов в издательство. А между тем функциональная роль иллюстрации в значительной мере усиливается, если иллюстрируются сложные для восприятия ребенка моменты развития повествования. Так, в рисунках можно раскрыть настроение героев, показать некоторые стороны их поведения - те, которые невозможно передать текстом», - пишет Антонова [13].

Таким образом, при отборе иллюстраций редактор предъявляет к ним особые требования:

- степень отражения содержания в иллюстрации должна определяться задачами, возложенными на нее, учитывать тип издания (альбом, книжка-раскраска и т.д.), специфику литературного направления, полиграфические возможности издательства;

- иллюстрация должна отражать замысел писателя, помогать детям осознать основные важные моменты содержания, выразить авторскую позицию в тексте;

- иллюстрация должна быть достоверной и связывать текст с рисунком:

нельзя чтобы описание героев, событий или явлений расходились с изображенным на картинке.

При этом редактор должен обратить внимание на такие аспекты, как целостность иллюстративного ряда, схожесть иллюстраций с реальными явлениями и предметами, а также их эстетическую и художественную ценность.

Большую роль в изданиях для детей играет художественно-техническое оформление. Каждый элемент оформления (бумага, переплет, набор) играет самостоятельную роль, но в то же время все вместе они воспринимаются комплексно. В зависимости от задачи, поставленной перед книгой, от частоты пользования ею зависит высота букв, качество бумаги, переплета и т.д. «Например, книжка-картинка рассматривается ребенком не только как книжка, но и как игрушка, а книжка-игрушка в свою очередь – как игрушка и как книжка. Отсюда своеобразное отношение ребенка к той и другой», – отмечает С. Г. Антонова [13].

Итак, задача редактора над иллюстрациями в детском художественном издании состоит в том, чтобы создать целостное, гармоничное издание, в котором будут сочетаться общность художественной манеры всех иллюстраций, гармония выбранной цветовой гаммы, степень детализации объектов и многие другие аспекты для обеспечения наиболее полного представления о содержании книги.

2.2 Подарочное издание: особенности художественного оформления

«Подарочное издание - высокохудожественное дорогостоящее издание, рассчитанное на покупку для подарка», - такое определение дается в Издательском словаре-справочнике А.Э. Мильчина [15, с. 347].

Подарочные издания являются отражением самосознания какого-либо народа или страны, так как они значительно выделяются на полках среди

других видов изданий, отличаясь не только оформлением, но и содержательной частью, которая, в свою очередь, может быть, как актуальной, так и традиционной. К традиционной относят, например, репринтные издания, то есть содержащие редкие, труднодоступные и старинные материалы. Также уникальность издания должна состоять в форме подачи материала, чтобы читателю хотелось периодически обращаться к изданию, рассматривать изографические материалы, изучать науку, историю, искусство или другую область знания, которому посвящена книга.

Если обратиться к истории книгоиздательства в нашей стране, то первые красивые и качественные подарочные книги стали появляться в XIX веке. В качестве основного способа иллюстрирования книг было углубленное гравирование на металле, а конкретнее, на меди. В целом, из-за особенностей производства, в XIX-XX веках можно наблюдать соответствие изданий своему времени.

В последние десятилетия советского периода выпуск изданий данной направленности постоянно рос. Известно, что он состоял из трех относительно самостоятельных сегментов: издания искусствоведческой литературы, издания изобразительной продукции (изоиздания) и нотные издания. «Но в 90-е годы XX века выпуск таких книг в Российской Федерации резко сократился: структура массива изданий перестала формироваться государством в соответствии с основными приоритетами в области культуры в целом и искусства в частности и постепенно переориентировалась», — отмечает С. А. Карайченцева [16, с. 57].

На сегодняшний день подарочные издания стали доступнее массовому потребителю за счет уменьшения цены и увеличения числа тиражей. Современное подарочное издание – это совокупность высококачественной полиграфии и профессионального дизайна. Тематика таких изданий совершенно разнообразна: спорт, искусство, энциклопедии, культура, классическая литература, религия, наука и многое другое. Все подарочные

издания также можно разделить по гендерному признаку: женщины отдают предпочтения книгам по кулинарии, домашнему хозяйству, моде и стилю, воспитанию детей, а мужчины предпочитают исторические книги, энциклопедии, книги про авиацию, оружие и другие. В отдельную группу можно отнести издания для детей: разнообразные сказки, азбуки, справочники, энциклопедии и т.д. Также выделяют «универсальные» подарочные издания, например, такие как книги с афоризмами или цитатами великих людей, которые придутся по вкусу многим читателям независимо от пола.

