Иллюстрация в литературно-художественном издании

Иллюстрация в широком смысле – пояснение словесной информации наглядными примерами, чертежами и изображениями, а в более узком – область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений. Искусство иллюстрации книг является самостоятельным видом изобразительного искусства, оно очень своеобразно и специфично и требует глубокого творческого подхода. Произведения художественной литературы могут быть понятыми читателями и без иллюстраций, но всё-таки иллюстрации нужны. Они имеют большое значение в литературно-художественной книге, а именно:

* с помощью иллюстраций читатель может более полно познать литературный текст, правильно его истолковать, понять его смысл;
* иллюстрации помогают выявить основные идеи литератора;
* читатель с помощью графических изображений может яснее представить себе образы героев книг;
* иллюстрации повышают эмоциональное воздействие на читателя.

Иллюстрация не только истолковывает текст, но и обогащает его в своих зрительных образах, комментирует, развивает и дополняет мысли писателя или поэта. Важнейшими особенностями иллюстрации являются её зависимость от литературного текста и прямая цель – дополнить в наглядно-зрительных образах повествование автора. Часто она в отрыве от литературного текста может быть не понята зрителем. В ряду изобразительных искусств книжная иллюстрация по массовости повторения и распространения оригинала занимает ведущее место. Эта особенность иллюстрации подчёркивает её социально-воспитательную роль и большую ответственность издательств перед читателями по созданию настоящих, подлинно художественных иллюстраций. Иллюстрации всегда выступают как составная часть книги, тесно связанные не только с её содержанием, но и с её способом печати и брошюровки, техникой её исполнения. Ведь не тот рисунок, что исполнил художник пером или кистью, тушью или акварелью, а типографский оттиск, воспроизводящий рисунок художника. Качество иллюстрации в книге зависит не только от художников, но и от редакторов, работников типографии, т.е. иллюстрация становится в какой-то мере плодом коллективного труда.

Разработка редактором принципов иллюстрирования

Вопрос о соответствии книжной графики идеям и стилистике литературного произведения до сих пор не имеет научного обоснования. Нет теоретической модели процесса иллюстрирования, нет нормативной поэтики, строгих критериев качества. Никем не сформулированы правила, которым должна удовлетворять хорошая иллюстрация. Как должны отозваться в ней время создания текста, время текстового описания, время художника? Не определено отношение «художник — автор».

Однако ясно, что иллюстрацию следует рассматривать в подчинении тексту произведения литературы, причем художник должен искать возможности наиболее полно выразить содержание произведения. Например, художник Д.Х. Шмаринов писал: «Критерий оценки образной иллюстрации не буквализм, а степень соответствия тому, как воспринимаются произведения литературы нашим временем». В понимании В.А. Фаворского, книга должна была становиться в руках художника стройной, строго организованной вещью, заключающей притом в себе сложный художественный мир — пространственное изображение литературного произведения. Как видим, иллюстрация рассматривается художниками как часть издания, направленная на визуальный показ содержания авторской работы.

Такой же подход лежит в основе рассмотрения иллюстративного ряда редактором. При его оценке редактор должен учитывать тот факт, что серьезное место в восприятии иллюстрации читателем занимает эмоциональное начало. Для убедительности редакторского анализа необходимо проводить объективную оценку материала, опираясь на теоретически обоснованные качества иллюстративного ряда, вытекающие из природы, сущности издания, все элементы которого должен учитывать редактор в своей работе.

Часто у редакторов и художников возникает вопрос: каждое ли литературное произведение нуждается в иллюстрациях, нужны ли они читателям? Некоторые художественные критики полностью отрицали необходимость иллюстрирования художественных произведений. Например, Ю.Тынянов. Однако, если взять литературу, повествующую о далёком прошлом, то современному читателю для полноты картины хочется видеть и облик героев, и их окружение. В этом случае иллюстрации помогают лучше увидеть нравы людей, их культуру, особенности покроя одежды, условия быта того времени, о котором идёт речь в произведении. Есть и ещё одно обстоятельство: большинство людей наиболее остро расположены к зрительному восприятию. А это значит, что иллюстрация будет способствовать более глубокому толкованию текста, помогать его правильному пониманию и хорошему запоминанию. Прекрасными иллюстраторами были известные художники Доре, Агин, Брок, Билибин, Кибрик, Лансере, Фаворский и др. Редактор – главная фигура, определяющая характер иллюстрирования и художественного оформления изданий. Практика иллюстрирования различных литературных произведений показала, что наиболее полезными читателю оказываются те иллюстрации, которые продолжают и дополняют рассказ писателя. Например, иногда писатель коротко говорит: “на улице”, “вечером”, “в пальто”. Пейзажи, предметы, какое-либо состояние он выражает скупо. Художник же, передавая их в зрительно ощутимых образах, конкретизирует написанное автором. Таким образом, в иллюстрации возникают определённые дома по сторонам улицы, её ширина, какие-то люди, идущие по ней. Часто художнику приходится по всей книге собирать отрывочные сведения для одного рисунка, часто пользоваться своим воображением.

