

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

Виртуальный библиоинтерактив
**«Книга глазами
дизайнера»**

Общероссийский День библиотек

Симферополь
2023 г.

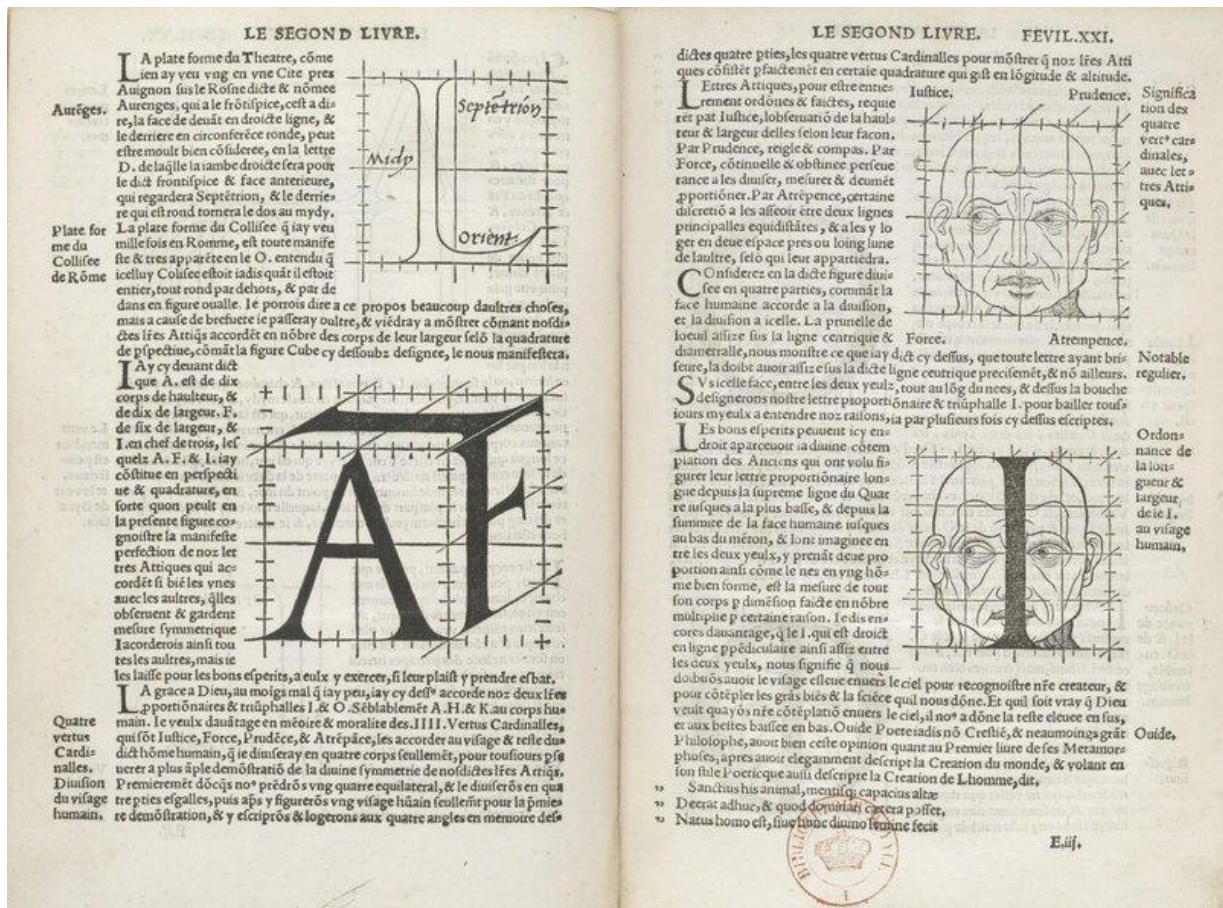
Книжный дизайн

Книжный дизайн или оформление книги – самый важный этап в процессе её создания и подготовки к печати. Оформление книги не должно противоречить содержанию. Оно должно дополнять информацию, придавать книге эстетичный вид и делать так, чтобы люди захотели открыть её и прочитать.

