

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минобрнауки России)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица»**

Кафедра станковой и книжной графики

Н. Ю. Лаврухин

**КОМПОЗИЦИЯ
ИСКУССТВО КНИГИ**

Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы
для студентов специальности 54.05.03 графика, специализации —
«Художник-график (искусство книги)»

Санкт-Петербург
2019

УДК 7.071.5

ББК 74.48

Г 604

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензенты:

А. А. Харшак, заслуженный художник Российской Федерации, Почётный член Российской Академии художеств, Руководитель творческой мастерской графики РАХ в Санкт-Петербурге

Г. Б. Лавренко, доцент, заведующий кафедрой «Графика» СПбГУПТД ВШПМ.

Г 604

Н. Ю. Лаврухин

Композиция. Искусство книги : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Лаврухин ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. — 52 с. : ил.

ISBN 978-5-6043229-5-6

В учебно-методическом пособии к выполнению заданий по дисциплине «Композиция. Искусство книги» даны методические указания и рекомендации для студентов 3, 4, и 5 учебных курсов кафедры «Станковая и книжная графика», обучающихся по специальности — Графика, специализация «Искусство книги». Данные задания выполняются в семестрах № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10.

ISBN 978-5-6043229-5-6

© Н. Ю. Лаврухин, 2019

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
1. Планируемые результаты обучения	7
2. Учебные задания.....	9
2.1. Книжный разворот и постраничный макет книги.	
Задание № 1 (3 Курс, 5 семестр).....	9
2.2. Обложка книги.	
Задание № 2 (3 курс, 6 семестр).....	14
2.3. Внешнее оформление книги.	
Задание № 3 (4 курс, 7 семестр).....	16
2.4. Оригинал-макет книги для детей.	
Задание № 4 (4 курс, 8 семестр).....	18
2.5. Издательский проект.	
Задание № 5 (5 курс, 9 семестр).....	22
2.6. Жанры искусства книги.	
Задание № 6 (5 курс, 10 семестр).....	25
Заключение.....	32
Список рекомендованной литературы.....	33
Приложение. Перечень иллюстраций.....	35

ВВЕДЕНИЕ

Цель данного пособия — помочь студенту кафедры «Станковая и книжная графика» успешно освоить рабочую программу учебной дисциплины «Композиция (искусство книги)» и в будущем профессионально работать в области книжной графики. Несомненно, данное пособие не претендует на то, чтобы заменить собой многообразие существующей литературы об искусстве книги, но даёт методические рекомендации, которые определяют направление усилий будущего художника. Пособие раскрывает естественную связь практической работы художника книги и предлагаемой в нашей академии системы обучения, которая опирается на художественную природу иллюстрирования и оформления книги. Учебные методы и подходы, нашедшие отражение в представляемом пособии, являются основой комплекса заданий утверждённой на нашей кафедре рабочей программы учебной дисциплины «Композиция (искусство книги)», которая в течение нескольких десятилетий служит делу подготовки молодых художников-графиков. Мы, опираясь на опыт работы в книжной графике и определённые успехи кафедры в подготовке художников, связавших свою творческую судьбу с книгой, полагаем, что именно со знакомства с методикой творческой работы следует начинать профессиональную подготовку молодого художника книги.

Практика в области книжного искусства позволяет выделить три основных вида творческой деятельности, которые решают вполне определённые задачи при создании книги. Во-первых, это проектирование книги как пространственной, реальной вещи, приспособленной для получения информации в процессе чтения. Во-вторых, создание для книги изобразительных и декоративных элементов, которые через индивидуальное видение художника отражают содержание текста книги вне зависимости от

вида литературы — научной, художественной или технической. В-третьих, создание продукта полиграфического производства — тиража книги.

Проектированием книги в основном занимаются специалисты издательств, художники-дизайнеры, созданием изобразительных и декоративных элементов для книги — художники-графики, фотографы, а созданием продукта полиграфического производства — специалисты типографского искусства, художники-полиграфисты. Объединяет данных специалистов создание книги как единого организма — общая цель, которая определяет теснейшую связь всех трёх видов творческой деятельности. В отдельных случаях две или все три профессии объединяются в лице одного художника книги, что, конечно, очень желательно, но не просто. Важно подчеркнуть, что упоминаемые профессии объединяет слово «художник», которым называют людей, способных быть универсально образованными и одарённым во многих областях человеческой деятельности.

Природа искусства книги предполагает соподчинение таких её элементов, как литературный текст, изобразительный ряд, дизайн книги и полиграфическое исполнение. Каждое издание требует определённого соотношения этих элементов, а искусственный крен в ту или иную сторону нарушает целостность художественного образа и ведёт в итоге к деградации искусства книги как части культуры в целом.

Искусство книги является своего рода показателем уровня художественной культуры любой эпохи, страны, круга людей. В то же время искусство книги — это своеобразная лаборатория, в которой формируются новые приёмы и общие закономерности развития искусства, характерные для конкретной эпохи. Во всяком случае, пути развития книжного дела очень часто находятся у истоков стиля эпохи, его духа и основных тенденций его искусства. В связи с этим наша кафедра ставит в основу профессионального обучения книжной графике понимание книги как цельного художественного и культурного явления. Отсюда происходят методическая

последовательность и специфика обучения, которые заключены в учебной программе «Композиция (искусство книги)», а также не в последнюю очередь в практике воспитания художника-графика.

Основа программы — это, во-первых, получение достаточно глубокого знания элементов оформления и иллюстрирования книги с опорой на практическое освоение методики творческой работы над различными видами и жанрами изданий, их функциональной сущностью, отвечающей требованиям потребителей, производства и рынка; во-вторых, развитие умения находить художественную форму издания, композиционного и пластического пространства книги; в-третьих, владение способами создания синтеза литературного текста и иллюстраций, художественного образа книги, что тесно связано с раскрытием творческой индивидуальности молодого художника, познанием истории развития искусства и литературы, пониманием лучших образцов искусства прошлого.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина «Композиция (искусство книги)» — это базовая часть профессионального цикла основной образовательной программы (ОПОП) специалитета по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» специальности «Художник — график (искусство книги)».

Целью дисциплины является подготовка художника, способного выполнять на профессиональном уровне оформление и иллюстрации к книгам в контексте современного издательского процесса. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу изучения основ композиции книги и практического освоения полученных знаний в работе над курсовыми заданиями и проектами по оформлению и иллюстрированию различных по характеру изданий.

Поскольку дисциплина «Композиция (искусство книги)» является базовой частью шестилетнего художественного образования в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии, она предполагает подготовку на кафедре станковой и книжной графики художника, владеющего различными видами графического искусства. Художник книги должен владеть: рисунком и живописью, законами композиции, различными техниками художественной печати; обязан уметь пользоваться шрифтами, компьютерными технологиями и основами переплётного дела; знать и разбираться в отечественной и мировой литературе, истории письменности и шрифта, истории искусств, истории мировой культуры, в основах издательского и полиграфического дела.

Художник, воспитанный и обученный по данным направлению и специальности, должен знать и понимать композиционную структуру книги и художественные особенности её элементов. Он должен видеть в книге синтез материальной и духовной деятельности человека, синтез литературы, искусства шрифта, изобразительного искусства, полиграфической

промышленности и издательской деятельности. Главной особенностью художника книги является то, что он, освоив вышеперечисленные знания и умения, способен владеть навыком создания единого художественного организма книги, который после полиграфического осуществления станет произведением искусства — неповторимым явлением культуры.

Программа «Искусство книги» предполагает предварительную подготовку студентов к её освоению в рамках общего курса композиции на I и II курсах, полученную в том числе в работе над графическими листами по мотивам литературных произведений, а также подготовку по дисциплине основ компьютерных технологий.

На III и IV курсах студенты выполняют задания базовой части курса, что позволяет получить навык системной работы над всем комплексом элементов оформления и иллюстрирования книги. Освоение программы включает в себя знакомство с различными видами и жанрами изданий, тесно связывая учебный процесс с изучением и пониманием развития искусства книги и анализом образцов прошлого. Начиная с IV курса часть композиционных заданий выполняется студентами в техниках художественной печати, что значительно расширяет творческие возможности молодого художника в области искусства графики.

Обучение студентов на V курсе представляет собой завершающий этап программы по дисциплине «Композиция (искусство книги)». Опираясь на приобретённый опыт по изучению и практическому освоению базовой части курса, студенты должны определить свои предпочтения в области искусства книги и стремиться с наибольшей силой реализовать свои творческие возможности. Весь VI курс обучения посвящён выполнению выпускной квалификационной работы, которая должна подтвердить освоение студентом профессиональных знаний и умений в области искусства книги и его право на высокое звание художника.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

2.1. Книжный разворот и постраничный макет книги.

Задание № 1 (3 курс, 5 семестр)

Целью задания является приобретение студентами навыков построения композиции книжного разворота во взаимосвязи с проектированием макета книги и созданием её художественного образа.

Работа над выполнением задания позволяет студентам практически познакомиться с устройством книги, организацией её пространства, понять художественное значение и особенности элементов оформления и иллюстрирования издания. Студенты осваивают методику работы над иллюстрациями и различными формами их существования в книге. В процессе выполнения макета книги формируется и закрепляется на практике понимание книги как единой художественной композиции.

Сущность устройства книги не изменяется на протяжении веков и представляет собой предмет, сделанный из бумаги и состоящий из страниц, которые заключены в переплёт или обложку. Перелистывая эти страницы, мы можем читать размещённый на них текст и постепенно узнавать содержание книги.

Рассматривая книгу как предмет, мы видим, что открытая книга всегда представляет собой разворот из двух симметричных страниц, на которых расположен текст. Текст книги является основным модулем при макетировании книги, текст традиционно организован в виде полос набора, которые симметрично расположены относительно оси соединения страниц.

Одним из классических принципов искусства книги всегда было требование набирать книгу и все её элементы шрифтом одной гарнитуры, широко использовать её возможности.

Композиционное решение книжного разворота имеет определяющее значение для художественного проектирования книги. Компонировка книжного разворота, а затем и макетирование книги начинаются с определения соотношений формата издания и полосы набора, полей разворота, гарнитуры и кегля шрифта, интерлиньяжа, количества свободной белой бумаги страниц книги, изобразительных средств и художественного содержания иллюстраций.