Другими словами, читательский адрес, целевое назначение и характер информации у подарочных книг широко варьируется. По читательскому адресу широко востребованы издания для детей, популярные и массовые издания. По целевому назначению книги могут быть литературно-художественные, духовно-просветительские, научно-популярные.

По знаковой природе подарочные издания могут быть изоизданиями или текстовыми. Вот как в ГОСТ 7.60-2003 раскрываются понятия «Текстовой издание» и «Изоиздание»: «Текстовое издание – Издание, большую часть объема которого занимает словесный, цифровой, иероглифический, формульный или смешанный текст. Изоиздание – издание, большую часть объема которого занимает изображение. Под изображением понимается воспроизведение живописного, графического, скульптурного произведения, специальной или художественной фотографии и графических работ»[17]. Изоиздания подразделяются на фотоальбомы, художественные альбомы, просто альбомы и другие. Пояснительный текст в альбомах, как правило, встречается. В художественных альбомах содержатся репродукции картин, а в фотоальбомах – специально созданные для этого альбома фотографии.

Существует несколько видов подарочных изданий: юбилейные, заказные, эксклюзивные, раритетные. Все они имеют свои отличительные признаки и качества.

Юбилейные издания, исходя из названия, как правило, приурочиваются к определенной дате или событию. В этих изданиях может содержаться различная информация о данном событии, которая может быть, как уже известна, так и быть впервые опубликованной.

Заказные издания выпускаются по заказу предприятия, какой-либо организации или индивидуального лица, которое оплачивает все расходы на подготовку и изготовление книги, а также занимается ее дальнейшим распространением. Издательство не вносит свои коррективы в процесс производства, все делается исходя из пожеланий заказчика.

Эксклюзивные (или по-другому элитные) издания призваны быть яркими и запоминающимися. Чаще всего они узкоспециализированы, их оформление играет очень важную роль, особенно оформление переплета, который может быть изготовлен из дерева, ткани, натуральной кожи, украшен полудрагоценными камнями. Цена таких изданий обычно высока, потому что многие элементы могут изготавливаться вручную.

Раритетные (или по-другому букинистические, антикварные, редкие) подарочные издания – это очень редкие, уникальные книги художественного или научного содержания, которые представляют собой большую значимость для истории памятников книжной культуры.

Большое количество подарочных изданий составляют книги, посвященные произведениям искусства. В них находят отражение такие виды искусства как живопись, архитектура, скульптура и другое. Круг читателей у этих изданий достаточно широк, они могут быть интересны как любителям, так и профессионалам. Такие издания, как правило, достаточно популярны и находятся в портфеле у многих издательских домов.

Также большой пласт подарочных изданий состоит из книг, содержащих произведения художественной литературы. Чаще всего в подарочные издания включают авторов классической литературы, но бывают и современные авторы. Если вы знаете что какой-либо человек увлекается каким-то определенным

писателем, то красиво оформленное издание с этим автором будет самым желанным подарком.

Таким образом, проанализировав два типа издания: издание для детей и подарочное издание, можно сделать вывод о том, что на мотивацию приобретения книги влияет большое количество факторов, начиная от цены и заканчивая ее концепцией, однако основополагающим фактором всегда останется ее художественное оформление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественное оформление – один из важнейших критериев издания. Используя исторический метод обработки информации в области книгоиздания в данной работе, мы выделили определенные исторические этапы в художественном оформлении изданий и свели их с развитием технологий в сфере книгоиздательства.

Далее мы определили функции, принципы и задачи художественного оформления изданий, а также выявили его влияние на мотивацию покупателя. Проанализировав и изучив научную литературу по ключевым вопросам, мы определили такие понятия, как функция, читательский адрес, вид издания, содержание книги, экономика издания и технологические факторы, на которые стоит обращать внимание при проектировании изданий, а также основные мотивы потребителей при покупке книг: экономия средств, удобство пользования, качество, престиж, эмоциональные и эстетические мотивы.

Далее перед нами стояла задача определить особенности художественного оформления подарочного и издания для детей в мотивации покупателя. Мы подробно рассмотрели все аспекты художественного оформления каждого вида издания и для каждого определили свои мотивы приобретения данной книги.

После рассмотрения вышеперечисленных видов изданий мы сделали вывод о том, что в зависимости от назначения книги проектируется ее художественное оформление, которое удовлетворяет или не удовлетворяет потребности покупателя и влияет на его мотивацию при покупке.

