

КНИЖНЫЙ ДИЗАЙНЕР ИЛИ ВЕРСТАЛЬЩИК?

Чепурова О.Б., Ромашова Е.В.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

«- Он создал очень много прекрасных книг и, я думаю, он хороший дизайнер...
- Нет, я не согласен он же просто верстальщик....» (Авт.)

В статье анализируется современное понимание термина «книжный дизайн», влияние полиграфических технологий на функции, выполняемые дизайнером книги. Рассматривается вёрстка как средство гармонизации функционального пространства книги, улучшающая её художественно-эстетические показатели.

Отмеченное в приведённом выше диалоге разногласие отражает современную проблему недопонимания полноценной роли дизайнера в развитии книжной индустрии. Мастер высокого класса в области книжного дизайна - это профессионализм, сформированный в течении многих лет кропотливого вдумчивого труда. Умение создавать высокохудожественные книги приходит с опытом, приобретённым в процессе совместной работы с издательствами и типографиями.

Если до сих пор не прекращаются дебаты практиков и теоретиков о всё изменяющемся содержании общеупотребительного и широко популярного термина «дизайн» (design, disegno, dessein), с его всепроникающими свойствами и расширяющимися горизонтами применения, то термин «книжный дизайн» рассматривается намного реже. Поэтому даже в среде профессионалов часто встречается недопонимание всей полноты деятельности книжного дизайнера и, как не грустно это отмечать, - иногда ставиться под сомнение существование данного направления.

Книжный дизайн, как сфера профессиональной деятельности, явление достаточно новое в нашей стране. Новизна этого явления сопровождалась изменением в организации технологического обеспечения издательского процесса. Появление издательской индустрии компактного технического оснащения и всеобщая компьютеризация позволили весь процесс подготовки рукописи к тиражному изданию переориентировать из типографии в сферу издательской деятельности. Появление «настольных издательских систем» перераспределило в сферу дизайна деятельность «художественного редактора», «технического редактора», «художника», «наборщика», «ретушёра» и пр. В настоящее время дизайнер, как художник, определяет художественный образ будущего полиграфического произведения, как художественный редактор, определяет набор шрифтовых гарнитур, координирует направление деятельности фотографа, иллюстратора, дизайнера инфографики, часто самостоятельно верстает текстовую часть издания и, как технический редактор,

полностью отвечает за подготовку оригинал-макета к полиграфическому изданию. Кроме художественных качеств дизайнер должен разрабатывать книгу, как информационный носитель, удобочитаемой, т.е. грамотно подбирать размер кегля с учётом зрительной особенности человека, организовывать разбивку текста, специальными эффектами производить акцентировку или смысловое деление текста и пр. Используя колонцифры, колонтитулы, рубрики и пр., дизайнер, во-первых, организует навигационную систему восприятия текста читателем и, во-вторых, рассматривает эти элементы как ключевые моменты общего художественного решения полиграфического издания. Помимо вышеперечисленных обязанностей дизайнер, в какой-то степени, отвечает за успех реализации выпущенного тиража. Создавая обложку как самую значимую часть оформления книги, он обязан учитывать вкусовые пристрастия целевой аудитории, её привлекательность и пр. Работа над обложкой требует от дизайнера поистине профессионального владения композиционными приёмами построения текста и изображения, а также умения подобрать наиболее оптимальный переплётный и отделочный материал, навыков использования современных полиграфических технологий: тиснения, фольгирования, лакирования, ламинирования, вырубков и пр. [1].

Разработка дизайна различных видов полиграфической продукции (книг, словарей, каталогов, буклетов, открыток, визиток и пр.) и технологии подготовки отдельно каждого вида к тиражированию в некоторой степени отличаются друг от друга, но в большей степени отличается система художественного оформления книги, как самого ёмкого сложного по структуре и самого распространённого носителя информации.

В этом мире разнообразия книжной продукции перед создающими её дизайнерами стоят на порядок сложнее задачи, чем во многих других направлениях проектирования полиграфической продукции. Самая главная задача книжного дизайнера – визуализировать на материальную оболочку смысловое содержание текста в художественном оформлении, совместить систему вёрстки с творчеством художника иллюстратора, собрать весь материал в единую гармоничную систему, соответствующую эстетическим и эргономическим требованиям, и подготовить к тиражированию с учётом технологических особенностей того или иного полиграфического предприятия. Нет универсальных рецептов и технологий, которыми пользуются дизайнеры. У каждого есть, как правило, собственные творческие алгоритмы и художественные приемы [2].

