Әдеби-көркем басылымдағы иллюстрация

Кең мағынада иллюстрация - бұл ауызша ақпаратты иллюстрациялық мысалдармен, суреттермен, сызбалармен түсіндіру, ал тар мағынада - әдеби және ғылыми туындыларды бейнелеу интерпретациясымен байланысты өнер саласы. Кітаптарды иллюстрациялау өнері бейнелеу өнерінің дербес түрі, ол өте ерекше шығармашылық көзқарасты талап етеді. Көркем шығармаларды оқырмандар иллюстрация арқылы тез қабылдай алады. Әдеби-көркем кітапта иллюстрация үлкен мәнге ие, атап айтқанда:

• иллюстрациялар көмегімен оқырман көркем мәтінді толығырақ түсінеді, дұрыс түсіндіреді, мағынасын түсінеді;

• иллюстрациялар жазушының негізгі идеяларын анықтауға көмектеседі;

• графикалық бейнелерді қолдана отырып, оқырман кітап кейіпкерлерінің образдарын нақты елестете алады;

• суреттер оқырманның эмоционалды әсерін арттырады.

Иллюстрация мәтінді түсіндіріп қана қоймайды, сонымен қатар оны көрнекі суреттерде, түсініктемелерде байытады, жазушының немесе ақынның ойларын дамытады және толықтырады. Көбінесе көркем мәтіннен ғана жазылған кітапты оқырман түсінбеуі мүмкін. Бірқатар бейнелеу өнерінде түпнұсқаның жаппай қайталануы мен таралуы кітап иллюстрациясында жетекші орын алады. Иллюстрацияның бұл ерекшелігі оның әлеуметтік-тәрбиелік рөлін және баспагерлердің оқырмандар алдындағы шынайы көркем суреттер жасаудағы үлкен жауапкершілігін баса көрсетеді. Суреттер әрдайым кітаптың ажырамас бөлігі болып табылады, ол тек мазмұнымен ғана емес, сонымен қатар басып шығару оны орындау техникасымен де тығыз байланысты. Өйткені, суретшінің қаламмен немесе сиямен, акварельмен салған сурет емес, суретшінің сурет салуын қайталайтын типографиялық баспа. Кітаптағы иллюстрацияның сапасы тек суретшілерге ғана емес, сонымен бірге редакторларға, баспа қызметкерлеріне де байланысты, яғни иллюстрация белгілі бір дәрежеде ұжымдық дәрежеде орындалады.

Иллюстрация принциптерін редактордың өңдеуі

Кітап графикасының әдеби шығарманың идеялары мен стиліне сәйкестігі туралы мәселе әлі де ғылыми негізделмеген. Иллюстрациялық процестің теориялық моделі, нормативтік поэтикасы, қатаң критерийлері жоқ. Жақсы иллюстрация шығару үшін ешқандай ереже жоқ.

Сурет көркем әдебиеттің мәтініне үйлесу керектігін ескеру керек, ал суретші шығарманың мазмұнын барынша толық жеткізудің мүмкіндіктерін іздеуі керек. Мысалы, суретші Д.Х. Шмаринов: «Бейнелі иллюстрацияны бағалау критерийі - әдебиеттілік емес, әдебиет шығармаларын біздің заманға қарай қабылдау дәрежесі» деп жазды. В.А. Фаворский «кітап суретшінің қолында үйлесімді, қатаң ұйымдасқан нәрсе болуы керек, оның ішінде күрделі көркем әлем - әдеби шығарманың кеңістіктік бейнесі де болуы керек» деп жазады. Иллюстрация автор шығармасының мазмұнын көрнекі түрде көрсетуге бағытталған басылымның бөлігі ретінде қарастырылады.

Осындай тәсіл иллюстрациялық сериялардың редакциялық шолуына негізделеді. Оны бағалау кезінде редактор эмоционалды принципті суреттеуде оқырманға маңызды рөл атқаратынын ескеруі керек. Редакторлық анализге сенімді болу үшін жарияланымның табиғаты мен мәнінен туындайтын иллюстрацияны бағалау қажет, мұның бәрін редактор өз жұмысында ескеруі керек.

