

УДК 7.74

DOI 10.21661/r-497163

М.М. Новикова

ДИЗАЙН УЧЕБНОЙ КНИГИ: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ, ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аннотация: в данной статье на примере дизайн-проекта учебного пособия Т.Н. Адамецкой «История дизайна», выполненного дизайнером Р.Р. Швецовым, рассмотрим подробнее этапы проектирования и особенности дизайнерского подхода к учебному изданию.

Ключевые слова: графика, дизайн книги, иллюстрация, форзац, авантитул, навигация, обложка, эскиз, дизайн-проект.

М.М. Novikova

EDUCATIONAL BOOK DESIGN: ART, AESTHETIC AND TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS

Abstract: in this article on the example of the design project of the textbook T.N. Adametskaya «History of Design», made by designer R.R. Shvetsov, the author takes a closer look at the design stages and features of the design approach to the educational publication.

Keywords: graphics, book design, illustration, bookend, avantitul, navigation, cover, sketch, design project.

Специфика дизайн-проектирования вузовских учебных изданий заключается в способах и приемах построения текста, общей организации материала, разработке образно-информационного иллюстративного ряда и его оформлении [7]. Конструирование учебного издания – сложный процесс. В основе современного дизайнерского подхода к созданию учебного издания лежат три позиции: учебное издание – это система знания, дидактическая система и педагогическая система.

В данной статье на примере дизайн-проекта учебного пособия Т.Н. Адамецкой «История дизайна», выполненного дизайнером Р.Р. Швецовым, рассмотрим подробнее этапы проектирования и особенности дизайнерского подхода к учебному изданию.

Приступая к разработке оригинал-макета книги, дизайнер Р.Р. Швецов задался целью представить и осмыслить текст как цельный объект, затем им было спланировано общее оформление текста, после – дизайн обложки. На этой стадии были проработаны варианты шрифтов на нескольких пробных страницах, чтобы выяснить, является ли выбранный стиль подходящим и легко читаемым. Было разработано более 20 поисковых вариантов оформления книги, выполненных в разных стилях, с разными размерами и плотностью. В окончательном варианте обложки все разнообразие цвета сведено к основным рядам – ряд серых ахроматических тонов в пределах от белого до черного цвета и хроматический ряд, который представлен теплой гаммой – красным. В конечном варианте обложки использовано минимальное количество знаков и символов, шрифт лаконичный и не выглядит перегруженным. Обложка стала более выразительной, простой и лаконичной, а потому запоминающейся, привлекающей больше внимания. В таком же стиле были выполнены все элементы книжного издания.

Средствами приведения первичных свойств формы к композиционному единству являются пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс. Применение этих средств композиции должно подчиняться функциональным и конструктивным требованиям, предъявляемым к изданию [7]. Качество графического произведения определяется такими параметрами, как материал, формат, размер, пропорции, текстура, свет, цвет, ритмическое и композиционная организация, конструкция, взаимодействие с внешней средой, соотношение внутренней и внешней структуры и пространства, временные ориентиры восприятия и проживания [8].

Определение базовых параметров произведения: размер листа, формат, техника. Базовые параметры произведения состоят из двух частей: размер об-

ложки ширина 132 мм, высота 205мм. Размер страницы ширина 128 мм, высота 200 мм. Бумага белая 80 гр/м. Печать полноцветная СМΥК. Формат страницы – книжный.

Графика и строение обложки произведения. Пространство не глубокое, открытое, на первом плане сосредоточены акценты на фигурах: треугольнике, квадрате, круге. В эти фигуры встроены первые буквы слов названия книги. Пространство носит характер линейной перспективы, целостность достигается базовым цветом, что обеспечивает равномерность восприятия. Композиция статичная, устойчивая, неподвижная, симметрично уравновешена, композиции этого типа спокойны, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе не иллюстративное описание, не событие, а глубину, философию.

Обложка создаваемой книги выполнена в книжном формате. Основная композиция располагается выше центра по горизонту и в центре по вертикали. Занимаемая композицией площадь 20%. Композиционный акцент сделан на черный квадрат с красными линиями внутри на слово «ИСТОРИЯ». Линии образуют литеру «И» – первую букву в слове названия книги «ИСТОРИЯ». Квадрат расположен в центре композиции, в соотношении с другими элементами, он более яркий за счет цветов: черного (основной) и красного (линии внутри). Шрифт «СТОРИЯ» красного цвета становится продолжением слова в целом. Второстепенный акцент отведен окружности, разбитой на два полукруга. Левый полукруг выполнен в сером цвете, правый полукруг – в черном, он же является первой буквой «Д» в слове «ДИЗАЙН». Слово построено по тому же принципу, что и слово «ИСТОРИЯ», шрифт черный. Окружность расположена ниже квадрата и пропорциональна ему. Фигура треугольника серого цвета, внутри белые линии образуют букву «А», которая является первой буквой фамилии автора – «АДАМЕЦКАЯ», шрифт серого цвета. Треугольник и буквы находятся над квадратом ближе к верхнему краю книги, он меньше квадрата и окружности в пропорциях на 25%. Доминирующим направлением композиции является статика. Шрифт на обложке: ФИО автора – Favorit light C, кегль 26,

строчными буквами; название книги – Favorit light C кегль 36, прописными буквами. На торцевой части книги расположен текст с фамилией и инициалами автора книги и название книги. Шрифт, как и на лицевой части обложки, Favorit light C, кегль 26, строчными буквами, название книги – Favorit light C, кегль 36, прописными буквами. Обратная сторона обложки залита сплошным серым цветом.