Такое продолжение рассказа писателя называется конкретизацией отдельных иллюстрируемых частей текста. Здесь редактор должен следить за тем, чтобы конкретизация была хорошо продумана и достаточно обоснована в результате глубокого изучения всего литературного произведения и исторической действительности, о которой идёт речь.

Значительно удачнее станут иллюстрации, если художник попытается понять стиль писателя, чтобы стать в иллюстрациях соавтором, а не только комментатором или конкретизатором. Редактору следует помнить, что иллюстрация должна создаваться в результате активного отношения к тексту, должна нести дополнение и развитие текста, а также быть с ним взаимосвязанной. Иллюстрации не должны стилистически противоречить литературному произведению (т. е. стиль автора и стиль художника должны соответствовать друг другу). Поэтому при оценке иллюстраций редактор должен проверить:

* соответствуют ли иллюстрации тексту;
* выражены ли в рисунках основные идеи автора;
* созданы ли художественные образы в иллюстрациях по художественным образам литературы;
* выражен ли стиль писателя в иллюстрациях при сохранении индивидуальных черт творчества художника-иллюстратора;
* правильно ли сделана конкретизация литературного произведения.

Виды иллюстраций для художественной литературы. Работа редактора с ними

Виды иллюстраций можно рассматривать по их значению и месту в книге, по их связи с художественными особенностями литературного текста, по технике исполнения и полиграфическому воспроизведению.

Иллюстрации по значению и месту в книге и на странице могут быть разделены следующим образом.

Иллюстрации-заставки. Они призваны знаменовать начало одной из частей повествования, поэтому всегда помешаются в начале части или главы книги. место её на книжной странице — вверху и при ощутимом отрыве от текста. По своему содержанию заставка может быть нескольких типов. Один из них – изображение сцены, описываемой в начале главы. Другой тип – заставка, говорящая о главной теме части или главы. Изображение на ней должно показывать кульминационный момент, подчёркивать то, что хотел выделить писатель. Третий тип -заставки, показывающие либо место действия, либо пейзаж, который должен вызывать у читателя соответствующее главе настроение. В книгах обычно бывает несколько заставок, и редактору необходимо следить за единством их формата и типа. Хорошим примером можно считать заставки Кукрыниксов к “Даме с собачкой” А.П.Чехова. В них изображены пейзажи Москвы и Ялты. Они показывают не просто место действия, о котором идёт речь в главе, а изображают путём ритмического чередования белых и чёрных пятен (движущиеся фигуры) некую застывшую жизнь, статичность, тихий и грустный покой. Читатель, остановив взгляд на них, проникается определённым настроением, с которым он должен вступить в чеховское произведение, подготавливается к активному восприятию текста.

Иллюстрации-концовки. Они применяются только в конце частей, глав отдельных рассказов или всей книги. Иногда концовка показывает заключительное действие повествования, тесно сливается с тем, на чём заканчивает свой рассказ писатель. Другие концовки вызывают определённое настроение у читателя, которое звучит в тон литературному тексту. Они могут быть сюжетно-тематическими или символическими. Редактору здесь необходимо следить за тем, чтобы концовки хорошо композиционно сочетались с концевой полосой и воспринимались рисунками, заканчивающими текст, ставящими точку.

Иллюстрации-заставки и иллюстрации-концовки взаимосвязаны друг с другом, потому что они начинают или заканчивают один текст. Эта зависимость должна учитываться редактором при выборе форм и тем заставок и концовок. Талантливым мастером этого вида иллюстраций был Е.Е.Лансере. Сюжетное и символическое содержание его заставок и концовок прекрасно сочетается со строгим декоративным решением и служит как украшению, так и раскрытию идейно-образного содержания книги.

Иллюстрации полосные, полуполосные или форматные, оборочные и рисунки на полях. Все эти иллюстрации располагаются внутри текста, их место в книге определяется рядом с тем текстом, который они раскрывают в зрительных образах. Иногда полосные иллюстрации не удаётся расположить в соседстве с текстом, к которому они относятся. Это происходит из-за особенностей брошюровки, по технической необходимости, поэтому такие иллюстрации имеют неприятную для читателей пометку – относится к такой-то странице. Здесь редактору нужно обязательно проверить правильность отсылки.