Стиль издания без иллюстраций формируется характером шрифта основного набора и внешнего оформления книги, их соотношением с элементами конструкции книги. Существование в издании иллюстраций должно быть художественно осмысленным, оно требует соподчинения элементов композиции книги. Есть различие между просто рисунком, гравюрой или каким-то иным изображением и иллюстрацией, помещённой в книгу. Тональная, фактурная и цветовая нагрузки иллюстрации должны быть согласованы с пластическими характеристиками набора. Шрифтовые элементы композиции книжного разворота и пластические характеристики иллюстрации должны быть соподчинены, а также должны представлять собой гармоничную структуру. Можно многократно варьировать размеры полосы набора, формат книги, менять изобразительный язык иллюстраций, но пока они не находятся в состоянии соподчинения, цельного художественного образа книги не сложится, так как правила построения книги подчиняются общим законам композиции и визуального восприятия. Именно поэтому мы начинаем изучение нашей дисциплины со знакомства с композицией книжного разворота, расположения в нём текста и иллюстраций, пластического соподчинения иллюстраций с набором.

Задание предполагает выполнение ряда книжных разворотов с иллюстрациями. Ставится задача решения двух страниц разворота как единого композиционного целого, что даёт представление о развороте как о рабочем пространстве, состоящем из двух симметричных страниц, которые

воспринимаются только в паре, в развороте, но никогда — самостоятельно. Решение поставленной задачи даёт возможность студенту на практике усвоить приёмы и средства гармонизации изобразительного языка иллюстраций и характера полосы шрифтового набора

Иллюстрация имеет несколько традиционных форм: во-первых, полосную иллюстрацию, которая занимает целую страницу; во-вторых, полуполосную, которая занимает часть страницы, но по ширине — всю полосу и может находиться как наверху, так и внизу полосы, а также в её центре; в-третьих, оборочную иллюстрацию, которая обычно окружена текстом с нескольких сторон или расположена на полях книжного разворота. Имеется ещё два вида специальных иллюстраций. Это заставка и концовка, одна из них связана с началом текста, а другая — с его концом. Иллюстрации имеют очень большое значение для создания художественного образа предполагаемого издания. Выбор изобразительного языка при создании иллюстраций обусловлен многими факторами, но одним из первых является наличие творческого диалога с автором литературного произведения. Наличие творческого диалога между писателем и художником предполагает стилистическую и смысловую совместимость их произведений, но это возможно только в случае хорошего знания и понимания студентом творчества данного писателя, его особенностей и места в контексте истории литературы.

Одновременно с построением композиции разворотов издания задумывается и его эскизный постраничный макет, который станет основой выполнения оригинала макета книги. В процессе создания макета студенты в первом приближении на практике знакомятся с обложкой и титулом книги, без которых она не может состояться. Практическое макетирование позволяет студентам осознать значение решения книжного разворота для общей композиции издания. При проектировании книги необходимо точно определить тип издания и его назначение. Художественная сущность и

характер литературного произведения, его историческая принадлежность, личность автора помогают художнику правильно соподчинить всё многообразие элементов книги. Параллельная работа студентов над созданием книжных разворотов и постраничного макета обеспечивает комплексное и системное изучение иллюстрирования и оформления книги, которое формирует умение вести творческую работу над отдельной иллюстрацией или отдельным элементом оформления книги в соподчинении с другими частями издания и приводит к созданию цельного художественного образа книги.

При исполнении задания студентам предлагается сделать иллюстрации, оформление и оригинал-макет небольшого издания, состоящего из одного или двух рассказов, новеллы или небольшой повести (не более 30–40 страниц). Для работы над проектом издания преимущественно используется чёрно-белое решение иллюстраций и оформления книги, а формат издания определяется на основе полиграфических стандартов. Ограниченная по объёму форма задания позволяет студентам справиться с ним и в тоже время достаточно подробно соприкоснуться с задачами художника по формированию организма книги. Создавая книгу как предмет, студент обязательно определяет её размер, материалы, из которых она изготовлена, фактуру и цвет. Молодой художник узнает, как устроены конструкции книжного блока, как происходит фальцовка и задаётся формат книги и, наконец, как осуществляется её тираж. Организуя пространство книги, разворотов, учащийся должен научиться воспринимать текст книги как структуру, объединяющую всё многообразие её частей и их пропорций. Он должен рассматривать плоскость страницы и разворота как систему контрастов горизонталей строк и вертикали средней оси разворота, осознавать, что разворот является основой композиционной системы книги. Студент обязан усвоить, что пространственное построение и выразительность иллюстраций книги, их взаимодействие со всеми

элементами композиции является неременной заботой для будущего художника-графика.

Успешное решение задач, поставленных в задании, обусловлено исполнением ряда методических рекомендаций, которые заключаются в следовании в учебном процессе определённого порядку действий:

1. Необходимо глубоко ознакомиться с особенностями и сутью литературного произведения, выбранного для выполнения данного задания, и творчески вникнуть в него.

2. Определиться с выбором формата издания, наборной полосы, гарнитурой и кеглем наборного шрифта, построить книжный разворот.

3. Выполнить ряд эскизов и выбрать изобразительный язык, который будет использоваться в дальнейшей работе над иллюстрациями.

4. Соединить книжный разворот и эскизы иллюстраций в одну композицию, а в случае необходимости внести изменения, которые обеспечат композиции художественную цельность и выразительность.

5. Задумать эскизный постраничный макет книги, а затем выполнить его в меньшем масштабе.

6. На основании эскизного постраничного макета выполнить оригиналы иллюстраций, обложки и титула.

7. Выполнить оригинал-макет издания.

Состав и форма подачи задания: оригиналы обложки, титула и книжных разворотов с иллюстрациями; оригиналы иллюстраций; макет издания; все элементы подачи рассматриваются только в оформленном виде.

Время выполнения задания — 5 семестр. Ил. 1–2.

2.2. Обложка книги.

Задание № 2 (3 курс, 6 семестр)

Целью задания является формирование понимания обложки книги как наиважнейшей части её оформления, как сконцентрированное выражение художественной идеи оформления и иллюстрирования. Обложка должна находиться в стилистическом и смысловом единстве с литературным произведением и определять первое представление читателя о содержании и характере издания.

Для приобретения опыта работы над обложкой необходимо знакомство с историей её появления и современными формами существования. Форма книги родилась во времена императорского Рима и восходит к римскому «кодексу». Книга состояла из нескольких дощечек, натёртых воском, а внешние дощечки, обтянутые кожей, стали защитой книги — переплётом. Через столетия появились возможность и потребность в многотиражных недорогих изданиях, в которых функцию переплёта стала выполнять более дешёвая обложка. Конструктивно обложка представляет собой бумажную крышку сброшюрованной книги, непосредственно прикреплённую к тетрадам книжного блока. У перелёта картонные крышки оклеиваются бумагой, а корешок делается из переплётной ткани. Обложка объединяет рекламную и защитную функции и является своеобразным маленьким плакатом, но обложки применяют в основном для недорогих изданий в силу их недолговечности. В издательской практике пользуется популярностью цельнобумажный переплёт, который позволяет совместить в себе использование в оформлении всех выразительных средств графики с прочностью переплёта.

Обложка книги состоит из лицевой и обратной стороны и корешка. На лицевой стороне размещается композиция из имени автора и названия книги, изобразительных или декоративных элементов, отражающих содержание и

стиль книги, а на корешке — имя автора и название книги. На обратной стороне обложки может находиться дополнительная информация о книге, её авторе или издательстве.

Достижение цели задания предполагает получение навыка соподчинения шрифтовых и изобразительных элементов композиции обложки. Данный навык наиболее эффективно может быть приобретён путём выполнения нескольких обложек и их макетов для изданий различного характера. Это могут быть обложки книг, которые относятся к чисто шрифтовому или орнаментально-декоративному, предметно-тематическому или сюжетно-тематическому типам оформления изданий различных видов и жанров. В процессе выполнения задания необходимо по возможности подробно познакомиться с опытом создания книжных обложек в прошлом и в наши дни, проанализировать его, а затем с опорой на полученные представления выполнить ряд последовательных действий:

1. Как можно более полно и творчески вникнуть в особенности и суть литературных произведений, к изданию которых предполагается выполнить обложки.

2. Определиться с выбором форматов проектируемых изданий, которые соответствовали бы характеру литературы, предлагаемой заданием.

3. Совершить поиск разнообразных графических решений изобразительных элементов для композиции будущих обложек.

4. Определить шрифтовое оснащение будущих обложек.

5. Выполнить ряд эскизов и найти наиболее удачный замысел решения обложек изданий, обратить особое внимание на соподчинение шрифтовых и изобразительных элементов их композиций.

6. Выполнить оригиналы обложек.

7. Подготовить блок-макеты проектов книг с выполненными обложками.

Состав и форма подачи задания: оригиналы обложек книг; блок-макеты проектов книг; все элементы подачи рассматриваются только в оформленном виде.

Время выполнения задания — 5 семестр. Ил. 3–4.

2.3. Внешнее оформление книги.

Задание № 3 (4 курс, 7 семестр)

Целью задания является практическое знакомство с элементами внешнего оформления книги, которые представляет собой ансамбль, выражающий своеобразие книги как пространственного предмета, воспринимаемого нами в движении и времени. В комплекс внешнего оформления книги входят: суперобложка, переплёт, форзац, авантитул, титул, шмуцтитуты, страницы со спусковой и концевой наборными полосами, оглавлением и выходными данными. Задача художника — объединить все эти отдельные элементы в единый ансамбль. Несмотря на различную функциональность частей внешнего оформления книги, они должны быть связаны общим ритмом, общим цветовым решением, грамотным соподчинением, выразительной расстановкой акцентов.

Суперобложка имеет несколько функций. С одной стороны, суперобложка защищает книгу, но другая более важная её функция — это представление книги в витрине и на полках магазина, рекламных каталогах. Кроме того, суперобложка часто содержит информацию об авторе книги, издательстве и рекламу других книг издательства.

Со времён императорского Рима переплёт принципиально не изменился, только доску заменил картон, а кожу — ткань и бумага.

Обложкой называют бумажную крышку сброшюрованной книги. Она прикрепляется к тетрадам книжного блока или является частью переплёта, у которого картонные крышки и корешок оклеиваются бумагой. В иных

случаях корешок книги делается из переплётной ткани. Обложка объединяет рекламную и защитную функции и является своеобразным маленьким плакатом.

В настоящее время особую популярность приобрёл цельнобумажный переплёт. Он вытесняет другие виды покрытия книжного блока, так как совмещает в себе достоинства и возможности обложки с прочностью традиционного переплёта и позволяет художнику использовать все выразительные средства графики.