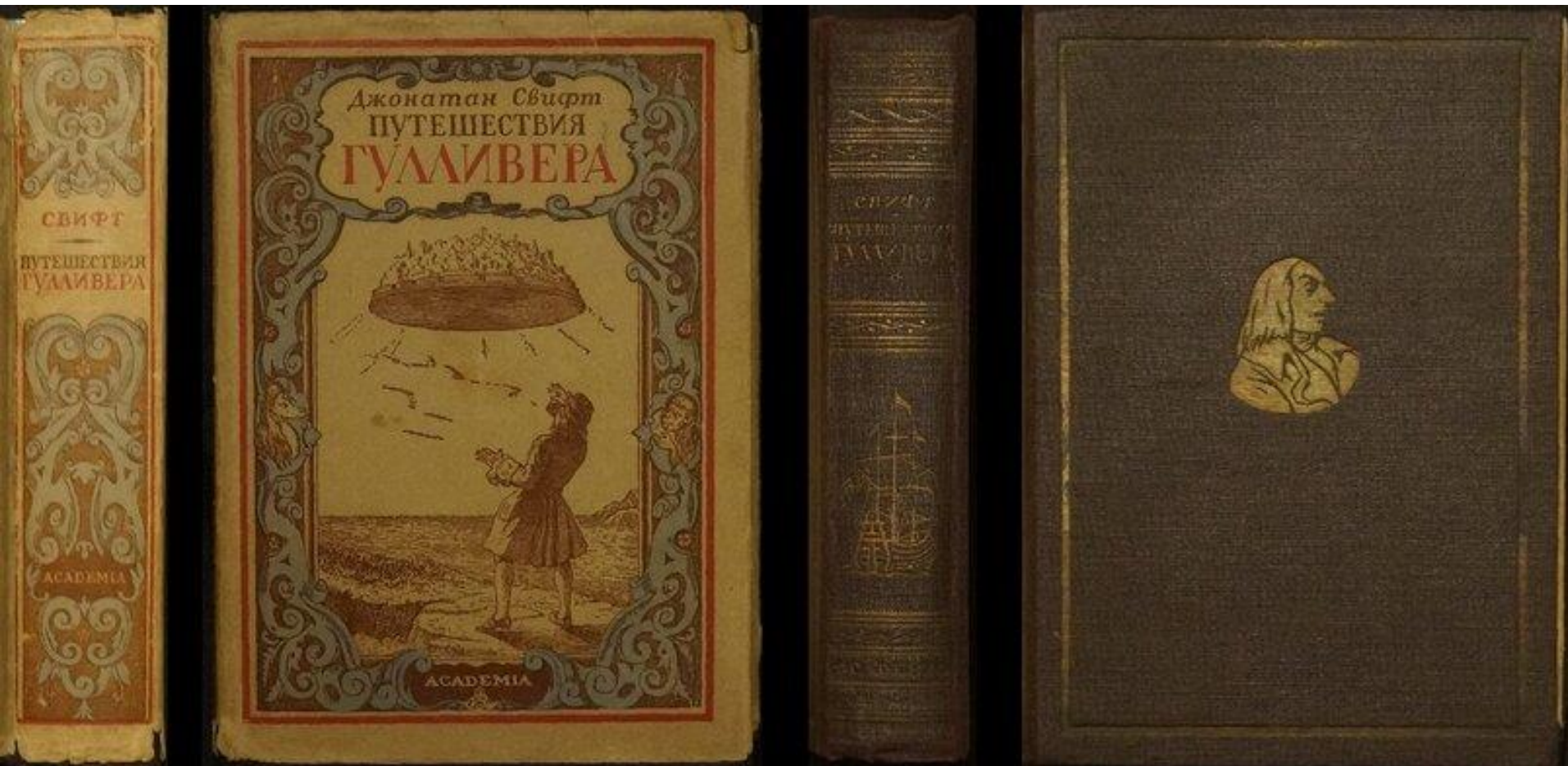
История книжного дизайна

Впервые понятие оформления книги появилось в XVI веке, когда была создана книга «Цветущий луг». В ней описывались способы создания шрифтов и пропорции в их построении. В те времена все книги издавались по стандартам и почти не отличались друг от друга. Они должны были иметь одинаковый шрифт и простое непримечательное оформление.

Разворот из «Цветущего луга». 1529 год

Единственным издательством в Советском Союзе, которое выпускало книги не по стандартам, было издательство «Академия». Это были первые книги, в создании которых принимали участие книжные дизайнеры того времени.

