

УДК 763

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН КНИГ

Совет Айзада

aiza.s94@mail.ru

Студентка 5 курса кафедры «Дизайн и инженерная графика» архитектурно-строительного факультета, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – Н.А. Юлдашева

Книжный дизайн является основой и первоисточником дизайна всей современной полиграфической продукции. Несмотря на все более широкое распространение цифровых технологий, книга была и остается востребованной потребителем. В современных динамичных условиях книги имеют гораздо более долгую жизнь, чем большинство других видов полиграфической продукции. Хорошо оформленная книга должна выглядеть привлекательно не только сразу после выхода тиража, но и через пять, десять, а то и через несколько десятков лет.

Рост компьютерных технологий, популярность интернет и аудиокниг дали толчок к развитию книгоиздания: увеличиваются тиражи, новые грани демонстрируют дизайн текста и книжные иллюстрации. Помощником во многих начинаниях становится пресловутая глобализация, в мировом масштабе способствующая ломке стереотипов в книжной графике, смешиванию разных стилей и техник рисования. Сегодня книжные иллюстрации "работают" на привлечение интереса читателя с не меньшим энтузиазмом, чем собственно тексты.

Среди факторов, влияющих на книжный дизайн, в исследовательской литературе всегда выделяется технология. "Коренные изменения во внешнем облике книг, в условиях их производства связаны с научно-техническим прогрессом в полиграфии. В прошлом это замена ручного печатного станка плоскопечатными и ротационными машинами, внедрение в книжное дело линотипного набора, цинкографского способа изготовления клише, обогатившего журналистику фотоиллюстрацией; сегодня это офсетная печать, фотонабор, применение электроники и других новинок" [1].

С появлением новой техники меняется качество воздействия, появляются иные возможности для развития книжного дизайна и оптимизации процесса. Например, в конце 80-х гг. XX в. пришла новая технология производства печатной продукции - компьютерная. На Западе отчет ведется с 1985 г., когда впервые сложилось понятие «настольная издательская система».

Отличительная особенность новой технологии - ее демократичность, проявляющаяся в неограниченной доступности к технологии; широкой, если не безграничной, возможности экспериментирования; свободе выбора из великого множества шрифтов, графических элементов и приемов оформления. Технология перераспределила процессы между редакцией и типографией и заложила основы для оптимальной организации подготовки книги к выпуску, а также для непосредственного участия максимально возможного количества сотрудников редакции в этом процессе.

Технология всегда влияла на наглядность информации, составляющей сущность графического дизайна, а влияние компьютерной технологии оказалось особенно значительно и радикально, поскольку она обогатила и расширила оформительскую базу, что соответственно требует оценки и оптимального отбора графических элементов и приемов для применения в практике оформления книги.

Главной причиной того, что книгопечатание вышло на новый уровень явилось то, что общество не стоит на месте и с появлением новых технологий появились электронные книги. Они пришли к нам не так давно, как смартфоны, но очень быстро завоевала лидирующие позиции на мировом рынке, уверенно заменив - старую добрую книгу, в большинстве

случаев достаточно толстую и пахнущую типографической краской. Теперь задача каждой книги сравнима с задачей пачкой макарон в гипермаркете, а именно, - привлечь к себе внимание. Теперь это не просто "друг и наставник", а это коммерческий интерес.

В двадцать первом веке книжная продукция должна сочетать в себе все прелести и эстетику типографического искусства и должна быть способна составить конкуренцию другим изданиям, привлечь аудиторию на которую она нацелена. Не смотря на широкое развитие электроники, которое позволило загасить резкую необходимость иметь огромное количество книг в своем распоряжении, а также посещать библиотеки, книжная продукция есть в каждой квартире и доме. Безусловно, книги по-прежнему имеют свою информативность и эстетику.

Качественно отпечатанная книга с интересным дизайном - прекрасный маркетинговый инструмент. Подобную книгу не оставят без внимания и в том случае, если она понравится владельцу, разместят на виднейшем месте, перелистывая снова и снова. Особое внимание необходимо уделять именно качеству печати, т.к. достойный уровень типографии оставит хорошее впечатление об издательстве и формируя хорошую репутацию на рынке. Книга, сочетающая иллюстрации и удобство чтения - идеальная книга.

Однако во всем важно соблюдать меру. Не случайно все более продуманным становится выбор сюжетов. Часто книга содержит минимум иллюстрации, не позволяя читателю домыслить выбранное произведение. Зачастую именно художественные произведения подростковой категории содержат приблизительно нужное соотношение иллюстраций и текста. Поэтому нужно учитывать аудиторию, которой предназначается создаваемая книга. Ориентированность на аудиторию очень важна как при создании книги, так и при создании других изделий полиграфии [2].

Отделка книги стала более изысканной. Очень популярна в настоящее время супер обложка, УФ-лакирование с использованием самых разных лаков: глянцевых и матовых, рельефных, лаков с глиттерами. Применяется при создании обложки и кожи, а также различные виды тиснения.

Проектирование книги – очень важный и непростой процесс. Помимо подбора изображения, очень важным является удобство и прочность, соблюденная читабельность по ГОСТ. Обложка должна по стилю и цветовому решению сочетаться с тематикой произведения и вызывать приятные, положительные эмоции. Иногда требуются услуги фотографа для создания эксклюзивной продукции. Разработка оригинального, креативного дизайна также требуется времени. А так же выбор материалов для изготовления книги, и со способом печати. Поэтому для изготовления эффектной книги, очень важна организованная работа типографии на всех этапах создания: от подбора материалов до его отделки.