Форзац — это необходимая часть конструкции книги в переплёте, которая служит для скрепления переплёта с блоком книги. Чаще всего форзац оформляют нейтрально как цветную бумагу, ткань или декоративную поверхность. Важно, чтобы форзац хорошо гармонировал с цветом переплёта.

Для гармоничного входа в книгу очень нужно, чтобы первые две страницы после форзаца оставались чистыми. Третью страницу должен занимать авантитул, который предваряет титул, и где может быть размещено название издательства или его марка. В этом случае титул помещается уже на пятой странице. Традиционно на титуле должны присутствовать: имя автора текста, название книги, издательство и год издания. Титул всегда занимает правую страницу. Иллюстрация, расположенная на обороте авантитула на левой странице напротив титула, называется фронтиспис и образует с титулом единый разворот книги. Существует разворотный титул, когда иллюстрация и текст не ограничены одной страницей, а занимают весь разворот. Если на левой странице титульного разворота шрифтовая композиция повторяет правую страницу, то она называется контртитулом, который чаще всего используется в переводных изданиях. Кроме титула существенную роль в устройстве книги играют шмуцтитулы. Функция шмуцтитулов носит подчинённый титулу характер, они разделяют

необходимыми паузами текст на главы. Шмуктитул организует ритмическую структуру книги, более ясно выявляет её конструкцию.

Для достижения поставленной заданием цели студентам необходимо выполнить внешнее оформление к трём различным по характеру изданиям, представить объёмные макеты данных изданий и учесть ряд методических рекомендаций:

1. По возможности глубоко ознакомиться с особенностями и сутью литературных произведений, которые определены заданием, творчески вникнуть в них.

2. Студентам необходимо разобраться с назначением и формами элементов внешнего оформления книги, изучить историю их происхождения и развития.

3. В процессе практического выполнения задания понять специфику взаимодействия элементов внешнего оформления книги.

4. Выполнить ряд эскизов-замыслов внешнего оформления проектируемых изданий, обратить особое внимание на слаженность задуманных ансамблей и согласованность выбранных композиционных решений с содержанием и художественным стилем оформляемых книг.

5. Исполнить оригиналы всех элементов внешних оформлений определённых заданием книг в реальном масштабе и с учётом технологических требований полиграфии.

6. Выполнить объёмные макеты подготовленных проектов изданий. Ил. 5–7.

2.4. Оригинал-макет книги для детей.

Задание № 4 (4 курс, 8 семестр)

Задание предполагает приобретение опыта параллельного решения образно-смысловых, пространственно-пластических и декоративных

решений композиции детской книги. Необходимо освоить использование сочетания разнообразных ритмических структур макета детской книги, требующего обязательного совпадения содержания текста и иллюстрации, которые находятся на одном книжном развороте. Студентам необходимо познакомиться с особенностями работы художника по нахождению изобразительного языка иллюстраций для детской книги.

Литература для детей выделяется в большую отдельную группу изданий, которая характеризуется многими специфическими особенностями их оформления и иллюстрирования. Детской литературе свойственно обращение к кругу проблем, который способствует познанию жизни, развитию чувств и интеллектуальных способностей детей. Цели литературы для детей в принципе не отличаются от задач художественной литературы в общем, но всё же главная её задача — способствовать знакомству читателя с окружающим миром, помочь ему самостоятельно анализировать явления и события жизни. Вследствие этой основной особенности детской литературы оформление и иллюстрации в изданиях, предназначенных для детей, имеют особое значение, а в книгах для дошкольников они могут занимать главное место и играть основную роль в сравнении с текстом. Художник и писатель в работе над созданием книги для детей являются соавторами, а в некоторых случаях роль художника становится ведущей.

В издательской практике книги для детей имеют три издательских адреса: для детей дошкольного возраста, для детей младшего школьного возраста и детей среднего и старшего школьного возраста. Для читателей дошкольного возраста характерно то, что они не умеют читать сами или читают очень медленно. Поэтому рисунки для них имеют очень большое значение. В книге для таких читателей иллюстрации играют главную роль в оформлении книги. Существует даже специальный термин — книжка-картинка. Шрифт в книгах для дошкольников избирается удобочитаемый по рисунку и крупным кеглей, а форматы — от самых маленьких до самых

больших. Две другие группы изданий для детей характерны постепенным переходом к большому тексту как по объёму, так и по содержанию, потому что эти школьники имеют более широкий круг знаний и читают бегло. Так как роль художника в работе над изданием книги для детей младших возрастов крайне важна, имеет смысл остановиться на проблемах, связанных с иллюстрированием и оформлением таких книг.

Пожалуй, лучшим напутствием молодым художникам в работе над детской книгой послужат высказывания В. Лебедева о детской иллюстрации, сделанные им в разные годы: «Рисунок для детей должен привлекать, заинтересовывать ребенка». Рисунок цветной, помимо чёткости и конкретности, должен быть интенсивным по цвету. Интенсивность эта должна быть построена не на «цветастости», а на живописных отношениях. Художник должен приучать детей строить живописные отношения, которые пригодятся ребёнку в его взрослой жизни вне зависимости от профессии. Если же рисунок чёрный, графический, то он должен быть достаточно конкретен, точен и чётко.

Для ребёнка очень существенна занимательность рисунка. Никакой рисунок, даже лучший, не будет любим ребёнком, если не ответит на его вопрос, не удовлетворит его познавательного интереса. Каждый рисунок в детской книге должен обобщать и конкретизировать представления ребёнка и расширять его творческие возможности. Сделать такой рисунок — значит создать художественный образ, который будет убеждать и запоминаться.

Очень важно, чтобы художник, работая над детской книгой, умел снова переживать то ощущение интереса, которое он переживал в детстве. Работая над рисунком для детей, он должен пытаться вспомнить своё детское сознание. Если художник нарочито мыслит, как ребёнок, то ничего у него не получится, и его рисунок будет легко разоблачён как художественно фальшивый, тенденциозно-педагогический. Работая над детской книгой, художник не должен отказываться от своего собственного, присущего ему

индивидуального художественного зрения. Он непременно должен сохранить его. Многие художники, с успехом работающие над детской книгой, в этой работе решают те же задачи, которые стоят перед ними в художественной работе в принципе.

Конечно, рисунок для детей должен быть рисунком понятным. Но всё же рисунок должен быть таков, чтобы ребёнок мог войти в работу художника, то есть понял бы, что было костяком рисунка, и как шла его стройка.

Искусство должно быть для ребёнка таким же «орешком», как и для взрослого. Только не надо, чтобы у орешка, предназначенного для ребёнка, была слишком твёрдая скорлупа.

Нередко говорят о «правильном рисунке». Но термин «правильный рисунок» — это нелепость, бессмыслица. «Правильный рисунок» — это то же самое, что правильная музыка. Нет правильной музыки, и точно так же нет правильного рисунка. Люди, говорящие о правильном рисунке, на самом деле имеют в виду техническую проектировку объёмов и тел. Если бы правильный рисунок мог существовать в действительности, то это означало бы, что художнику достаточно выбрать сюжет, найти типаж, воспроизвести его — и художественный образ готов.

У нас реализм часто путают с натурализмом. Натурализм есть пассивное перенесение предмета из трёхмерного пространства на двухмерную плоскость бумаги, перенесение без заботы о целостности всех элементов изображаемого. Я бы сказал, что реализм есть живое, энергичное, активное художественное реагирование современного художника на окружающие его явления».

Выполнение задания предполагает создание оформления, иллюстрации и оригинала макета книги для детей. Также необходимо учитывать, что для выполнения поставленных задач необходимо опираться на методические рекомендации к заданию № 1 «Книжный разворот. Постраничный макет

книги», к заданию № 2 «Обложка книги», к заданию № 3 «Внешнее оформление книги», так как следование им обеспечит правильный ход творческой работы как над отдельными элементами книги, так и над всей композицией книги в целом.

Состав и форма подачи задания: оригиналы внешнего оформления книги и всех разворотов с иллюстрациями, оригиналы иллюстраций, макет издания. Все элементы подачи рассматриваются только в оформленном виде. Время выполнения задания — семестр. Ил. 8–11.

2.5. Издательский проект.

Задание № 5 (5 курс, 9 семестр)

В процессе выполнения задания студенты должны научиться осуществлять замысел издания, уметь понимать особенности и характеристики будущей книги, находить наиболее выразительное решение её художественного оформления и иллюстрирования.

Прежде чем художнику приступить к работе над тем или иным изданием, ему нужно хорошо представлять, для чего издается эта книга, какие качества в ней должны быть заложены, кому она адресована. Дело в том, что художник, оформляя и иллюстрируя новую книгу, во многом определяет её концепцию, поэтому его роль в издательском процессе имеет очень большое значение. Желательно, чтобы в реальном издательском процессе художника привлекали к работе над книгой как можно раньше, и он мог бы принимать активное участие в формировании концепции предлагаемой к изданию книги. Участие художника, степень его вовлечённости в процесс подготовки книги к печати определяются не только типом издания, видом литературы, сложностью структуры издания, но и экономическими факторами, поэтому будущие художники книги должны хорошо представлять себе весь издательский процесс от его замысла до

осуществления тиража.

Несомненно, во взаимоотношениях художника и издательства очень важную роль играет фигура художественного редактора. Такой художественный редактор должен пользоваться авторитетом, обладать опытом работы, издательской культурой, хорошо разбираться в издательском деле.

Издания имеют более высокий художественный уровень, когда работа над книгой строится на системном подходе, и когда работу над всеми элементами возглавляет и координирует один человек — автор оформления и иллюстраций книги.

Содержание издаваемой книги всегда должно находить своё выражение в той или иной системе художественных и полиграфических средств как в их совокупности, так и в каждом отдельно. Однако, одни книги допускают прямое изобразительное выражение содержания в иллюстрациях, другие могут быть иллюстрированы только косвенным образом, а третьи допускают выражение общих особенностей содержания средствами шрифта, цветом, композицией набора, форматом материалов. Эти средства наиболее универсально находят применение для оформления всех без исключения изданий. При работе с одним литературным материалом допускается изобразительное пояснение, другой даёт возможность его дополнять, а третий — толковать. Кроме того, богатый темами для изображения литературный материал позволяет насытить его большим числом иллюстраций, другой не даёт такой возможности. При этом всегда необходимо решить, нужно ли издавать широко иллюстрированное издание, даже если по характеру его содержания это приемлемо.

Для выражения идейно-образной стороны литературного материала нужен не подробный пересказ, а композиционно построенная система иллюстраций, количественно иногда весьма ограниченная. Таким образом, выражение содержания книги художественно-полиграфическими средствами

чаще бывает косвенным, реже — прямым, а степень его бывает самой различной.