Обложка книги от издательства «Академия»

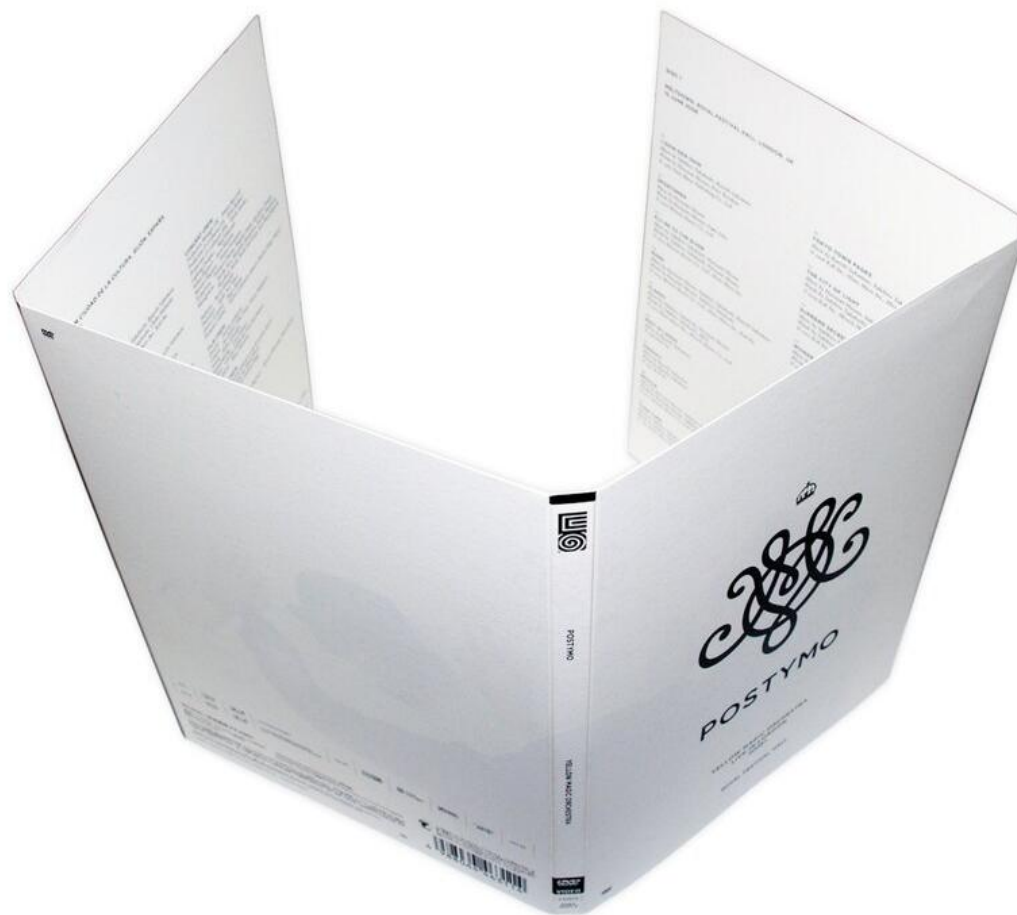
Сегодня на полках книжных магазинов мы видим огромный выбор ярких обложек, которые заставляют нас заинтересоваться их содержанием. Возьмём ли мы ту или иную книгу в руки во многом зависит именно от дизайнерского решения в её оформлении. Давайте разберёмся, как же создаётся книжный дизайн.

До начала работы над книгой, дизайнер должен ознакомиться с её содержанием. Для этого ему необходимо прочитать оглавление и разобраться в сути и направленности книги. Необязательно для этого читать её полностью.

Дизайнер выбирает формат оформления и стилистику книги. Это определяет, как люди будут её воспринимать в будущем. Он должен выбрать подходящий шрифт, оформить оглавление, разработать обложку книги и суперобложку, если та предусматривается.

Суперобложка — дополнительная, съёмная обложка книги, которая надевается поверх твёрдого переплёта

Этапы оформления книги

Выделяют три этапа в создании книжного дизайна: разработка макета, вёрстка и разработка внешнего оформления.

1. **Разработка макета** – очень кропотливый процесс. Важно выбрать правильный шрифт, стиль оформления заголовков и грамотно продумать соответствие размеров книги. Также необходимо в процессе создания макета будущей книги в графическом редакторе выбрать цветовую модель CMYK, которая используется для типографической печати.

2. **Вёрстка** – это компонование страниц, заголовков, иллюстраций и разворотов книги. На этом этапе будущая книга заполняется текстом согласно макету. Вёрстка книг создаётся в различных программах. Все элементы оформления должны соответствовать одному стилю и выглядеть как единое целое.

3. **Разработка внешнего оформления** – самое интересное. На этом этапе в графических редакторах создаётся дизайн обложки, суперобложки, титульного листа и форзацев, разделителей глав, иллюстраций и разворотов книги. Важно создать дизайн, соответствующий требованиям издательства и типографии.