Следует заметить, что каждый вид книжной продукции рассчитан на свой срок использования – художественные произведения могут сохранять привлекательность десятилетиями, в то время как многие виды справочной, учебной и специальной литературы быстро устаревают и теряют актуальность. В условиях современного динамичного рынка и все большей специализации четко определилась тенденция к увеличению ассортимента книжной продукции при одновременном сокращении их тиражей.

Вместе с тем с точки зрения дизайна наибольший интерес представляют именно те книги, которые подвержены быстрому состариванию. Это, в первую очередь, справочная и специальная литература, а также учебные пособия по различному программному обеспечению, которое иногда устаревает быстрее, чем выходит тираж. Детская литература также стала намного более динамичной - постоянно появляются новые герои, и они тут же находят свое место в книжках-раскрасках, сказках и комиксах. Они, как правило, насыщены иллюстрациями и требуют оригинального и привлекательного оформления. Что же касается художественной литературы, то работа дизайнера по их оформлению обычно сводится к созданию обложки, разработке пропорций макета и текстовых стилей; всю остальную работу выполняет верстальщик.

В отличие от периодических изданий и рекламной продукции, книга, как правило, имеет одного автора, хотя в некоторых случаях над одной книгой может работать коллектив из нескольких человек (обычно это справочники, энциклопедии и учебная литература).

Таким образом, книга представляет собой, прежде всего, авторскую рукопись, которая является цельным и законченным произведением. Можно сказать, что главным для книги является ее содержание, а оформление и дизайн служат для того, чтобы придать ей выразительность, сделать книгу максимально удобной и привлекательной для читателя.

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" - это дизайн, который, так сказать, себя не навязывает. Его задача - свести к минимуму прилагаемые при чтении книги усилия. Такой дизайн характерен для справочной, технической и научной литературы, где содержание доминирует над оформлением [3].

Другой подход ориентирован на создание у читателя определенного настроения при помощи визуального воздействия. Дизайнер как бы выстраивает для читателя сцену, усиливая и подчеркивая содержание книги. Ярким примером подобного подхода могут служить детские книги, иллюстрированные энциклопедии, тематические издания, посвященные технике, оружию, домашним животным, кулинарии и т.д. Дизайн таких изданий тесно переплетается с их содержанием.

Зачастую дизайнеры, работая с издателями книг, склонны перегружать свои работы дизайнерскими изысками. Однако не стоит забывать о том, что большинство книг не рассчитано на применение авангардных подходов. Основная проблема в книжном дизайне заключается не столько в недостатке творческого потенциала, сколько в достижении довольно высокого качества исполнения. При этом значение имеет не только качество бумаги, но и качественная подготовка иллюстраций и текста. Именно от кропотливой и зачастую нудной работы зависит итоговое качество книжного дизайна.

Дизайн книг включает в себя не только разработку макета, шрифтовые решения и оформление иллюстраций; дизайнер может работать непосредственно с материалом, из которого изготовлена книга. В отличие от периодических изданий, при выпуске книги существует гораздо больше возможностей использовать современные технологии после печатной обработки, переплета, дизайнерских сортов бумаги и картона, благодаря чему можно получить оригинальные, интересные решения и повысить привлекательность издания.

Так же на сегодняшний день спрос на хорошо оформленные подарочные издания постоянно растет, и книжный дизайнер, владеющий знаниями о материалах и технологиях книжного производства, всегда будет иметь преимущество.

Основополагающий элемент дизайна книги – это дизайн обложки, благодаря которому хочется взять именно эту книгу и для начала просто полистать. Правильно созданный дизайн книги – обложка и внутреннее художественное оформление – создают визуальный образ книги. Витриной, лицом книги является ее обложка, и это первое, что продаёт книгу. Дизайн обложки книги помогает рекламировать ее, помогает сообщить читателю чему посвящена данная книга. На полках магазина в большинстве случаев нам виден только корешок книги. Использование ярких цветов или смелой графики корешок помогает книге выделяться среди прочих на книжных полках магазина или библиотеки. Главным образом нужно учитывать, чтобы название книги было четким и разборчивым, чтобы оно хорошо читалось издалека [4].

Оформление книги должно не противоречить содержанию, а, наоборот, дополнять и поддерживать информацию, привлекать читателей и придавать книге оригинальный, эстетичный внешний вид. Все печатные издания имеют различную аудиторию, поэтому каждый дизайн требует индивидуального подхода и уникального дизайнерского решения.

Художественное оформление книги отличается от дизайна каких-либо других видов полиграфической продукции. Книга – это издательский продукт, который читают и познают, ее цель – донести мысли автора до читателей, а дизайн книги помогает автору в этом.

Дизайн книги можно воспринимать как искусство. Важно не забывать об общих правилах, которые используются при оформлении издания. Дизайн обложки книги создаёт образ, книга с хорошим дизайном побуждает желания приобрести книгу.

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.

Список использованных источников

1. <http://www.avtorbook.ru> [электронный ресурс]: *Издательство "Авторская книга"*, Дизайн книг.
2. Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа.
3. Н.Н. Полянского., Проектирование и изготовление переплетной крышки для книги "Технология форменных процессов".
4. Технология печатных процессов / А.Н. Раскин, И.В., Ромейков, Н.Д. Бирюкова и др.