Оформление и иллюстрирование книги может отзываться на самые разнообразные стороны литературного материала согласно первоначальной концепции издания. В соответствии с этим характер изучения содержания книги зависит от особенностей произведения, замысла и целей данного издания. Методическое изучение в одном случае может носить характер общего ознакомления с содержанием, значением отдельных частей, общей идеей, в другом — быть работой, близкой по характеру к научному исследованию.

Изучение, помогающее художнику лучше понять основную идею произведения и более глубоко проникнуть в его содержание, можно охарактеризовать некоторыми общими свойствами.

Для художественной литературы — это понимание художественных образов и характеров героев, развитие сюжета, течение фабулы, язык писателя, иначе говоря, — образный строй литературного произведения.

Необходимо иметь в виду и такие особенности, как историческое время, отразившееся в произведении при его написании, литературный стиль, особенности произведения, появившиеся вследствие его написания для определённой группы читателей.

Такие понятия, как композиционное построение произведения, то есть построение, не раскрытое автором в рубриках или раскрытое неполно, а также архитектоника произведения, показанная путём деления произведения на части, разделы, главы, свойственные всем видам литературы.

Научная, учебная, научно-популярная и общественно-политическая литература характеризуется необходимостью проникнуть в её логический строй на основе понимания анализа, обобщений и выводов автора.

Характер и метод изучения описанных свойств зависят от вида литературы, особенностей писателя. Весь круг возможных изданий с

большей или меньшей долей условностей можно разделить на несколько функциональных групп по целевому назначению и характеру их воздействия. К основным видам изданий можно отнести: литературно-художественные издания, научно-познавательные издания, издания для детей, общественно-политические издания, информационно-справочные издания.

Таким образом, для работы над заданием «Издательский проект» необходимо разработать концепцию предполагаемого издания, которая определяется целью издания, его характером, адресатом и художественными средствами, необходимыми для воплощения замысла. Все элементы издания должны иметь авторизованный характер, а их ансамбль — представлять единое художественное целое. Студенту необходимо выполнить эскизный постраничный макет, оригиналы внешнего оформления издания, а также оригиналы отдельных книжных разворотов с иллюстрациями, часть из которых может быть осуществлена в техниках художественной печати. Состав и форма подачи задания: первый этап: эскизный постраничный макет издания (формат А 1); второй этап: оригиналы внешнего оформления издания (состав и формат работ даётся в соответствии с концепцией издания); третий этап: оригиналы книжных разворотов с иллюстрациями или оригиналы иллюстраций отдельно, а также предметный макет издания. Все элементы подачи рассматриваются только в оформленном виде. Время выполнения задания — 9 семестр. Ил. 12–14.

2.6. Жанры искусства книги.

Задание № 6 (5 курс, 10 семестр)

Главной целью данного задания является определение молодым художником своих предпочтений и пристрастий в области искусства книги, которые, возможно, в ближайшем будущем определяют начало его творческого пути. Задание осуществляется в виде одного или нескольких

авторских предложений по оформлению и иллюстрированию издания, которые могут быть выполнены в различных жанрах искусства книги, предпочтительно в какой-либо из техник художественной печати. Для успешной работы над заданием необходимо опираться на весь опыт и знания, навыки и умения, полученные при достижении целей курса «Искусство книги». Обучающемуся важно определить, в чём состоят его сильные стороны как художника, и постараться развить их с наибольшей силой и искусством.

Художники по-разному определяют свою роль в книге и стоящие перед ними задачи. Однако, как известно, в создании книги всегда участвуют два вида искусства. Искусство слова, мастером которого является писатель, создающий словесную ткань, полную образов, идей и эмоций, переданных средствами литературы, и искусство книги, которым овладел художник, активно участвующий в создании художественного образа книги.

Художник вступает в мир, созданный писателем, понимая сущность его творения, но он же и привносит в его труд свой творческий опыт, преломляя образы, созданные писателем сквозь призму своего творческого Я.

Всё от выбора шрифта, пропорциональных отношений полосы набора к белому полю, отношения высоты к ширине книжной страницы и до качества печати, материалов и характера переплётных работ — немаловажные моменты создания художественного образа книги.

В структуре книги важнейшее значение имеет её внешнее оформление, а иллюстрации так же, как иные книжные элементы образуют и выстраивают структуру книги. Образы, которые возникают у читателя книги под воздействием иллюстраций, способствуют возникновению в его сознании логичного композиционного единства. В результате создаётся стройная система художественного соподчинения элементов, которая облегчает пользование книгой. В то же время иллюстрации являются украшением

издания, они делают его красивым и привлекательным. Декоративные свойства иллюстрации во многом определяют стиль книги, который способствует обретению ею своего неповторимого лица, сообразного её содержанию. Несомненно, иллюстрации как декоративные и стилеобразующие элементы книги нужно рассматривать в составе органичного ансамбля книги, где они неразрывно связаны с её форматом, страницей, полосой набора, характером шрифта, общим ритмическим строем. Задачей книжной иллюстрации является раскрытие, дополнение и истолкование содержания книги. В зависимости от сущности книги иллюстрация либо прямо разъясняет и дополняет текст, либо даёт воплощение в зрительных образах всего того, что сказано и описано словами.

Художник, размышляя над планом оформления и иллюстрирования книги, работая над отдельной иллюстрацией, обязан понимать идейно-художественную позицию писателя и как можно более полно выразить её в своих работах. Бывает и так, что художник переосмысливает позицию автора, тогда он даёт в своих работах новое прочтение художественного содержания повествования. Этот путь предлагает умелое проникновение в подтекст литературного произведения, часто художнику нужно увидеть сказанное между строк. Концентрируясь на проблемах внутреннего содержания книги, художник, естественно, бывает вынужден отказаться от спокойно-созерцательной изобразительной формы, которая отличается большим отбором, умением поступиться второстепенным ради главного. Издания этого типа могут создавать художественный образ литературного текста, включая в книгу изобразительные элементы, наполненные сложным и глубоким смыслом. В этом случае художник, конечно, должен хорошо понимать авторский текст и то, как с ним будет соотноситься визуально-пластический ряд. Художественный строй литературного произведения и его структура выражаются художником в графических образах, стиль которых

должен соответствовать авторскому стилю писателя или хотя бы быть совместным с ним.

Взаимоотношения слова и изображения, неизменное стремление их сочетать характеризует историю искусства книги от самых истоков. Эти взаимные связи свойственны современности так же, как они были свойственны и эпохам отдалённым. Взгляд на оформление и иллюстрирование книги как на возможность поэтического сотворчества в образах, созданных декоративным и изобразительным искусством, по всей видимости, существовал всегда.

Конечно, настоящее пособие не ставит своей целью дать исторический очерк развития искусства книги, смены стилей, изменения требований к книжной иллюстрации. Однако, можно попытаться перечислить существующие виды книжного оформления и иллюстрирования в настоящее время.

Во-первых, следует выделить группу книг, в которых работа художника ограничивается созданием их внешнего оформления. Эти книги представляют самую большую группу изданий.

Вторая группа книг — это иллюстрированные издания. В них присутствует иллюстративный ряд, в котором запечатлены узловые и наиболее яркие моменты развития сюжета литературного произведения или необходимая изобразительная информация в научных и учебных изданиях.

К третьей группе могут быть отнесены все виды иллюстрированных изданий, в которых задача создания иллюстраций и оформления книги основывается на достижении исключительно художественных целей. Это дорогостоящие, престижные издания.

Отдельно следует выделить четвёртую большую группу изданий — это книги для детей. В книге для детей роль художника очень велика, а его работа востребована.

Существуют также авторские или редкие издания. Они отличаются исключительно малыми тиражами, зачастую осуществлёнными ручным способом печати на особо качественных бумагах (иногда ручного изготовления) с необычной или очень сложной конструкцией.

Книги, входящие в одну из перечисленных групп, отличаются между собой тем, что адресуются к определённому кругу читателей и относятся к различным видам и жанрам литературы, а также являются выражением творческих идей их создателей.

В живой практической работе художника каждое конкретное издание требует своего особенного подхода. Возникает большое разнообразие промежуточных форм изданий. Они с трудом могут быть подвергнуты строгой классификации.

В искусстве книги художник всегда обращается к определённой категории читателей, имеет ясное представление, для кого создаёт свою работу. Это может быть книга для детей, или для юношества, или для взрослого хорошо образованного читателя. Книга бывает массовой, а может предназначаться для достаточно узкого круга любителей литературных редкостей.

В качестве примера обратимся к изданиям художественной литературы. Художественный способ освоения явлений жизни, человеческих судеб, исторических событий определяет характер этой литературы и обуславливает особенности творческого труда художника. Художнику необходимо решать задачи воплощения содержания литературного произведения в определённой изобразительной форме, которая бы соответствовала духу оформляемой им книги. Поэтому художник, работая над книгой художественной литературы, использует различные творческие методы. Это может быть метафоричность, ассоциативное мышление, символика и стилизация, различная степень графической условности. Художник ведёт разговор с читателем на сложном языке сопоставления

изобразительного ряда и литературной ткани произведения. Художник играет не пассивную роль, а является активным читателем и интерпретатором литературных образов.

Очень большое значение в создании оформления и иллюстраций к художественной литературе имеет сохранение стилистического единства с творчеством писателя. Определение стиля писателя тесно связано с понятиями рода, вида и жанра литературного произведения, которое он написал.

По своим характеристикам литературное творчество разделено на следующие роды изображения: эпические, лирические и драматические.

Эпическое произведение берёт широкую по охвату тему, важные исторические события, большие отрезки времени, которые дают возможность характеризовать большие исторические и социальные процессы в обществе. Повествование характеризуется определённой отстранённостью автора от описываемых событий и героев. В эпических произведениях события показываются особенно полно, потому что они уже совершились, и автор имеет возможность повествовать о них менее субъективно.

Лирические произведения характерны тем, что их доминирующей темой становится внутренний мир писателя, поэта. Многообразие мира, событий и судеб людей используется автором как средство выражения своего внутреннего мира. В лирическом произведении автор даёт своё впечатление, реакцию, субъективное отношение к происходящему вокруг него, осваивая окружающую жизнь через своё я. Философское, эстетическое и этическое отношение к миру в лирическом произведении становится неотъемлемой частью авторской личности.