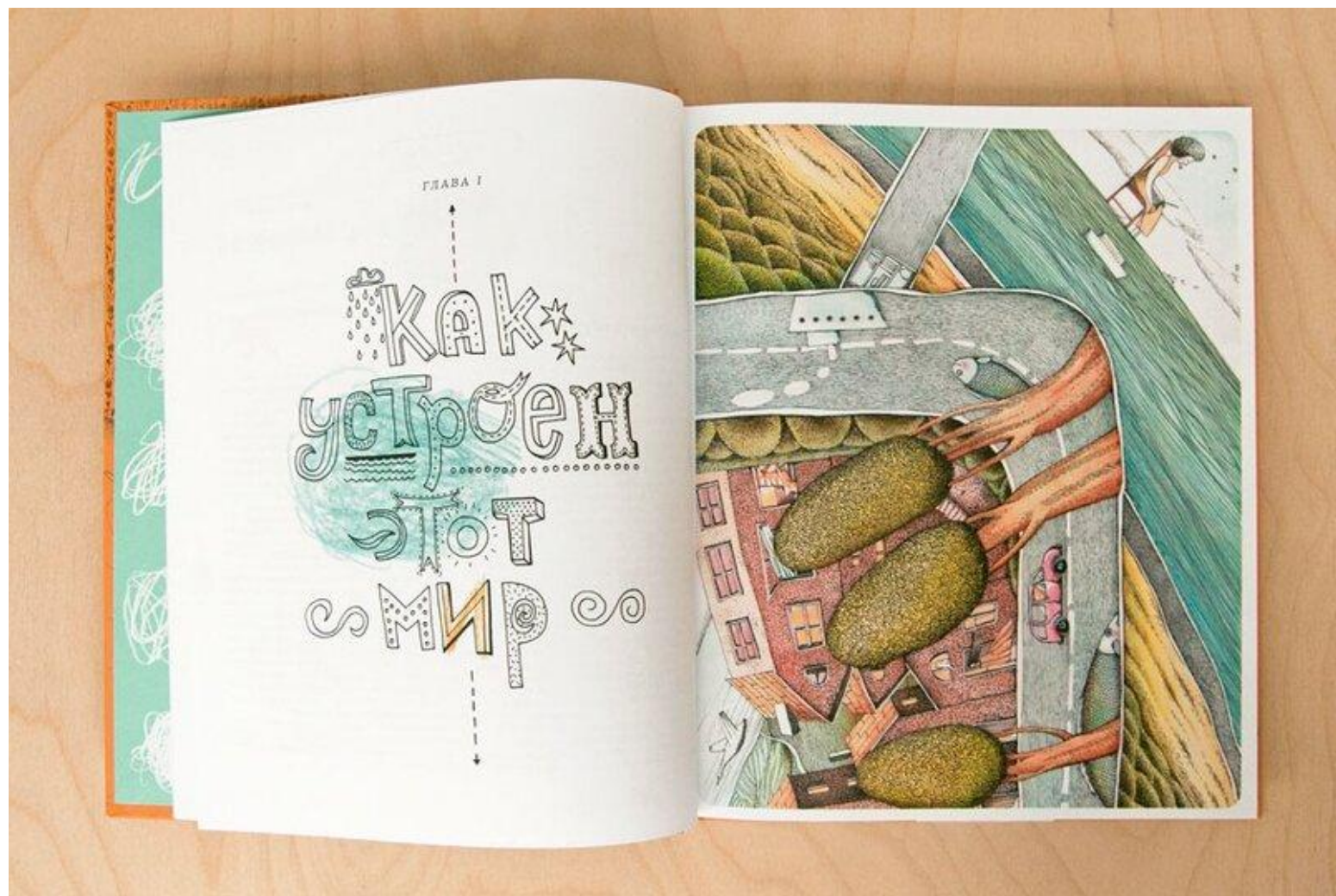
Книжный дизайн

Дизайн книги должен совпадать с её тематикой.

Например, в научных книгах преимущественно используется деловой стиль оформления: более мелкий шрифт и простой дизайн без лишних элементов. У образовательных или технических книг должен быть предельно точный и обоснованный дизайн, передающий суть содержания. Тут основной упор идёт на текст, а иллюстрации могут отсутствовать.

Детская книга, наоборот, должна быть с яркой притягивающей обложкой. Для оформления детской книги дизайнеру следует использовать яркие и красочные цвета, крупный шрифт и большое количество иллюстраций.

Книжный дизайн очень сильно влияет на восприятие книги. Ведь обложка книги – это её упаковка. Она либо прикуёт внимание и будет кричать нам с книжной полки: «Открой меня!» или «Купи меня!». Либо наоборот – отпугнёт потенциального покупателя и читателя даже от книги с самой интересной и полезной информацией внутри.