При проектировании издания издательство должно определиться с тем, какого результата оно хочет достичь при выпуске его на рынок и учитывать экономические показатели при изготовлении определенного типа издания, а также особенности полиграфического производства. Невозможно изготовить подарочное издание, при этом потратив ресурсы как на издание детского

формата. Необходимо искать компромисс между себестоимостью издания, дизайном и потребностями потребителя и при этом иметь возможность заработать на продажах книг.

Отношение читателей к книге напрямую зависит от того, насколько эффективно и профессионально выполнено художественное оформление. На том этапе, когда читатель еще не знаком с содержанием книги, внешний вид, формат, удобство, привлекательность, комфортность восприятия издания способствуют возникновению интереса. Сложно выпустить из рук при просмотре в книжном магазине профессионально оформленную книгу, которая заинтересовала не только внешним видом, но еще и содержанием.

Учитывая тот факт, что книга помимо всего прочего является еще и товаром, то в сегодняшних условиях капиталистического рынка, издатели стремятся как можно сильнее увеличить спрос на данную категорию продукции, заставляя и привлекая покупателей различными способами приобрести издание, воздействуя на их мотивацию. Коммерческий успех зависит от качественного проектирования издания, а также от художественного оформления, которое не только сказывается на конечной цене издания, но и способно удовлетворять различные потребности человека, что очень важно в условиях сложившейся конкуренции на книгоиздательском рынке.

На выбор покупателя влияют выбор материалов, из которого выполнено издание, например, из какой бумаги выполнен книжный блок или из какого картона переплет, что также является залогом качества и долговечности. Выбор также зависит от типа и назначения издания, ценности, которое оно представляет для покупателя, от его тиража, формата и объема, иллюстраций, внешнего и внутреннего оформления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. История книги [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. М. : МГУП : Мир книги, 1998. – URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/index.htm> (дата обращения: 13.05.2018).
2. Матвиевская Г.П. Альбрехт Дюрер - ученый (1471-1528) / Г. П. Матвиевская. М. : Наука, 1987. —240 с.
3. Книговедение и история книги [Электронный ресурс]: учеб. / Под ред. д-ра ист. наук, проф. Д. А. Эльяшевича. СПб.: Профессия— 2014. — URL: <https://coollib.com/b/383538/read> (дата обращения: 15.05.2018).
4. История книги [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / Под ред. А. А. Говорова и Т. Г. Куприяновой. М. : МГУП : Мир книги, 1998. – URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/index.htm> (дата обращения: 13.05.2018).
5. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин,— 2-е изд., испр. и доп. М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 560 с.
6. Лобин А. М. Художественно-техническое оформление изданий: методические указания для студентов 4 курса специальности 030901 «Издательское дело и редактирование» / А. М. Лобин. Ульяновск: УлГТУ, 2004. — 24 с.
7. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин,— 2-е изд., испр. и доп. М. : ОЛМА-Пресс, 2003. – 560 с.
8. Лингвистический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Советская энциклопедия, 1990. – URL: <http://tapemark.narod.ru/les/> (дата обращения: 15.05.2018).
9. ОСТ 29.130–97. Стандарт отрасли издания. Термины и определения. — Введ. 1997–10–1. — URL: <http://textarchive.ru/c-2287214.html> (дата обращения: 10.04.2018).

10. ГОСТ Р 7.0.3-2006. СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения. — Введ. 2007–01–01. — URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200045958> (дата обращения: 17.04.2018).
11. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору: 2-е изд., перераб. и доп. / С. Ф. Добкин. Минск: Книга, 1985. — 208 с.
12. Майсурадзе Ю. Ф. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе. М. : Юристъ, 1998. — 528с.
13. Редакторская подготовка изданий [Электронный ресурс]: учеб. для вузов / Под ред. С. Г. Антоновой. М. : МГУП, 2002. — URL: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook374/01/about.htm> (дата обращения: 15.04.2018).
14. Адамов Е. Б. Книга как художественный предмет. В 2ч. Ч.1 / Е. Б. Адамов, Б. В. Валуенко, Э. Д. Кузнецов. М. : Книга, 1988. — 382 с.
15. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин,— 2-е изд., испр. и доп. М. : ОЛМА-Пресс, 2003. — 560 с.
16. Карайченцева С. А. Книговедение: Литературно-художественная и детская книга. Издания по филологии и искусству: учеб. для вузов / С. А. Карачейнцева. М. : МГУП, 2004. — 109 с.
17. ГОСТ 7.60–2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения (с Поправкой). — Введ. 2004–07–01. — URL:<http://docs.cntd.ru/document/1200034382> (дата обращения: 13.04.2018).