Искусство иллюстрации: методика и практика

Как особая форма выражения, иллюстрированная книга складывается из взаимодействия разных составляющих книжного организма. Существенна разница между сложноструктурными книгами и книгами с рисованными иллюстрациями, как правило по структуре не сложными (хотя и здесь возможны варианты различных комбинаций.)

1. Очень важен вход в книгу. Сразу можно оговориться, что в разных изданиях возможна бесконечная вариативность, но традиционно он подразделяется на четыре – пять этапов. Переплёт – форзац – авантитул – титул – спусковая полоса (или разворот).
2. Если книга состоит из нескольких частей, то каждая часть начинается с шмуцтитула. После него следует спусковая полоса.
3. Если речь идёт о драматургическом произведении, то в нём всегда присутствует полоса или разворот, знакомящий нас с действующими лицами и исполнителями. И здесь возможны самые неожиданные решения.
4. Как правило завершает книгу концевая полоса.

После которой следует оглавление и выходные данные.

Все эти составляющие книжного организма (а так же вспомогательные средства – колонтитул, колонцифра, подзаголовки, подглавки и проч.), помогают читателю сориентироваться в книге. Все они в сочетании с зрительным рядом, который несёт на себе несколько функций, создают единый, цельный организм.

Какие же функции берёт на себя иллюстрация? По этому поводу существуют различные мнения и вот только самые полярные из них:

«Мы держимся того мнения, что иллюстрировать содержание следует только в тех случаях, когда читатели встречаются или с совершенно незнакомыми им предметами, или с такими комбинациями предметов, которые недоступны их воображению. Иначе что же останется для самодеятельности детей при чтении, если даже за чужой мыслью, за мыслью автора, они будут следить не своим умом, а умом вмешавшегося в процесс их внутренней работы художника? Ведь таким образом они будут не приучаться, а отучаться от самостоятельного чтения?.. В данном случае художник оказал бы поистине медвежью услугу молодой развивающейся мысли».

А вот противоположное мнение:

«Иллюстрация к художественному произведению не только не убивает самостоятельного мышления ребенка, а напротив дает ему новую, более конкретную пищу. Всякий ребенок (да и взрослый) гораздо больше выводов может сделать, если не только прочтет какое-нибудь произведение, но и увидит, как другой человек – в данном случае художник иллюстратор – представлял себе мысль автора. Самое несогласие со способом изображения этой мысли художником будет служить исходным пунктом для весьма ценной и самостоятельной умственной работы такого рода, какой не было бы, если бы читатель не видал иллюстраций этого художника.»

Что касается современной иллюстрации то синонимия – т. е. буквальное изображение текстового сообщения, является одной из 16 способов смыслообразования , т.е. отношения иллюстратора и автора чрезвычайно усложнились и все эти споры отменяются, поскольку иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый план в современной книге выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции – иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т.е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции издания. В концепции тоже мало произвольного – она во многом зависит от категории читателя, на которого рассчитана, она должна быть адекватна тексту, хотя может предлагать ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, аллегорическое и проч. прочтение.

Таким образом, иллюстрация в книге – давно уже не сопровождение и не украшение, а способ узнавания и раскрытия текста с разных сторон, а так же способ его дополнения и соавторства с ним.­­­ Она субьективна, так как наделена индивидуальностью художника, и чем эта индивидуальность ярче, тем интереснее её прочтение. Чем богаче и сложнее мир, который предлагает нам автор – иллюстратор, чем он убедительнее и совершенней пластически – тем больше поводов для размышлений. Книга становится любимой тогда, когда мы размышляем о ней и возвращаемся к ней в разные периоды жизни, и каждый раз она даёт нам новую пищу для размышлений и помогает понять то. что происходит в нашей жизни – откровения в искусстве для тех, кто их умеет считывать, не заменимы ничем.

Художник книги уже давно стоит на одной ступени с автором и этот союз, когда он органичен рождает тот предмет, который мы с удовольствием бережём несколько поколений, передавая детям по наследству. Это началось с появлением детской иллюстрированной книги и процесс этот идёт повсюду и продолжает углубляться