Редакторлар мен суретшілерде жиі туындайтын сұрақ: әр әдеби шығармаға иллюстрациялар қажет пе, оқырмандарға олар керек пе? Кейбір өнертанушылар көркем әдебиетті суреттеу қажеттілігін мүлдем жоққа шығарды. Мысалы, Ю.Тинянов. Алайда, өткен тарихымызды баяндайтын әдебиеттерді алып қарайтын болсақ, оқырман кейіпкерлердің сыртқы бейнесін көргісі келеті анық. Бұл жағдайда суреттер адамдардың адамгершілік ахуалын, олардың мәдениетін, әсіресе киімдердің кескінін, уақыттың өмір сүру жағдайларын толық сезінуге, көруге көмектеседі. Тағы бір жағдай бар: адамдардың көпшілігі көркем-әдебиетті иллюстрация арқылы оқығанды, көргенді дұрыс көреді. Бұл дегеніміз иллюстрация мәтінді тереңірек түсінуге, жақсы жаттауға көмектеседі. Атақты суретшілер Доре, Агин, Брок, Билибин, Кибрик, Лансере, Фаворский және басқалары тамаша суретшілер иллюстрация керемет көрсеткен болатын. Редактор - жарияланымдарды иллюстрациялау мен безендіру сипатын анықтайтын негізгі тұлға. Әр түрлі әдеби шығармаларды иллюстрациялау практикасы көрсеткендей, оқырман үшін ең пайдалысы - жазушының тарихын жалғастыратын және толықтыратын суреттер. Мысалы, кейде жазушы қысқаша айтады: «көшеде», «кешке». Пейзаждар, заттар, кез-келген күйді ол сирек бейнелейді. Суретші оларды көрнекі бейнелер арқылы бере отырып, автор не жазғанын нақтылайды. Осылайша, суретте кейбір үйлердің, көшенің, кейбір адамдар оның қасында жүрегінін көрсете біледі. Көбінесе суретші кітап бойына бір сурет үшін ақпарат жинап, қиялын жиі қолдану арқылы суреттейді.

Жазушы әңгімесінің мұндай жалғасы мәтіннің жеке иллюстрациялық бөліктерін нақтылау деп аталады. Мұнда редактор бүкіл әдеби шығарманы қарастырып оның жақсы ойластырылғанын және жеткілікті негізделуін қамтамасыз етуі керек.

Егер суретші тек комментатор немесе конкретизатор емес, жазушының образын түсінуге тырысса, суреттер әлдеқайда сәтті болады. Суретші иллюстрацияны мәтінге белсенді көзқарастың нәтижесінде құрылуы керектігін, сонымен бірге онымен өзара байланысты болуы керек екенін ұмытпауы керек. Суреттер әдеби туындыға стилистикалық қайшы келмеуі керек (яғни, автордың стилі мен суретшінің стилі бір-біріне сәйкес келуі керек). Сондықтан суреттерді бағалау кезінде редактор мыналарды тексеруі керек:

* Сурет мәтінге сәйкес келе ме?
* Автордың негізгі идеялары сызбада көрсетілген бе?
* Көркем образдар иллюстрациялардан құрылған ба?
* Жазушының стилі иллюстратор жұмысының жеке ерекшеліктерін сақтай отырып, иллюстрациялармен берілген бе?
* Әдеби шығарманың нақтылануы дұрыс жасалған ба?

Көркем әдебиетке арналған иллюстрация түрлері. Олармен редактордың жұмысы

Суреттердің түрлерін, олардың мағынасы мен кітаптағы орны, көркем мәтіннің көркемдік ерекшеліктерімен байланысын, орындау және басып шығару техникасы бойынша қарастыруға болады.

Кітап беттеріндегі иллюстрацияларды келесідей бөлуге болады.