В драматических произведениях центр тяжести в выражении содержания произведения переносится на образы героев произведения, их развитие и судьбу. Всё в произведении строится в основном на прямой речи героев для сценического исполнения, а авторский текст отсутствует.

Драматические произведения создают особенно реалистичное впечатление от написанного и придают особую напряжённость повествованию.

Все три рода литературных произведений могут различаться по видам. Эпические произведения трансформируются в эпопеи, басни, баллады, романы, повести, художественные мемуары. Лирические — оды, элегии, песни, сатиры, эпиграммы. Драматические — трагедии, комедии, драмы, водевили.

Виды в свою очередь могут быть разделены на жанры. Например, романы бывают социально-психологические, семейно-бытовые, философские, исторические, сатирические, приключенческие, научно-фантастические.

При изучении литературного произведения художник, конечно, определяет его принадлежность к той или иной разновидности литературы. Художник книги обязан хорошо разбираться в литературном творчестве и наиболее полно понимать произведение, которое он оформляет и иллюстрирует. Только в этом случае художник сможет осуществить свой творческий диалог с писателем.

Состав и форма подачи задания: оригиналы внешнего оформления книги и всех разворотов с иллюстрациями, оригиналы иллюстраций и макет издания. Все элементы подачи рассматриваются только в оформленном виде. Время выполнения задания — 5 семестр. Ил. 15–16.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении считаем необходимым обратить внимание учащихся на аспекты, освоение которых наиболее важно для будущей творческой работы в области искусства книги. В первую очередь, в программе даётся система вхождения в книгу иллюстраций с опорой на их функциональное назначение, а также опыт организации комплекса внешнего оформления книги. Во-вторых, последовательный ряд заданий формирует у студентов понимание методики макетирования книги, без которой невозможно построить книгу как пространственное произведение искусства. Вместе с тем достижение этих целей может быть осуществлено только при условии ясного и точного понимания особенностей каждого издания, на примере которых учащиеся осваивают азы искусства книги. Поэтому завершающие задания нашей программы посвящены приобщению будущих художников книги к опыту поиска новых решений оформления и иллюстрирования книг, которые предназначены для различных целей и принадлежат к различным по характеру типам изданий.

Особо следует отметить роль деятельности художника в создании образного начала книги, которая активно оказывает влияние на рост её содержательности и восприятие в целом, является важным творческим актом, одухотворяющим весь книжный ансамбль. Художник, создавая образ внешнего оформления издания, иллюстративного ряда, устанавливает характер их воздействия на читателя.

Таким образом, качества личности художника, его мироощущение и миропонимание во многом определяют характер и значение для общества изданий, над которыми он работает. В работах выдающихся мастеров книжного искусства наглядно видно стремление активно влиять на восприятие читателя, обогащать его духовными ценностями, накопленными культурой в процессе длительного развития.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Адамов, Е. Иллюстрация в художественной литературе / Е. Адамов. — М. : Искусство, 2010. — 88 с. : ил.
2. Адамов, Е. Г. Ритмическая структура книги / Е. Г. Адамов. — М. : Искусство, 1974. — 96 с.
3. Ганкина, Э. З. Русские художники детской книги / Э. З. Ганкина. — М. : Советский художник, 1963. — 290 с.
4. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги / Ю. Я. Герчук. — М. : РИП-холдинг, 2014. — 216 с.
5. Ляхов, В. Н. Очерки теории искусства книги / В. Н. Ляхов. — М. : Книга, 1971. — 254 с.
6. Лисицкий, Л. М. Конструктор книги / Л. М. Лисицкий. — М. : Фортуна, 2006. — 128 с.
7. Пахомов, В. В. Книжное искусство в 2 кн. / В. В. Пахомов ; кн. 1. — М. : Искусство, 1961. — 424 с. : ил.
8. Пахомов, В. В. Книжное искусство в 2 кн. / В. В. Пахомов ; кн. 2. — М. : Искусство, 1962. — 432 с. : ил.
9. Чихольд, Я. Облик книги / Я. Чихольд. — М. : Студия Артемия Лебедева, 2009. — 228 с.
10. Фаворский, В. А. Рассказы художника-гравёра / В. А. Фаворский. — М. : Детская литература, 1965. — 101 с. : ил.
11. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский. — М. : Советский художник, 1988. — 588 с. : ил.

Дополнительная литература:

12. Вздорнов, Г. И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-восточной Руси XII — нач. XV веков / Г. И. Вздорнов. — М. : Искусство, 1980. — 552 с.

13. Владимиров, Л. И. Всеобщая история книг / Л. И. Владимиров. — М. : Книга, 1988. — 310.
14. Вейнер, П. П. Художественный облик книги / П. П. Вейнер // Искусство. — Киев, 1912. — С. 121–128.
15. Глоцер, В. Художники детской книги о себе и своем искусстве / В. Глоцер. — М. : Книга, 1987. — 320 с.
16. Дмитриева, Н. Изображение и слово / Н. Дмитриева. — М. : Искусство, 1962. — 322 с.
17. Кузнецов, Э. Звери и птицы Е. Чарушина / Э. Кузнецов. — М. : Детское время, 2012. — 192 с.
18. Конашевич, В. М. О себе и своём деле / В. М. Конашевич. — М. : Новый мир, 1965. — 105 с.
19. Курдов, В. И. Памятные дни и годы. Записки художника / В. И. Курдов. — СПб. : Арсис, 1994. — 238 с. : ил.
20. Маврина, Т. А. Пути-дороги / Т. А. Маврина. — М. : Художник России», 2015. — 180 с. : ил.
21. Петров, В. Л. В. Лебедев. 1891 — 1967 / В. Л. Петров. — Л. : Художник РСФСР, 1972. — 304 с.
22. Пахомов, А. Ф. Про свою работу / А. Ф. Пахомов. — Л. : Искусство, 1971. — 308 с.
23. Пахомов, А. Ф. Записки художника / А. Ф. Пахомов // Детская литература. — М., 1967. — С. 41–45.
25. Сидоров, А. А. Книга как объект изучения. (Книга в России) / А. А. Сидоров. — М. : Государственное издательство, 1924. — 381 с.
25. Сидоров, А. А. История оформления русской книги / А. А. Сидоров. — М. : Книга, 1964. — 391 с.
26. Халаминский, Ю. Я. А. Каневский. / Ю. Я. Халаминский. — М. : Искусство, 1961. — 143 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Книжный разворот и постраничный макет книги

Ил. 1

Лед прошёл на реке. Но ещё отдельные льдины, блестя на солнце, скребут сельхозини животами каменную дроссу; а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребая гальку, разворачиваются и плывут дальше — умирать. Шалый сырой ветерок кружится и кружит голову. Остро пахнет навозом.

Вечерами, перед своим грядущим, люди доброты.

Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой. Плещут весёлые огоньки, потрескивает волжский хворост. Задумчиво в тёплом воздухе...

Прошёл день. Виноградные ведётся второпливные, необязательные разговоры — завтра будет ещё день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поговорить на суду, задуматься бог знает о чём: что, может, жизнь — судьба эта самая — могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше? А в общем-то и так ничего — сойдёт.

В такой-то задумчивый, короткий вечер, минуя большак, пришёл к родному селу Степан Воеводин.

Пришёл с той стороны, где меньше дворов, сел на косогор, выгребный за день солёным, вдохнул. И стал смотреть на деревню.

60

Он, видно, много отшагал за день и крепко устал.

Долго сидел так, смотрел.

Потом встал и пошёл в деревню.

Ермолай Воеводин копался ещё в своей записке — тесал дышло для брички. В записке пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свету в записке было уже мало. Ермолай шуршал и, попадая рубанком на сучок, по привычке лосново матерился.

— И тут на пороге, в дверях, вырос сын его — Степан.

— Здорово, тятя.

Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына. Потом выскочил из одной изюды, вытер нос подолом сатиновой рубашки, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына.

— Степка, что ли?

— Ну. Ты чо, не узнал?

— Хит! Иван тятя. Я уж думал, причудилось.

Степан опустил худой вешенный на порожек, подождал к отцу.

Обнялись, чмокнулись.

— Чо-то раньше? Мы осенью ждали.

61

Прости мне, ма-а-а,
За все мои поступки,
Что я порой не слушалась тебя-а!

На минуту притихли было, Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно сморщился.

Эх, а думала-а, что твояма д это штука,
И этой шуткой ступила д я себя-а!

Песня не понравилась — не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их.

— Чо же, сынок, баб-то много сидит? — спросила мать с другого конца стола. — Хватает.

И возник оживлённый разговор о том, что, наверно, бабам-то там неслало. — И вить дети небось пооставались.

— А я бы баб не сажал! — сурово сказал один изрядно подвыпивший музеник. — Я бы им подолы на голову — и ремни!

— Не поновост, — засмеялся с ним Ермолай. — Я свою смолоту научил раза два пожевать — она мне со зла немую девушку принесла.

Кто-то подиал песню. Свою. Родную.

Оте-е-е мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.

Песню подхватили. Заголосили вразнобой, а потом стали помаленьку выравниваться.

— Три дня, три вечерины старался —

Сестру из плена выручи-а-а.

Завоей пустой алмазную пулю,

Уби-а красавицу сестру-у.

Взошёл я на гору крутую,

Село-о родное посмотреть.

Гори-ит, горит село родное,

Гори-ит вся родина-а моя-а!

Степан крепко припечатал кулак в столешницу.

— Ты меня не любишь, не жалёшь! — сказал он громко. — Я вас всех уважаю, черти драные! Я сильно без вас соскучился.

У порога, в табачном дыму, вскрикнула парочка — кто-то предусмотрительный свистался за гармонистом. Вырвались.