Грамотно спроектированный дизайн книжного издания, максимально направленный на раскрытие смыслового содержания литературного произведения, усиливает его качества. И наоборот, непрофессиональный подход к оформлению книги может свести к минимуму все усилия автора литературного произведения. К сожалению, очень часто мы наблюдаем, как в номинациях на различные премии в области культуры авторам или авторам-составителям книг присуждаются дипломы, а дизайнеров создателей алмазной огранки данного литературного произведения упускают из вида.

Внешне глядя на красивую книгу, стоящую на витрине книжного магазина, обычному читателю сложно осознать весь огромный труд, сопровождающий процесс её выхода в свет. Книга как верхушка айсберга, под которой скрываются все этапы её создания и подготовки к тиражу.

Можно обозначить несколько подходов к созданию дизайна книги:

- *упрощённый, с некоторым формальным подходом*, когда дизайнер не вникает в суть книги, так как на её создание отводятся очень малое количество времени. К таким выпускам относятся некоторые учебники, научная и техническая литература, содержащие только текстовый материал, дешёвые по себестоимости литературные произведения без иллюстраций и пр.;
- *с незначительной степенью индивидуализации* - популярные бестселлеры с минимальным количеством иллюстраций (иногда только обложка), научно-популярная литература и пр.;
- *творческий, отличающийся индивидуальным подходом*, когда автор художественного-оформления книги (дизайнер) первым, самым важным и обязательным шагом считает перед началом работы вникнуть в её содержание. В таком случае дизайнер наряду с художником-иллюстратором практически выступает в роли соавтора литературного произведения.

Ответственность за соблюдение этапов комплексного проектирования книжного издания требует от дизайнера разностороннего уровня знаний, профессионального владения композиционными приемами, опыта совместной работы с художниками, иллюстраторами, фотографами и грамотного взаимодействия с типографиями. Но, существует и другая сторона медали. Учитывая все технологические особенности предпечатных и печатных процессов от проектирования художественного образа книги до конечного этапа её издательства – тиражирования, у дизайнера появилась возможность контролировать весь процесс создания книги, выводя его на уровень книжного искусства.

Теперь рассмотрим вопрос, что же такое **вёрстка** и можно ли её считать элементом дизайна?

Потребность человечества в сохранении и передаче информации способствовала возникновению знаковых систем, а с изобретением способов нанесения комбинации этих знаков (букв) на материальные носители человечество в первую очередь стимулировало развитие своих коммуникативных возможностей. Именно эта потребность привела к возникновению особой устойчивой формы организации продуктов письменности, то есть формы современной книги. Основа её коммуникативной способности лежит в структурированной системе организации текста и наглядной иллюстрации содержания, перенесённых на материальные носители - книжный блок.

Одно из самых важных качеств книги – её удобочитаемость зависит от того, каким образом комбинация знаков письменности (букв) будет распределена на страницах книжного блока. Существует множество приёмов организации текста на листе. Самый главный из них - это «нарезка» его на удобные для чтения строки. Немаловажную роль в удобочитаемости книжного

текста играет организация сформированных строк в блоки и пространства между ними. Кроме этого, для лёгкости восприятия текста используются приёмы разбивки его на части (главы, абзацы, рубрики и пр.) и применяются специальные эффекты акцентировки разделов по смыслу (цветом, тоном, подчёркиванием и пр.). Для организации удобной навигационной системы в пространстве книжного блока человек изобрёл систему ориентиров (колоннотитулы, рубрики, колонцифры и пр.). Стремление расширить взаимодействие синтеза слова и образа в печатных изданиях рядом с текстами стали использовать изобразительные элементы (рисунки, графики, фотографии и пр.). Организация всего набора используемых приёмов, методов и средств создания системы формирования текста в книжном блоке и является **вёрстка**, как один из основных компонентов организации сложно-структурированного полиграфического издания и один из главных элементов книжного дизайна.