Перечисленные иллюстрации отличаются форматом. Выбор формата должен диктоваться важностью иллюстрируемого события, образа и др. Например, кульминационные части повествования иллюстрируются полосными рисунками. Этим подчёркивается их значение, акцентируется внимание читателя на изображаемом. Менее значимые части повествования выступают в качестве форматных или полуполосных иллюстраций. В отличие от заставок, текст к ним должен плотно примыкать то снизу, то сверху, а то и снизу и сверху, иллюстрации, выполняя роль узкой конкретизации текста, должны иметь маленький размер и либо врезаться в текст, либо лежать на полях страницы. Величина рисунков на полях определяется величиной полей, избранных для книги.

В книгах, где используются различные виды иллюстраций, редактору необходимо обращать внимание на их ритмичное чередование и равномерную насыщенность ими всего текста.

Иллюстрация-фронтиспис. Этот вид иллюстрации помешается перед титульным листом и занимает всё поле страницы. Фронтиспис может уменьшаться по размеру, но текст на его странице появляться не может. Роль его велика, так как он является иллюстрацией ко всему литературному произведению или сборнику отдельных произведений. Содержание его выражается или в виде обобщения главных тем книги, или рисунком, раскрывающим наиболее яркую идею автора, или портретом главного героя, или портретом писателя. Фронтиспис должен всегда звучать увертюрой ко всему произведению и нести общий его тон.

Иллюстрации на обложке или переплёте. Их назначение – предохранить книгу от порчи и выразить её содержание, главную идею, тип издания и даже издательскую организацию, выпустившую книгу.

Иллюстрация на титуле и шмуцтитулах. Как и на обложке, рисунки на титульных листах могут заполнять всё поле страницы или быть композиционно подчинёнными шрифту. Содержание их такое же, как и на обложке, только трактовка лаконичней. Рисунки на титульных листах употребляются для украшения титулов, а на шмуцтитулах рисунки несут тему отдельных частей или глав книги.

Теперь рассмотрим виды иллюстраций по их связи с литературным текстом и способом трактовки образов и ситуаций, описанных автором.

Иллюстрации действия.Их роль – через изображение действий передавать сюжет литературного произведения. Выразительные жесты. движения, ракурсы фигур призваны наглядно показать наиболее острые ситуации, взаимоотношения и поступки людей. В них лишь приблизительно видна характеристика персонажей.

Иллюстрация-портрет. В ней выражается тенденция – дать характеристику героя произведения. Художник почти лишает действующее лицо движения, жестов. Он собирает воедино все черты персонажа, которые писатель часто рассыпает по многим страницам произведения и которые могут ускользнуть от внимания читателя, а собранные вместе они дополняют представление о том или ином герое. Например, иллюстрации этого вида созданы П. Бокалевским к “Мёртвым душам” Н.В. Гоголя.

Иллюстрации предметно-познавательные. Они сопровождают текст, в помощь читателю, изображениями предметов быта, строений, пейзажей, явлений природы и др. Их роль – показать незнакомое читателю; их не следует путать с рисунками для научных книг и учебников.

Обстановочные иллюстрации. В них иллюстрируется сюжет, обильно снабжённый деталями обстановки, характерными костюмами, которые соответствуют определённому историческому времени и месту.

Психологические иллюстрации. Они чаще встречаются в книге. Благодаря этим иллюстрациям можно узнать характер героя, предполагать его поступки, определять отношение к другим действующим лицам. К этому виду иллюстраций часто обращались И. Репин, В. Серов. М. Врубель, С.Кибрик и др.

Иллюстрации настроения или состояния. Их воздействие на читателя непосредственно эмоциональное. Размещаются чаше на обложках, фронтисписах, заставках, но бывают и внутри текста.

Другой вид иллюстраций – **иллюстрации к произведениям**, передающим мысли автора иносказательно, аллегорически. Это большей частью рисунки к сказкам, эпосу, басням и другим произведениям.

Все эти виды иллюстраций различаются по сюжетно-образным признакам, тесно переплетаются и взаимно проникают в виды иллюстраций, различающихся по месту и роли в книге. Например, иллюстрация-портрет может быть в виде полосной или оборочной иллюстрации.

Иллюстрации могут быть различного характера: **фотографии, рисунки, репродукции с известных произведений искусства**. В литературе художественных произведениях большей частью используются рисунки, сделанные художником специально для какого-нибудь конкретного произведения, или рисунки автора к своему произведению. Репродукции с картин на темы литературных трудов, помещённые в книге рядом с соответствующим текстом, являются плохими иллюстрациями, так как они показывают лишь один момент, отбрасывая то, что происходило до него или после. В репродукциях художник неизбежно даёт такое обилие деталей и характеристик второстепенных элементов сюжета, какое обычно служит во вред книжной иллюстрации, где нужно максимальное сосредоточение внимания на главном, необходимом. Редактору следует отказаться от использования репродукций.