68

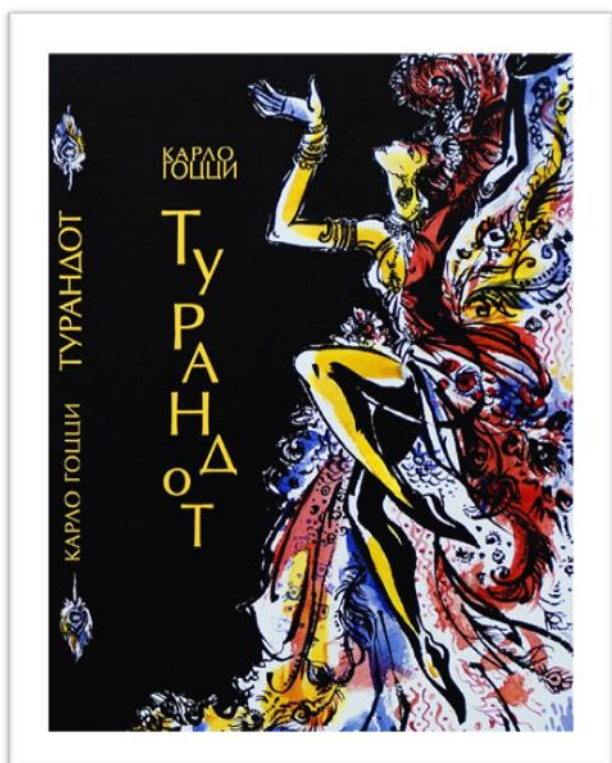

Ил. 2

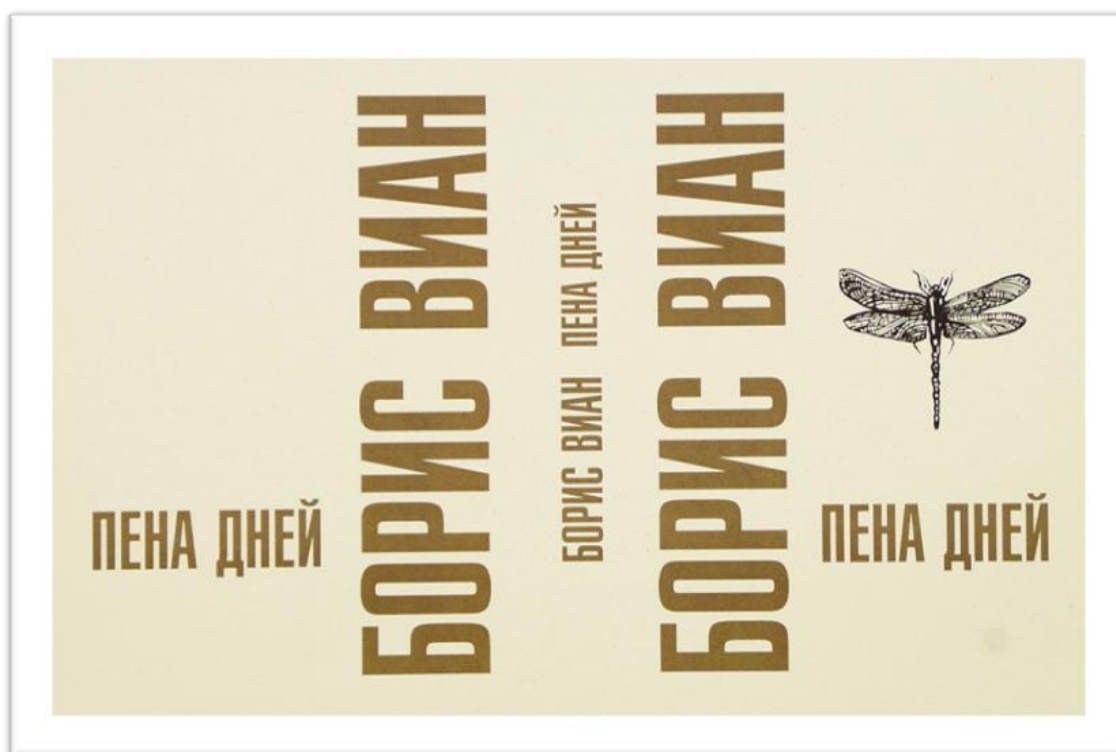
Обложка книги

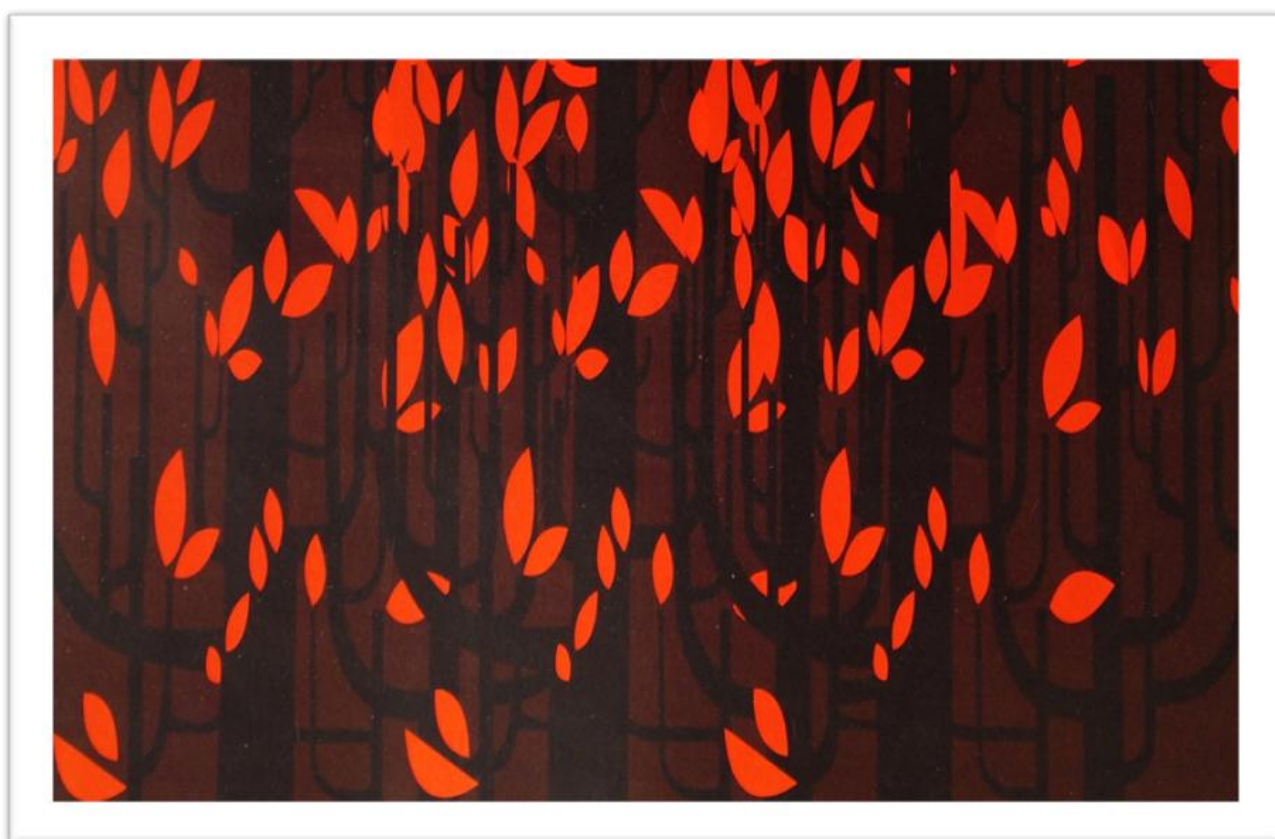
Ил. 3

Ил. 4

Ил. 5

Ил. 6

la fuerza
de la sangre
сила крови

necesitados de favor, como hidalgos pobres. No sabían de quién quejarse, sino de su corta ventura. Rodolfo, en tanto, sagaz y astuto, tenía ya en su casa y en su aposento a Leocadia; a la cual, puesto que sintió que iba desmayada cuando la llevaba, la había cubierto los ojos con un pañuelo, porque no viese las calles por donde la llevaba, ni la casa ni el aposento donde estaba; en el cual, sin ser visto de nadie, a causa que él tenía un cuarto aparte en la casa de su padre, que aún vivía, y tenía de su estancia la llave y las de todo el cuarto (inadvertencia de padres que quieren tener sus hijos recogidos), antes que de su desmayo volviese Leocadia, había cumplido su deseo Rodolfo; que los impetus no castos de la mocedad pocas veces o ninguna reparan en comodidades y requisitos que más los inciten y levantan. Ciego de la luz del entendimiento, a oscuras robó la mejor prenda de Leocadia; y, como los pecados de la sensualidad por la mayor parte no tiran más allá la barra del término del cumplimiento dellos, quisiera luego Rodolfo que de allí se desapareciera Leocadia; y le vino a la imaginación de ponerla en la calle, así desmayada como estaba. Y, yéndolo a poner en obra, sintió que volvía en sí, diciendo:

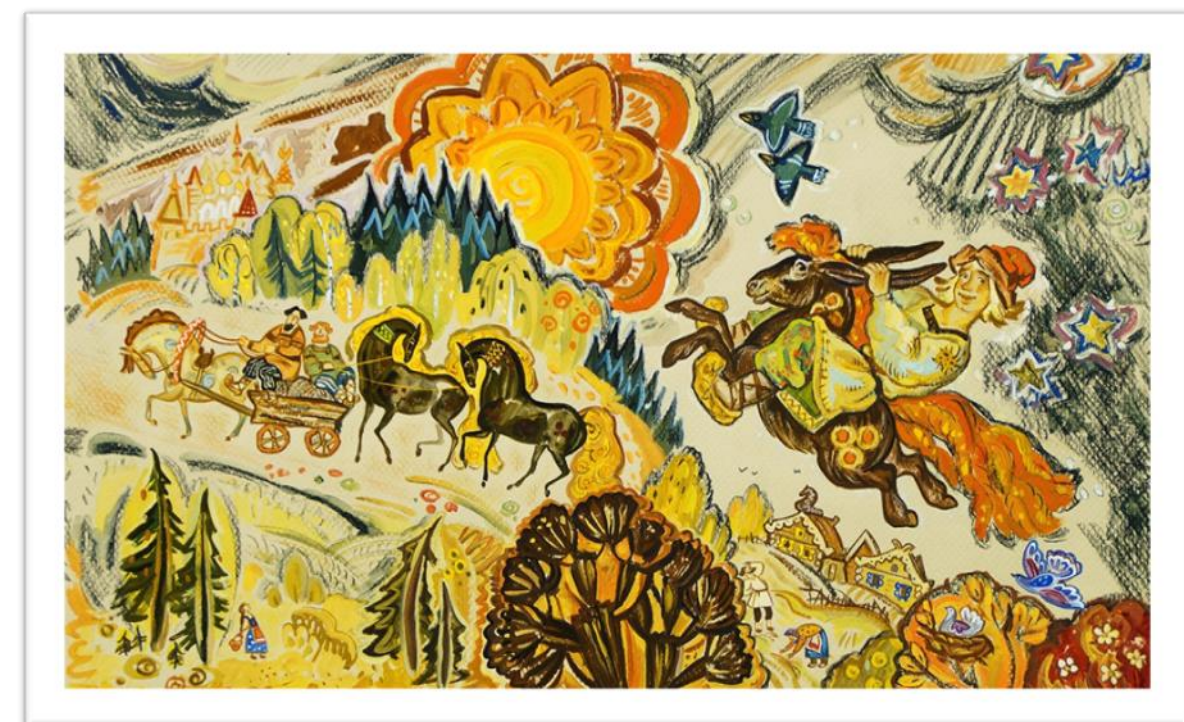
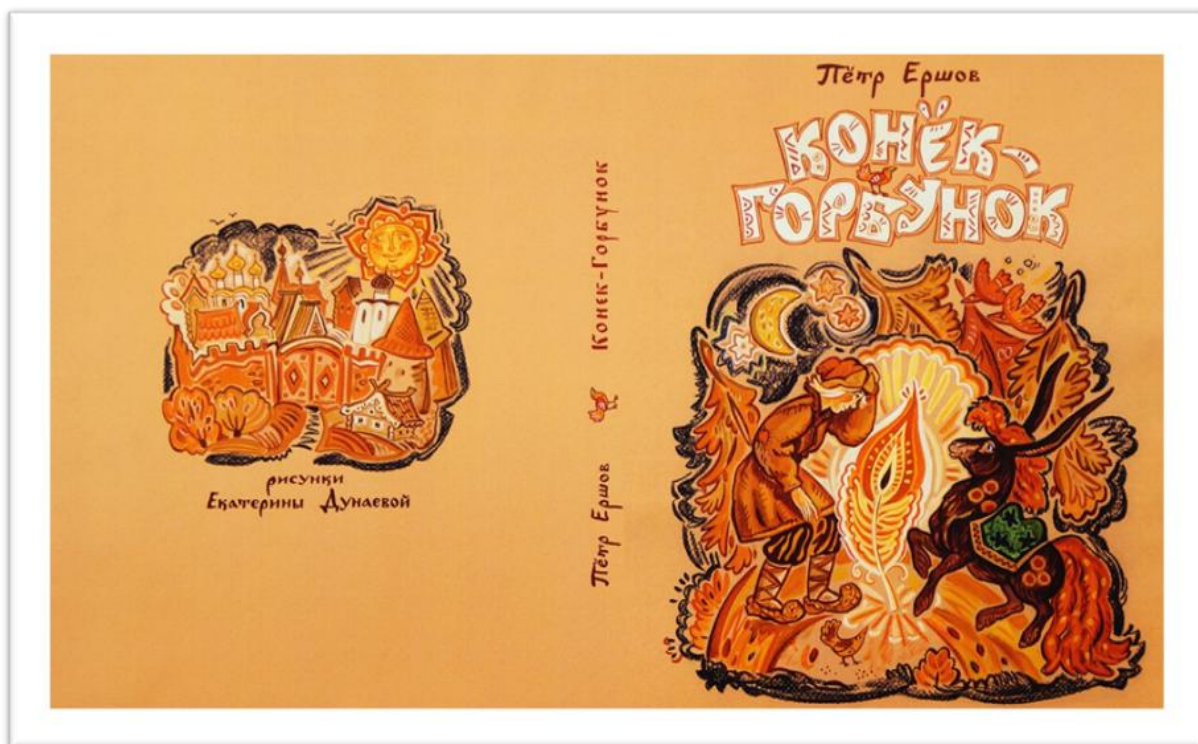
—¿Adónde estoy, desdichada? ¿Qué oscuridad es ésta, qué tinieblas me rodean? ¿Estoy en el limbo de mi inocencia o en el infierno de mis culpas? ¡Jesús! ¿quién me tocó? ¿Yo en cama, ya lastimada? ¡Escúchame, madre y señora mía! ¡Oyesme, querido padre! ¡Ay sin ventura de mí, que bien advierto que mis padres no me escuchan y que mis enemigos me tocan; venturosa sería yo si esta oscuridad durase para siempre, sin que mis ojos volviesen a ver la luz del mundo, y que este lugar donde ahora estoy, cualquiera que él se fuese, sirviese de sepultura a mi honra, pues es mejor la deshonra que se ignora que la honra que está puesta en

116

Ил. 7

Оригинал-макет книги для детей

Ил. 8

Ил. 9

уже вся конная полиция ехала за автобусами: кони дышали на заднее стекло, а полисмены рисовали на стекле рожицы. Лондонские жулики не знали, что и думать: никто больше

их не ловил.
- Что случилось с полицией? - спрашивали они друг у друга. Наконец они решили выяснить, в чем дело, и выяснили, что

Он вызвал к себе Гарри и Артура и сказал им:
- Умно придумано! Вы оба молодцы!
И произвел Артура в сержанты.

Конец.

ЭЛЭЙ ОЛОХ ОНГОСТОР

Элэй үүнээ Аан Чаний ихэнх үгсүүдэд элээр — кинилэр барыны бары сатымлаар. Сана сиргэ кэлээт, кинилэр мал буулар түбүгэр түспүтгээр. Элэй кысын кыстыр бэртээхэй сылаас балаган түтүбүтэ, сайын сайлыыр ойуулаак-дыргалаах үрәсэ түрүүрбүтэ. Сүөсүлэригэр кин-куон тизгэн, куруу, дал онорбүтэ. Дыгэтин тэрилин ситэрбитэ, исит-хомуос тэриммитэ. Оттон Аан Чаний ынахтарын, сыгыларын мыра, ууттэриттэн ары, суогэй, кымыс астыра. Кинилэр үгүс олоомуттара-урууламмитара.