Обложка книги – это её образ, она должна продавать книгу и нести в себе ту идею, которую вложил автор в её содержание. Именно поэтому перед книжными дизайнерами стоит очень сложная задача – раскрыть суть книги в её оформлении.

Книжный дизайн, или оформление книги – один из ключевых этапов при ее создании, ведь по одежке встречают не только человека.

- *Важно, чтобы обложка соответствовала содержанию, была эстетичной и вызывала желание открыть книгу и начать ее читать.*

Конечно, у любого писателя есть свой читатель, но, для того чтобы найти свою книгу, он должен разглядеть ее среди сотен других на полках.

Все, что делает книгу эксклюзивной и успешной

Основные требования к оформлению книги

Под книжным дизайном подразумевается процесс художественного оформления, причем как внешнего, то есть обложки, так и внутреннего – нахзаца, форзаца, авантитула, шмуцтитулов, колонтитулов и т. д. В целом, данное понятие означает моделирование предметов на этапе конструирования и подготовки к производству. Стоит отметить, что в современном мире дизайн нельзя представить без использования компьютерных технологий.

Если внешнее (обложка) и внутреннее (страницы) художественное оформление книги произведено качественно, то она приобретает индивидуальный, а в идеале – уникальный внешний вид, то есть нигде больше не встречающийся. Именно эта эксклюзивность делает ее успешной в коммерческом плане, так как она привлекает внимание покупателей и читателей своим выделяющимся среди другой продукции видом.

Что касается требований к дизайну, то этот вопрос является индивидуальным для каждого издания. Для дизайнера качественное оформление представляется по-своему, и это понятно, поскольку данный процесс является творческим и результат может вызвать как отрицательную реакцию, так и положительную. То, как будет оценен труд мастера, зависит от того, насколько глубоко проработано техническое задание, а также от парадигмы заказчика. Существует точка зрения, согласно которой дизайн книги должен быть отражением ее содержания. Другими словами, специалисту нужно постараться визуализировать дискурс автора, который содержится в издании.

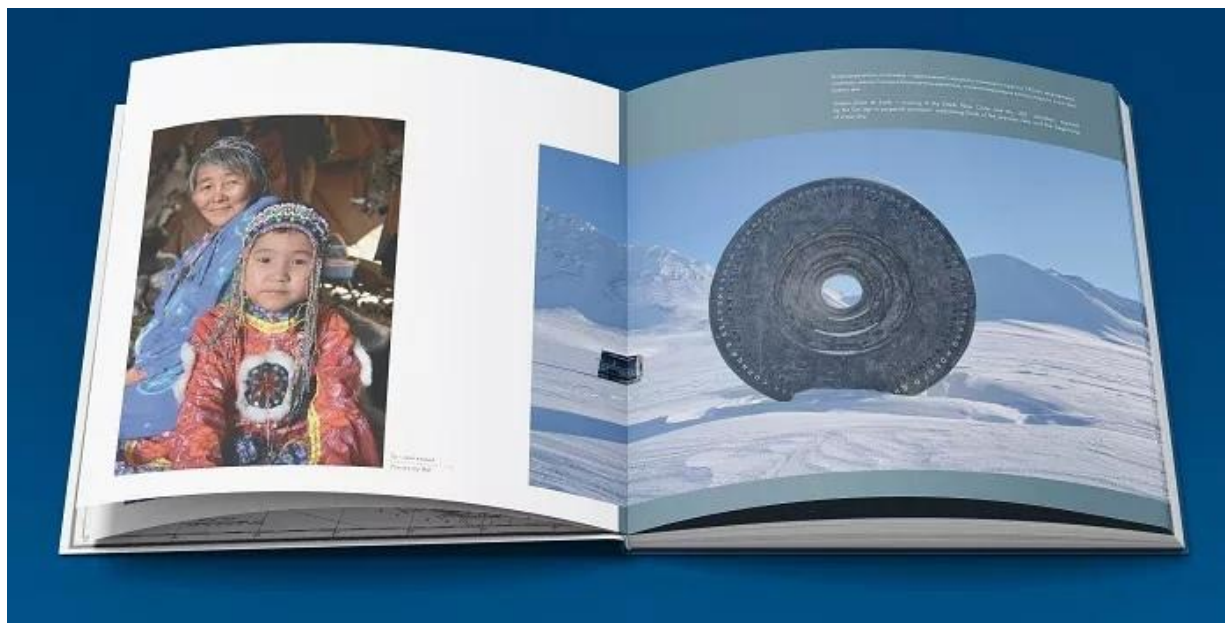
На сегодняшний день книга является классическим и самым распространенным носителем информации. Ее задачей является донести до читателей мысли автора, а если это учебные издания, то чему-либо научить. Таким образом, дизайн должен передать в емкой краткой форме художественной графики содержание книги.