Иллюстрация-заставка. Олар әрқашан кітаптың басында орналасады. Иллюстрация-заставканың хмазмұны бірнеше түрде болуы мүмкін. Олардың бірі - тараудың басында суреттелген көрініс болса. Тағы бір түрі - бұл бөліктің немесе тараудың негізгі тақырыбы туралы әңгімелейтін экрандар. Ондағы сурет шарықтау шегін көрсетіп, жазушының нені ерекше атап өткісі келетінін көрсетуі керек. Үшінші түрі - экрандар, олар көріністі немесе ландшафтты көрсетеді, бұл оқырманға тарауға сәйкес келетін көңіл-күйді тудыруы керек. Кітаптарда әдетте бірнеше экрандар бар, сондықтан редактор олардың пішіні мен түрінің біртұтастығын қадағалап отыруы керек. Чеховтың «Итпен ару» фильміне арналған «Кукриниксы» экраны жақсы мысал бола алады. Олар Мәскеу мен Ялта пейзаждарын бейнелейді. Олар тарауда суреттелген көріністі ғана емес, ақ және қара дақтардың (қозғалмалы фигуралар) ырғақты кезектесуі арқылы белгілі бір мұздатылған өмірді, тыныш және қайғылы бейбітшілікті бейнелейді.

Иллюстрация - аяқтау. Олар жеке бөлімдердің, тараулардың немесе бүкіл кітаптың соңында ғана қолданылады. Кейде аяқталу баяндауыштың соңғы әрекетін көрсетеді, жазушы өзінің әңгімесін аяқтаған нәрсемен байлыстыру қажет. Аяқталулар оқырманның белгілі бір көңіл-күйін тудырады, ол көркем мәтінмен үндестігінде болады. Олар тақырыптық немесе символдық болуы мүмкін.

Иллюстрация – заставка мен аяқталған заставка бір-біріне байланысты, өйткені олар бір мәтінді бастайды немесе аяқтайды. Бұны редактор басы мен аяқтау нысандарын тақырыпты таңдағанда ескеруі керек. Мұндай иллюстрацияның талантты шебері Е.Е.Лансере жасаған болатын. Оның кіріспелері мен аяқталуларының сюжеттік және символдық мазмұны қатаң декоративті шешіммен жақсы жүреді және кітаптың идеялық және бейнелік мазмұнын безендіруге де, ашуға да қызмет етеді.

Иллюстрация - жолақ, жартылай жолақ немесе формат, фрил және шеттік суреттер.

Бұл суреттердің барлығы мәтін ішінде орналасқан, олардың кітаптағы орны визуалды суреттерде көрсетілген мәтіннің қасында анықталады. Жолақты суреттер сілтеме жасалған мәтінге жақын орналасуы мүмкін емес.

Көрсетілген суреттер форматы жағынан ерекшеленеді. Пішімді таңдау суреттелген оқиғаның, кескіннің және т.б. маңыздылығына байланысты болуы керек. Мысалы, баяндаудың шарықтау шегі жолақты суреттермен суреттелген. Бұл олардың маңыздылығына назар аударады, оқырманға да ерекше әсер етеді. Әр түрлі суреттер қолданылатын кітаптарда редактор олардың ырғақты ауысуына және бүкіл мәтіннің біркелкі қанықтылығына назар аударуы керек.

Фронтальды иллюстрация. Мұндай иллюстрация титулдық беттің алдында өтіп, беттің бүкіл өрісін алады. Алдыңғы бөлік кішірейтілген болуы мүмкін, бірақ оның бетіндегі мәтін көрінбейді. Оның рөлі үлкен, өйткені ол бүкіл әдеби шығармаға немесе жеке шығармалар жинағына иллюстрация болып табылады. Оның мазмұны не кітаптың негізгі тақырыптарын жалпылау түрінде, не автордың ең жарқын идеясын ашатын сурет түрінде, немесе кейіпкер портреті , жазушының портреті түрінде көрсетілген.

Мұқабадағы иллюстрация. Олардың мақсаты - кітапты қорғау және оның мазмұнын, негізгі идеясын қалыптасту болып табылады.