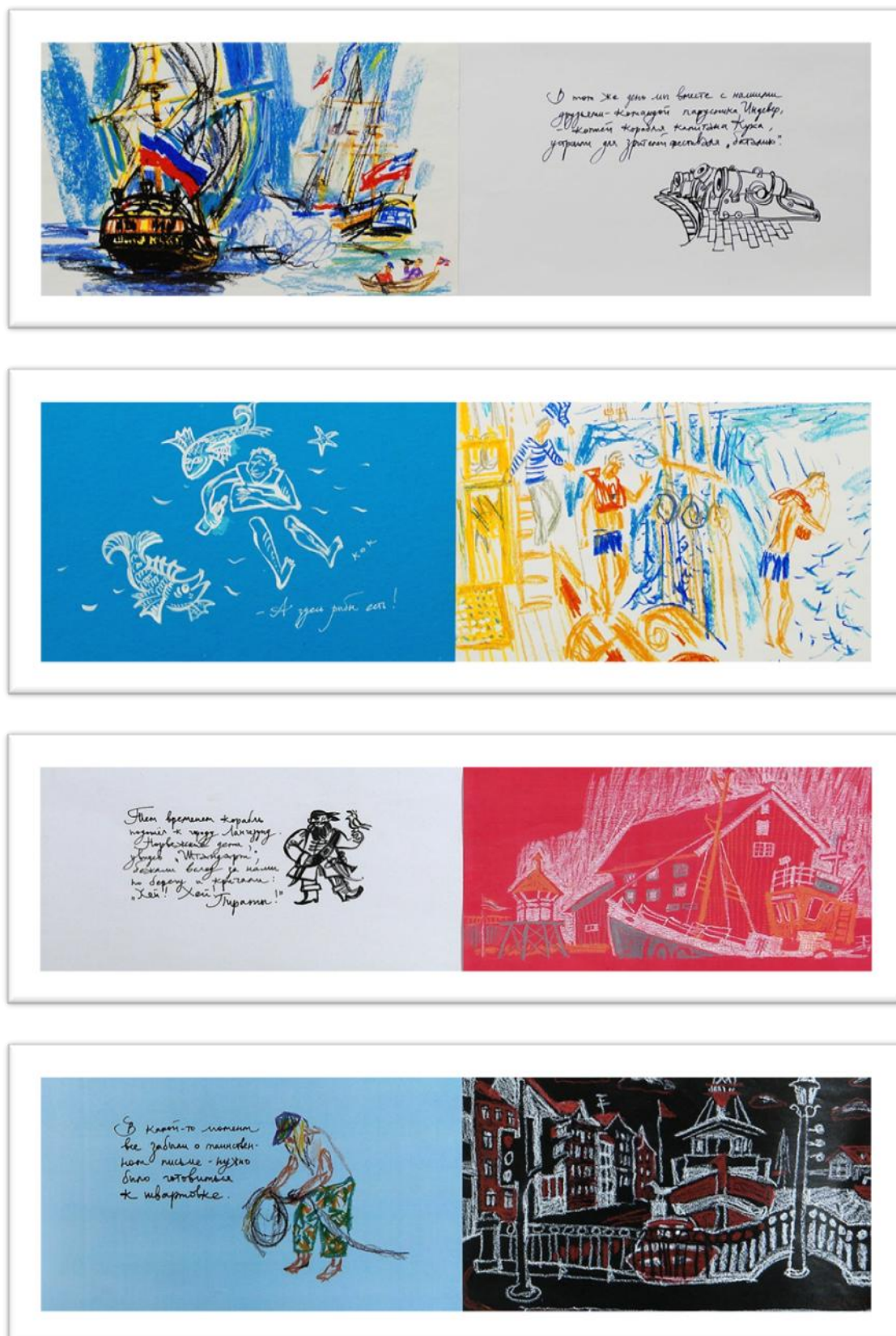
ЭЛЭЙ БООТУР КЭЛЭР

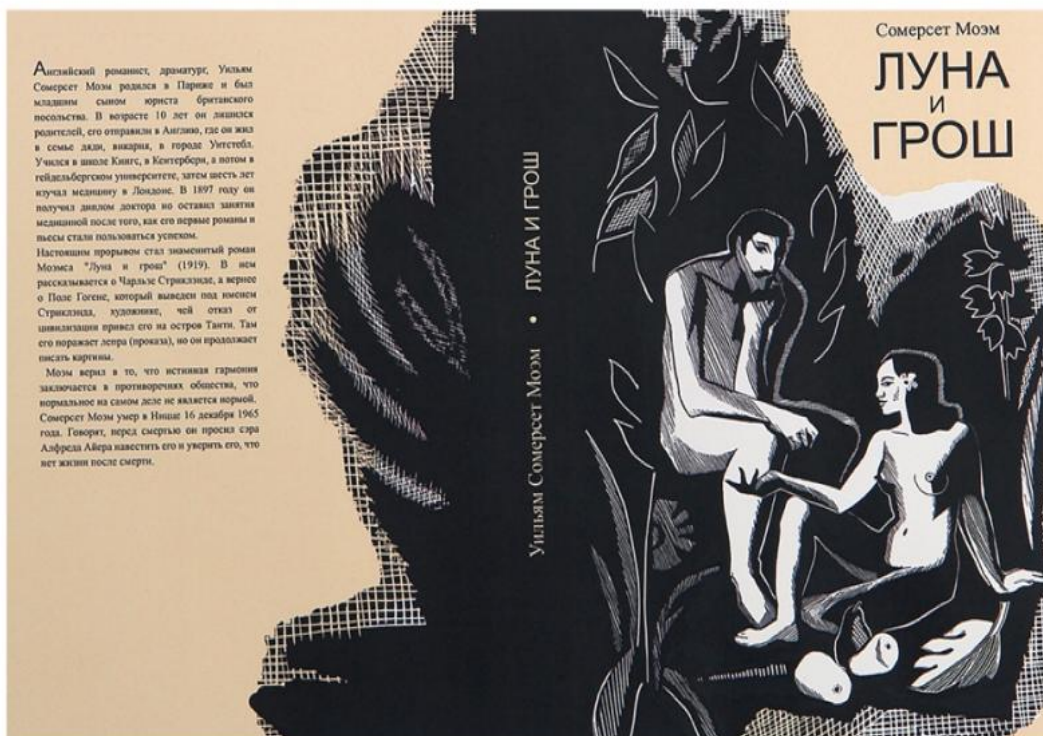
могой баай кэлбит кисттэн кимтэн кинилээт, хантан хааннаагын ыйлпыт. Онуоха килитэ кэлсэбит. — Мин Эр Соготох Элэй Боотур диммин. Согуруу Ураанхайдар сирдэриттэн кэллим, сэринтэн-айдаантан куотан. Татаар Тайма дээн агалаахын хаасаха сүгэн агалан испитим аара олон хаалбыта. Орусунэн устан истэхпинэ, силлээ келсебүн алдытан, туох баар малбын, сүрүклүн-бичиклин барытын ууга түсэрэн кэбистим. Сүбү түрүр бэйэм эрэ тыннаах ортум. Агам олоругэр кэрээсин: «Бу дойдуга соготагун тыннаах булуон суога, дыннаах сири бул. Аара олорбут күсүн түүтүн ерус сууругэр мытан ис. Олохтоох дэон эн исэргин онтон билэн, быса асарбахка, тасууохтара», — дэон сүбэлээбитэ. Ол кини сүбэтинэн бу эсигини булдум.

Издательский проект

Ил. 12

Он с трудом выговорил эти слова, задыхнувшись, и слезы потекли по его круглым щекам. Я не знал, что сказать.

- Да не убивайся ты так, дружище. Она вернется. Нельзя же всерьез принимать слова, которые женщина говорит.

- Ты не понимаешь, Она влюбилась в Стрикленда.

- Что-о?! - Я был ошеломлен, но едва смысл его слов дошел до меня, как я понял, что это вздор. - Какую чепуху ты несешь. Уж не приревновал ли ты ее к Стрикленду? - Я готов был рассмеяться. - Ты знаешь, что она его не выносит.

- Ничего ты не понимаешь, - простонал он.

- Вот что, - сказал я, - пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. Твоя жена, по-моему, женщина неслепая.

- Но как же я туда пойду? - устало отозвался Дирк. - Ведь они там. Я им оставил мастерскую.

- Значит, не жена ушла от тебя, а ты ушел от жены?

- Ради бога, не говори так!

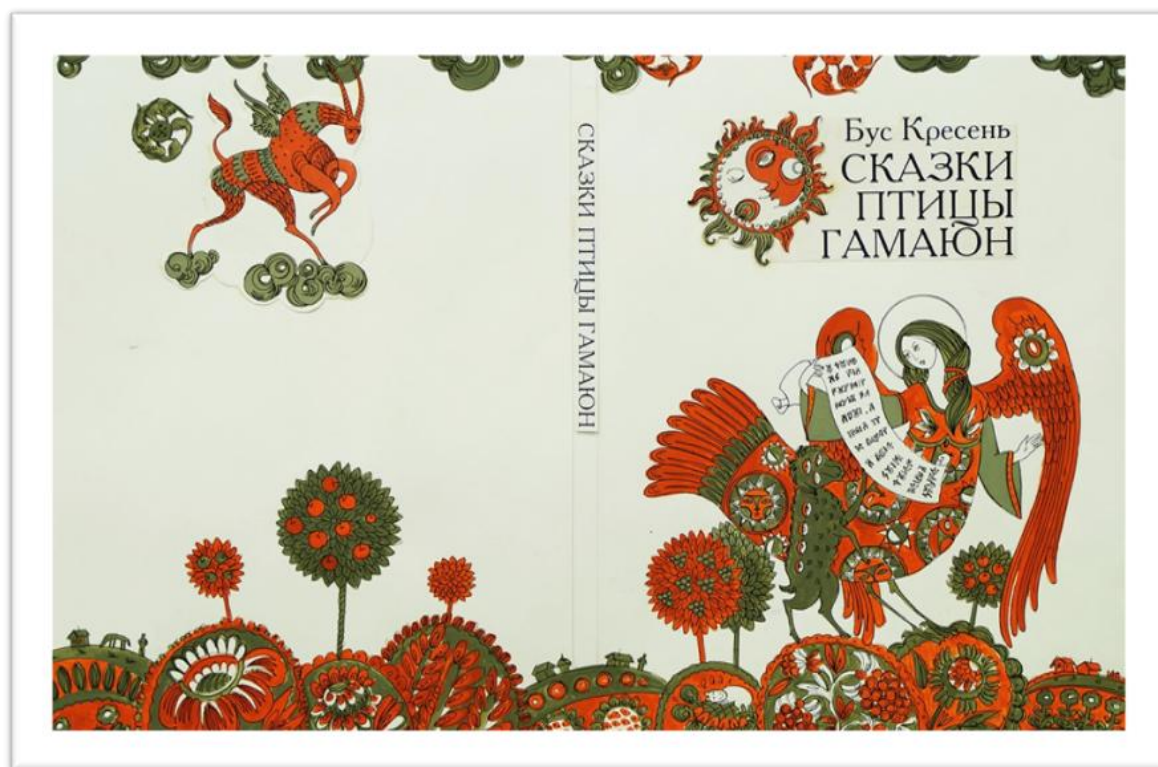
- Ты ведь пришел поделиться со мной, так расскажи все.

- Сегодня я почувствовал, что больше не выдержу. Я сказал Стрикленду, что, по-моему, он уже вполне здоров и может возвратиться домой. Мастерская нужна мне самому.

- Кроме Стрикленда, на свете, верно, нет человека, которому нужно было бы это говорить, - заметил я.

Он не сказал ни слова. Стал что-то насматывать и увязал вещи. На нас не обращал никакого внимания. А глаза - насмешливые. Ты не можешь себе представить, как у меня было тяжело на сердце. И тут она сказала: «Дирк, я ухожу со Стриклендом. Я не могу больше жить с тобой». Я хотел заговорить, но слова не шли у меня с языка. Стрикленд молчал. Только насматывал, словно все это его не касалось.

- Пожалуйста, Дирк, дай мне спокойно уйти, - сказала она наконец. Разве ты не понимаешь, что я люблю Стрикленда? Я пойду за ним куда угодно.

Ил. 14

них держал в Своей руке железа. Преподобный пал в страхе, а, придя в себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, Мужик сказал: «Уповай, блаженне, и не бойся». Преподобный получил повеление построить церковь и устроить обитель. Он снова пал на колени, изывая о своем недостойнстве, но Господь восставил его и повелел исполнить указанное. Преподобный спросил, во имя кого должна быть церковь. Господь же сказал:

— Возлюбленный, как видишь Говорящего с тобою в Трех Лицах, так и созижди церковь во Имя Отца и Сына и Святого Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир и мир Мой подам тебе.

И тотчас преподобный Александр увидел Господа с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и Он стал невидим. В истории Русской Православной Церкви это Божественное нисхождение известно как единственное. После этого явления преподобный стал думать, где строить церковь.

Однажды, во время молитвы к Богу, он услышал голос свыше. Посмотрев вверх, преподобный увидел Ангела Божия в мантии и кукле, подобно, как видел Пахомий Великий. Ангел, стоя высоко в воздухе с простертыми крылами и воздетыми руками, произнес: «Еди́н Свят, Еди́н Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь». И потом обратился с такими словами к преподобному:

— Александр, на этом месте да созиждется церковь во Имя являвшегося тебе в Трех Лицах Господа, Отца и Сына и Святого Духа, Нераздельной Троицы.

И, трижды перекрестив указанное место, внезапно Ангел исчез.

17

мира, и только по просьбе игумена беседовал с отцом. Получив отказ, Стефан покинул обитель в гнев. Уединившись в своей келье, Амос стал усердно молиться о родителях, и по его молитве благодать Божия сошла на Стефана. Вернувшись домой, он принял постриг во Введенском монастыре с именем Сергий. Также и мать Амоса постриглась с именем Варвара.

26 августа 1474 года Амос принял иноческий постриг с именем Александр и удалился на уединенный остров, впоследствии названный Святым. На том острове доселе сохраняется узкая и сырая пещера, в которой с трудом может поместиться только один человек. Сохранилась и ископанная преподобным Александром для самого себя могила. Далеко разнеслась слава о его подвигах. Желая избежать людской молвы, преподобный решил удалиться в неведомые леса, но, по просьбе игумена, остался. Однажды, стоя на молитве в пещерке, святой Александр услышал божественный голос Богородицы:

— Александр! Ищи отсюда и иди на предопределенное тебе место, в нем же можешь спастись!

Преподобный выбрался из пещеры, и за стволами сосен, вставших почти на отвесной скале, увидел тую же воду Ладоты. Велкий небесный свет сиял вдалеке, над Свирью...

Это было в 1485 году. Преподобный отправился в путь. Он избрал место в лесу на берегу прекрасного озера, которое стало впоследствии именоваться Святым. В одиночестве прожил он семь лет, питаясь лишь тем, что собирал в лесу. В это время святой испытал лютые страдания от голода, стужи, болезней и искушений. Но Господь постоянно поддерживал духовные и телесные силы праведника. Однажды, когда, страдая

11

Н. Ю. Лаврухин

КОМПОЗИЦИЯ ИСКУССТВО КНИГИ

Учебно-методическое пособие

Редактор К. И. Серёгина

Координатор Редакционно-издательской группы О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 09.12.2019 г. Формат 60х84/16
Усл. печ. л. 3.02. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
toroussel@gmail.com
Заказ № от . 2019 г. Тираж 100 экз.