Универсального способа разработки книжного дизайна не существует, поскольку это творческий процесс, поэтому каждый специалист использует свои алгоритмы и художественные приемы.

Как утверждают многие дизайнеры, а также художники-оформители, ознакомление с содержанием книги не является самым важным шагом в работе. Поскольку если специалисту придётся вникать в суть каждого печатного издания, а уже потом на основе этой информации пытаться графически это выразить, то книги в издательствах будут выпускаться по несколько лет.

Дизайнеру, который знает свое дело, достаточно получить техническое задание от автора, чтобы, полагаясь на свой вкус и опыт, предложить несколько вариантов оформления. Оно будет ярким, лаконичным, узнаваемым и информативным. Увидев книгу, читатель обязательно захочет узнать, о чем она, и прочитать ее.

Современные тренды в книжном дизайне

- **Раскраски – не только детям...**

Если раньше это было больше детское увлечение, то сегодня огромной популярностью начали пользоваться раскраски-антистресс для взрослого населения со сложными рисунками. Причиной этого стала компьютеризация общества в современном мире. Жизнь человека наполнена стрессовыми ситуациями, а снять напряжение, накопившееся за весь день, помогает раскрашивание графических рисунков.

- **Корешок и обрез.**

Довольно часто для оформления печатной продукции начали использовать закраску обреза блока с торцов (верхнего, нижнего и бокового), используя для этого краски с водорастворимым связующим и пигментом. Данная процедура осуществляется сразу после того, как происходит обрезка. Краситель, который наносится на торцы, не приводит к слипанию листов.

- **Лакирование.**

В полиграфии данный вид постпечатной обработки пользуется популярностью на протяжении уже довольно длительного времени. Благодаря выборочному лакированию цвет, насыщенность и контрастность изображения значительно улучшаются.

- **Тиснение.**

На переплетном материале (картоне, бумаге и др.) создается рельефный рисунок давлением клише. Придать книжному блоку более презентабельный и дорогой вид позволяет тиснение цветной фольгой.

- **Вырубка (высечка).**

Этот вариант книжного оформления придает изданию индивидуальность. Делается вырубка (высечка) либо с помощью металлических вырубных форм, либо лазером. Второй способ позволяет получить более интересные высечки с высокой детализацией.

- **«Суперобложки».**

Этот элемент надевается либо на обложку, либо на переплет и выполняет сразу две функции. Во-первых, суперобложка защищает от грязи, а во-вторых, является частью внешнего книжного дизайна.

- **«Полусупер».**

На сегодняшний день популярностью начинает пользоваться «полусупер», то есть поверхность книги, которая закрывает не весь переплет, а его часть, являясь дополнительной рекламой.

- **Зачёркивание.**

Одной из самых заметных тенденций оформления книг на сегодняшний день является прием зачёркивания. Он часто используется в создании дизайна рекламы и сайтов. Когда название книги зачёркивается или основное изображение обложки перекрывается графическими элементами, это привлекает внимание читателя, заостряя его внимание на издании.

Книги по искусству дизайна

094(083.824)

К 532

Книга глазами дизайнера : ведущие дизайнеры книги представляют раритеты из собрания Российской государственной библиотеки и свои : [каталог выставки] / автор концепции и дизайна каталога Е. А. Корнеев ; автор-составитель Е. Н. Рымшина. – Москва : Пашков дом, 2016. – [481] с. : ил., портр.

766.012

Г 684

Гордон Боб.