На начальных этапах разработки многостраничного издания определение системы вёрстки немислимо без грамотного расчёта модульной сетки. Применительно к одному и тому же изданию может быть разработано большое число модульных сеток, обеспечивающих удовлетворительную конструкцию книги. Однако каждый дизайнер останавливается на варианте, который ближе всего способствует раскрытию его идеи в художественно-образном звучании книжного произведения. Так, самая разнообразная система вёрстки изображений и подписей под ними, различные системы построения колонэлементов, множественные принципы организации композиции печатного листа, разворота, титула, шмуцтитула и т. п., демонстрируют ряд конкретных особенностей оформления вёрстки печатных изданий, находящихся в неразрывной связи с техническими правилами и представляют один из центральных вопросов в обсуждении проблем книжного дизайна [3].

Практика же книжных издательств иногда снижает роль вёрстки, ставя ее наравне с прочими процессами оформления. Эта установка часто приводит к недооценке вёрстки, как вопроса оформления книги, приводит к примитивному и случайному решению ее задач. Это, в свою очередь, отражается на оформлении издания, снижая в целом его качество.

Между тем вёрстка, как основной этап в процессе проектирования книги, находится в тесной связи со всеми её остальными элементами. Так, например, при установлении формата набора, величины запечатываемых полей, размеров полосных, распашных таблиц, иллюстративного материала и в ряде других случаев, одновременно затрагиваются и решаются вопросы вёрстки издания. Дизайн книги в целом и одна из существенных его частей – вёрстка настолько зависят друг от друга, что параллельно с решением основных вопросов дизайна должны быть решены и основные вопросы вёрстки. Таким образом, содержание, целевая установка, читательское назначение издания, соответственно и тип издания в целом – непосредственно взаимосвязаны с вёрсткой.

Иерархия элементов внутренней структуры издания, наличие определенной системы градации заголовков, дробность и сложность

рубрикации, вызывающие необходимость введения дополнительных спусковых полос, шмуцтитилов, шапок и т. д., – все это в значительной мере влияет на характер и систему вёрстки. Именно это обстоятельство требует детализации проекта вёрстки с точки зрения выявления всех особенностей архитектуры издания.

Реальное значение этих моментов, помимо технологических правил вёрстки, настолько велико, что безусловно выдвигает их на уровень первостепенных, определяющих вёрстку любого издания. Именно это обстоятельство и переключает вопрос о вёрстке в плоскость дизайн-проектирования книги. В настоящее время в среде дизайнеров графиков, связавших свою профессиональную деятельность с производством книжной продукции, часто используется термин «дизайн вёрстки», подразумевая под этим поиск необычных, нестандартных решений организации текста в формате печатного листа.

Таким образом, дизайн книги - это важный этап издательского процесса. Дизайн книги можно назвать отдельной отраслью, обладающей собственными стандартами, принципами, подходами. Художественное оформление книжных изданий является одним из самых дорогостоящих процессов в издательствах книг, поскольку от дизайна книги напрямую зависят ее коммерческие перспективы. В свою очередь, вёрстка становится одним из важнейших компонентов в создании эстетических качеств книжного издания. Следовательно, дизайн книжного издания, как и вёрстку книг, лучше доверить профессионалам.

Список литературы:

1. Вильберг, Г. П. *Азбука книжного дизайна = Erste Hilfe in Typografie [Текст] / Г. П. Вильберг, Ф. Форсман. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2003. - 110 с. : ил. - (Культура издательского дела). - Парал. тит. л. англ. - ISBN 5-7422-0299-7.2003.*

2. Водчиц, С. С. *Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. С. Водчиц. - М. : Техносфера, 2005. - 416 с. - (Мир дизайна). - Библиогр.: с. 411. - ISBN 5-94836-056-3. 4.*

Герчук, Е.Ю. *Архитектура книги. / Е.Ю. Герчук – М.: ИндексМаркет, 2011. – 208с., ил.*

3. Клещев, О. И. *Технологии полиграфии [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. И. Клещев; М-во образования и науки Рос. Федерации; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. архитектурно-худож. академия. - Екатеринбург : Архитектон, 2006. - 102 с. - ISBN 5-7408-0083-8.*