Графика и строение форзаца. Форзац продолжает тему обложки, в полном развороте на нем присутствуют крупные геометрические фигуры – окружность, прямоугольник и треугольник серого цвета с различной степенью прозрачности слоев. На развороте левой страницы форзаца расположен прямоугольник и наложенный на него полукруг, на правой – треугольник с наложенным на него полукругом. Фигуры композиции форзаца имеют разный процент прозрачности, что при наложении друг на друга слоев с фигурами меняет насыщенность серого цвета в местах наложения от белого (в месте отсутствия наложения) до темно-серого. Композиция форзаца статичная, устойчивая, неподвижная, симметрично уравновешена, выполнена в градациях серого цвета.

Графика и строение авантитула. На белом фоне лаконично расположена шрифтовая композиция с фамилией, инициалами автора и названием книги, все располагается выше центра по горизонту и в центре по вертикали. Занимаемая композицией площадь 12%. Шрифты аналогичны тому, что и на обложке – ФИО автора – Favorit light C, кегль 26 размера, строчными буквами; название книги «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» – Favorit light C, кегль 36 размера, прописными буквами.

Графика и строение титульного листа. На белом фоне титульного листа расположена композиция в черно-белой гамме, аналогичная композиции на обложке. За исключением серого треугольника с буквой «А». С левой стороны разворота располагается страница с выходными данными.

Графика и строение страницы с содержанием книги. Для ограничения пространства с верхней и с нижней части страницы расположены две тонкие чер-

ные линии. Под верхней линией размещен вытянутый узкий прямоугольник серого цвета, внутри которого располагается заголовок «Содержание». Шрифт – Telingater Display C, кегль 18 размера. Под серым прямоугольником размещено содержание книги с разделами, главами и нумерацией страниц.

Графика и строение страниц с разделами и главами. Разделы. Разворот страниц с разделами и названиями глав выглядит следующим образом. На левой странице разворота на белом фоне для разграничения пространства на две части проведена тонкая красная линия, верхняя часть на 5% меньше по площади. В верхней части располагается непосредственно нумерация раздела «РАЗДЕЛ I», черный шрифт Favorit light C, кегль 36 размера, прописными буквами. В нижней части страницы – название раздела «СТИЛИ В ДИЗАЙНЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА». Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 26 размера.

Главы. Правая страница разворота имеет серый фон и также как и левая для разграничения пространства разделена на две части – верхнюю и нижнюю – белой тонкой линией. В верхней части на 10% площади страницы в верхнем левом углу находится композиция одного из дизайнеров представленной эпохи. В правой части над белой линией непосредственно оглавление – глава I,II,III и т. д. Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 26 размера. Под белой линией – стиль дизайна, представленного в разделе. Черный шрифт Favorit light C, кегль 36 размера, прописными буквами. В целом разворот с разделами и оглавлениями представляет собой удобный навигационный инструмент. Все страницы с обозначением глав аналогичны по своему строению. В них меняются изображения представленных эпохами стилей без изменения размера изображения.

Графика и строение страниц. Страницы. Разворот страниц с текстами и изображениями выполнен на белом фоне. На левой странице разворота для ограничения пространства, как и в содержании, в верхней и нижней части страницы размещены черные линии. Под верхней черной линией в верхнем левом углу размещен прямоугольник вытянутой формы серого цвета, внутри которого

для навигации указан раздел данной страницы и главы. В центре страниц – текст, характеризующий стиль и его представителей. Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 11 размера. На левой странице разворота, которая также имеет ограничение пространства в виде черных линий сверху и снизу размещены фотографии представителем эпохи. Над верхней черной линией для удобной навигации расположено название главы. Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 26 размера. Под линией – вытянутый прямоугольник серого цвета, наложенный на фотографию автора, расположенной в верхней левой части страницы с внесенным в него текстом с фамилией представителя – шрифт черный – Telingater Display C, кегль 26 размера.