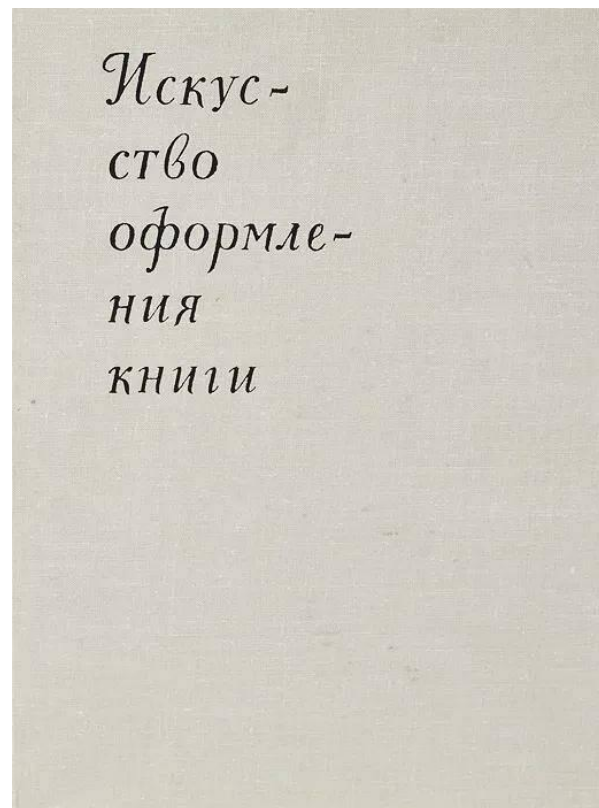
Графический дизайн / Боб Гордон, Мэгги Гордон. – Москва : РИП-холдинг, 2012. – 256 с. : ил. – (Мастер-класс : в 4 т. ; т. 1). – ISBN 978-5-903190-51-5.

76С

И 868

Искусство оформления книги. – Ленинград. : Художник РСФСР, 1966. – 185 с. : ил.

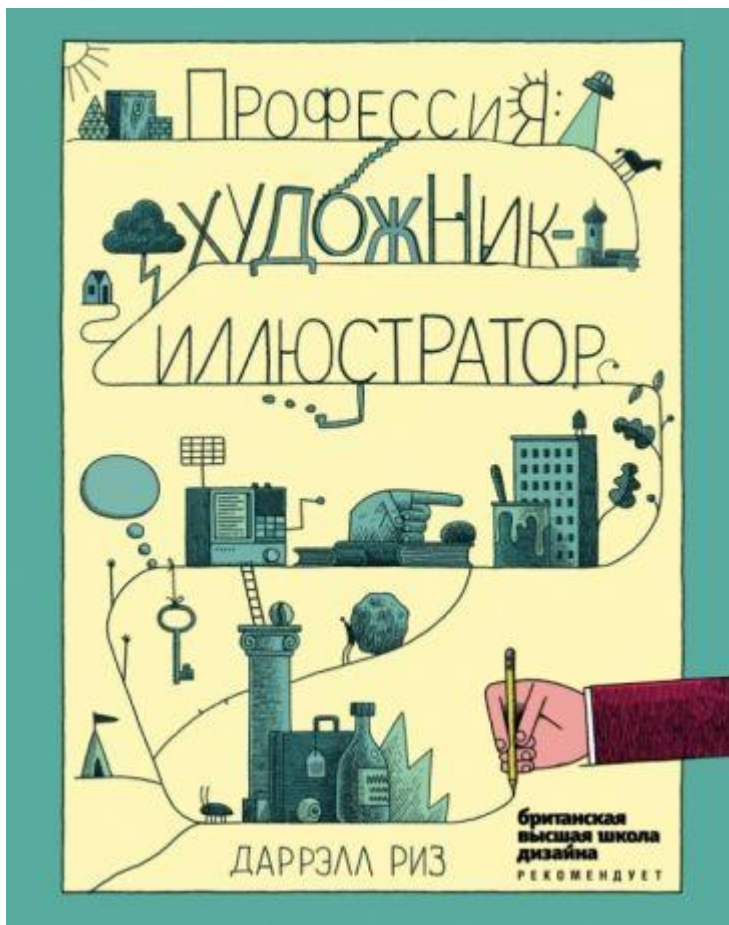
769.2

Р 498

Риз Даррэлл.

Профессия: художник-иллюстратор / Даррэлл Риз ; перевод с английского И.

Наумовой. – Москва : Э, 2016. – 167 с. : ил. – (Подарочные издания. Дизайн). – ISBN 978-5-699-72020-0.

769.2:087.5](075.8)

Ф 531

Филимонова, А. В.

Художественное оформление изданий для детей : учеб. пособие / А. В. Филимонова. – Волгоград : Перемена, 2010. – 61 с. : ил. – ISBN 978-5-9935-0219-9.