Шмуцтитулды иллюстрация. Мұқабадағыдай, тақырыптық беттердегі сызбалар парақтың бүкіл өрісін толтыра алады немесе қаріпке композициялық түрде бағынады. Олардың мазмұны мұқабамен бірдей, тек түсіндіру неғұрлым нақты. Титулдық парақтардағы суреттер тақырыптарды безендіру үшін қолданылады, ал тақырыптарда суреттер кітаптың жеке бөліктері немесе тарауларының тақырыбын көрсетеді.

Енді иллюстрациялар түрлерін олардың көркем мәтінмен байланысы мен автор сипаттаған образдардағы жағдайларды түсіндірудің тәсілдерін қарастырамыз.

Іс-әрекеттегі суреттер. Олардың рөлі - көркем шығарманың сюжетін іс-қимыл образы арқылы жеткізу. Мимикалық қимылдар. қозғалыстар, камера бұрыштары адамдардың өткір жағдайларын, қарым-қатынасы мен іс-әрекеттерін нақты көрсетуге арналған.

Портреттік сурет. Бұл жұмыстың кейіпкерін сипаттауға бейімділікті білдіреді. Суретші қимылдың, қимылдың сипатынан айырады. Онда жазушының шығарманың көптеген беттерінде жиі кездесетін және оқырман назарынан алшақтап кететін барлық мінез-құлық белгілері жинақталған, ал олар жиналғанда белгілі бір кейіпкердің идеясын толықтырады. Мысалы, мұндай суреттерді П.Бокалевский Н.В. «Өлгендер» үшін жасаған.

Суреттер ақпараттық болып табылады. Олар мәтінге сүйене отырып, оқырманға тұрмыстық заттар, ғимараттар, пейзаждар, табиғат құбылыстары және т.с.с. суреттермен бірге көмектеседі. Олардың рөлі оқырманға бейтаныс болып көріну; оларды ғылыми кітаптар мен оқулықтардың сызбаларымен шатастырмау керек.

Жиһаз суреттері. Олар декор бөлшектерімен, белгілі тарихи уақыт пен жерге сәйкес келетін костюмдермен әшекейленген сюжетті суреттейді.

Психологиялық суреттер. Олар кітапта жиі кездеседі. Осы суреттердің арқасында сіз кейіпкердің мінезін біліп, оның іс-әрекетін ұсына аласыз, басқа кейіпкерлерге деген қатынасты анықтай аласыз. Иллюстрацияның бұл түрін көбінесе И.Репин, В.Серов айтқан.

Көңіл-күй немесе жағдай туралы суреттер. Олардың оқырманға әсері тікелей эмоционалды. Жиі мұқабаларға, фронтальдық бөліктерге, гарнитураларға, сонымен қатар мәтін ішінде орналастырылады.

Иллюстрацияның тағы бір түрі - автордың ойларын байсалды, аллегориялық түрде жеткізетін туындыларға арналған иллюстрациялар. Бұл көбінесе ертегілер, эпостар, ертегілер мен басқа да шығармаларға арналған суреттер.

Суреттердің осы барлық түрлері сюжеттік формада ерекшеленеді, бір-бірімен тығыз байланысты және кітаптағы орны мен рөлі бойынша ерекшеленетін суреттер түрлеріне өзара енеді. Мысалы, портрет иллюстрациясы жолақ немесе жиек түрінде болуы мүмкін.

Суреттер әртүрлі сипатта болуы мүмкін: суреттер, әйгілі өнер туындыларынан репродукциялар. Көркем әдебиетте көбінесе суретшінің қандай-да бір белгілі бір туындыға арнап жасаған суреттері немесе автордың өз жұмысына арналған суреттері пайдаланылады. Кітапқа сәйкес мәтіннің жанына орналастырылған әдеби шығармалар тақырыптарындағы кескіндерден алынған кескіндер жаман суреттер болып табылады, өйткені олар оған дейін немесе одан кейін болған оқиғаларды бір сәтке ғана көрсетіп тастайды. Репродукцияларда суретші сюжеттің қайталама элементтерінің мұндай бөлшектері мен сипаттамаларын сөзсіз ұсынады, ол әдетте кітап иллюстрациясының бұзылуына қызмет етеді, мұнда басты назарды қажетіне аудару керек.