Иллюстративный ряд представлен изображениями ярких представителей стиля эпохи. Выбор иллюстрации в портретной форме обусловлен акцентом на обложке в виде квадрата и квадратными изображениями на страницах с главами. Все изображения на странице откалиброваны, размеры подобраны и размещены таким образом, чтобы страница была одновременно незагруженной и несла в себе максимальный иллюстративный и информационный набор. С правой стороны от фотографии – информация о представителях эпох и стилей. Шрифт черный – Telingater Display C, кегль 11 размера. На остальной площади страницы размещены иллюстрации соответствующих произведений с указанием названия, времени создания и местонахождения. Изображения имеют разный размер, но придерживаются одной геометрической формы – квадрат/прямоугольник. При этом изображения размещаются как каскадом, так и единично, занимая всю площадь страницы. В нижнем левом и правом углах разворота над линиями для удобства навигации находится нумерация страниц. Все страницы имеют аналогичную схему построения и стилистику.

Восприятие. Навигация. В целом дизайн книги выполнен достаточно лаконично, использована минимальная цветовая гамма. Преобладающие цвета – белый, серый. Лаконичность и простота всей книги была достигнута за счет отказа от ярких, броских цветов. Использованные композиции, иллюстрации и гра-

фические изображения – все небольших размеров. Шрифты строчных и прописных букв книги легкие, не грубые, цвет – черный на белом или сером фоне с засечками, что облегчает восприятие текста читателем. Небольшие акценты на красные линии «оживляют» книгу. Белые и черные линии, использованные на разных страницах книги, перекликаются с красными, все линии имеют функцию градации пространства на части, зоны, секторы. Иллюстрации с работами дизайнеров и художников полноцветные, для более точной передачи замысла и цветности произведения.

Навигация один из важнейших элементов при изучении, чтении любой учебной книги. Учебная книга – издание, главной функцией которой является обучение, следовательно, учебный материал должен быть усвоен читателем. Именно поэтому учебная книга должна отвечать не только эстетическим качествам, но и функциональным. Настоящее учебное издание имеет простое устройство текстовой и иллюстративной частей. Используя вышеописанный арсенал средств, дизайнер сумел организовать удобное движение по книге. Это и текстовое построение, и продуманность иллюстративного ряда.

Процесс работы над дизайном книги проходил через поиски. Было разработано и проработано более 10 вариантов обложки. Окончательный вариант дизайна учебного пособия «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» Т.Н. Адамецкой является наиболее подходящей версией для утверждения и дальнейшей печати. Сочетание текста и иллюстраций уравновешено. Цвета спокойные, мягкие. Заливка страниц цветом не более 30–40%, что скажется положительным образом на материальные затраты при печати. Страницы максимально облегченные. Композиции лаконичные и понятные. Размер книги имеет преимущества при изготовлении книги (цена при производстве в типографии), а также при повседневном обращении и хранении. Таким образом, художественно-образное и техническое решение в дизайн-проекте учебного пособия «История дизайна» Т.Н. Адамецкой определяет единство восприятия основных элементов идентификации, его стилистические и цветовые решения в полной мере отвечают специфике учебных изданий.

Список литературы

1. Адамов Е.Б. Художественное конструирование и оформление книги. – М.: Книга, 1971. – 248 с.
2. Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги. – М.: Книга, 1974. – 94 с.
3. Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций. – М.: Техносфера, 2005. – 416 с.
4. Гончарова Н.А. Композиция и архитектура книги. – М.: Книга, 1977. – 96 с.
5. Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги. – М., 1975. – 96 с.
6. Орешина А.Б. Динамические аспекты формы в современном книжном дизайне. – М., 2014. – 176 с.
7. Писаренко Т.А. Основы дизайна / Т.А. Писаренко, Н.Н. Ставнистый. – Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2005. – 113 с.
8. Тарбеев А.В. Шрифтовое оформление современного учебника // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела – №4. – М.: Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2004. – С. 93-102.

References

1. Adamov, E. B. (1971). Khudozhestvennoe konstruirovaniye i oformleniye knigi., 248. M.: Kniga.
2. Adamov, E. B. (1974). Ritmicheskaya struktura knigi., 94. M.: Kniga.
3. Vodchits, S. S. (2005). Estetika proporsii v dizaine. Sistema knizhnykh proporsii., 416. M.: Tekhnosfera.
4. Goncharova, N. A. (1977). Kompozitsiya i arkhitektonika knigi., 96. M.: Kniga.
5. Liakhov, V. N. (1975). O khudozhestvennom konstruirovanii knigi., 96. M.
6. Oreshina, A. B. (2014). Dinamicheskie aspekty formy v sovremennom knizhnom dizaine., 176. M.

7. Pisarenko, T. A., & Stavnisty, N. N. (2005). Osnovy dizaina., 113. Vladivostok: Dal'nevostochnyi gosudarstvennyi universitet.

8. Tarbeev, A. V. (2004). Shriftovoe oformlenie sovremennogo uchebnika. *Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Problemy poligrafii i izdatel'skogo dela*, 4, 93-102. M.: Moskovskii gosudarstvennyi universitet pechati imeni Ivana Fedorova.

Новикова Марина Михайловна – канд. культурологии, доцент ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет», Россия, Нижневартовск.

Novikova Marina Mikhailovna – candidate of cultural sciences, assistant professor at the FSBEI of HE «Nizhnevartovsk State University», Russia, Nizhnevartovsk.