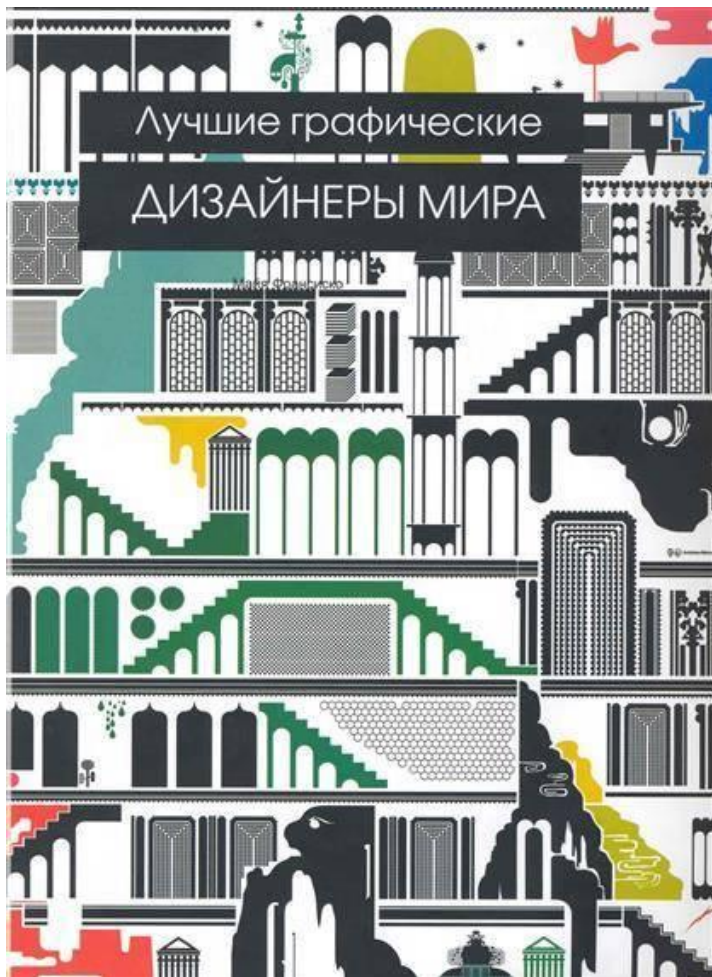

766.071.1

Ф 837

Франсиско Майя.

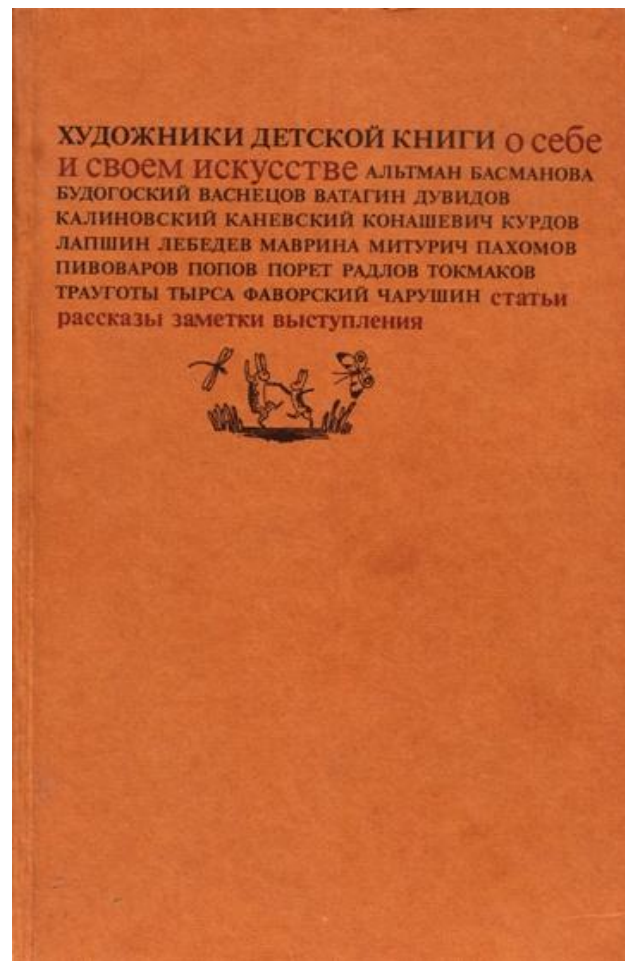
Лучшие графические дизайнеры мира / [М. Франсиско ; перевод с английского А. В. Банкрашков]. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 599 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-17-057863-4.

76С

Х 981

Художники детской книги о себе и своем искусстве : статьи, рассказы, заметки, выступления. – Москва : Книга, 1987. – 320 с. : ил.

При подготовке презентации использовались открытые интернет-источники, а также материалы из фондов Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко

<https://bogatyr.club/25633-fon-s-knigami-krasivyj.html>

<https://dzen.ru/a/WiKfg8X-r9pNtEML>

https://vk.com/@textomaniya_letoknizhnyi-dizain-vse-cto-delaet-knigu-ekskluzivnoi-i-uspeshn

Спасибо за внимание!

Виртуальный библиоинтерактив
подготовила
главный библиотекарь
отдела документов по искусству
С. Р. Шафикова