В.И. ОЛЕЙНИКОВА
Магистр кафедры Графического дизайна и визуальных коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: viktorea23.03@gmail.com

Е.М. БАРИНОВА
Старший преподаватель кафедры Графического дизайна и визуальных коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: barinova-em@rguk.ru

А.Ю. МАНЦЕВИЧ
Кандидат технических наук, доцент кафедры Графического дизайна и визуальных коммуникаций РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: smantsevich@mail.ru

V.I. OLEYNIKOVA
Master, Graphic Design and Visual Communications Department at Kosygin RSU
e-mail: viktorea23.03@gmail.com

E.M. BARINOVA
Senior Lecturer, Graphic Design and Visual Communications Department at Kosygin RSU
e-mail: barinova-em@rguk.ru

A.Y. MANTSEVICH
Ph. D., Associate Professor, Graphic Design and Visual Communications Department at Kosygin RSU
e-mail: smantsevich@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_3_314_325

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КНИГИ С РУКОПИСНЫМИ ШРИФТАМИ

GRAPHIC DESIGN OF BOOK WITH HANDWRITTEN FONTS

В статье рассмотрена актуальность рукописной книги в современном книжном издании. Сегодня авторские дизайнерские книги стали одним из главных трендов в книжном бизнесе. Книжное дело продолжает свое развитие. Рассмотрено, как при помощи каллиграфии создают уникальный графический дизайн книг. Приведены примеры книг с рукописными шрифтами. А также представлен метод проектирования книги с рукописными шрифтами.

The article considers the relevance of a handwritten book in a modern book publishing. Today, author's design books have become one of the main trends in the book business. The book business continues its development. It is considered how to create a unique graphic design of books with the help of calligraphy. Examples of books with handwritten fonts are given. The method of designing a book with handwritten fonts is also presented.

Ключевые слова: графический дизайн, книга, каллиграфия, руко-писные шрифты, кириллица.
Keywords: graphic design, book, calligraphy, handwritten fonts, Cyrillic fonts.

В наше время мир все больше перемещается в виртуальную реальность, идет непрерывная оцифровка артефактов прошлого, создаются цифровые модели реального мира и произведения искусств, и книги — не исключение. В противовес этому течению бумажное издание не утрачивает своих позиций. Сейчас чтение и создание книг превратилось в своего рода культуру, которая тесно связана с эстетикой произведения и получением впечатлений. Книги несут собой важный воспитательный аспект. Помимо формирования литературного вкуса и жанровых предпочтений, они развивают насмотренность читателей, формируя визуальную эстетику. Соответственно, графический дизайн книги, его уровень и грамотность, воспитывает визуальную культуру общества. Эта связь, в свою очередь, влияет на графический дизайн книг. На сегодняшний день многие издательства по всему миру не только выпускают книги в больших тиражах, но и постоянно развивают и усовершенствуют дизайн своих изданий. Благодаря этому на полках магазинов и библиотек можно найти

книги, которые не только содержательны и увлекательны, но и продуманы до мельчайших деталей в своем дизайне.

Очень долгое время книга выполняла роль единственного носителя информации. И главной ее задачей было удобство чтения: понятный шрифт, простая верстка, иллюстрации и пояснения. «Художник книги может усилить наслаждение от чтения хорошей литературы, если выберет самый подходящий к содержанию шрифт и спроектирует красивую удобочитаемую страницу с хорошим интерлиньяжем, не слишком большими пробелами, гармонично уравновешенными полями, подходящим кеглем заголовков и по-настоящему красивым, заманчивым и гармонирующим с типографикой текста титульным листом», — писал Ян Чихольд [1, с. 15].

Книжный дизайн выходит на новый уровень. На это повлияло множество факторов, в том числе, усложнение психологической организации современного человека, развитие технических возможностей современной полиграфии, развитие маркетинговых технологий, расширение рынка. Таким образом, сейчас дизайну и оформлению печатной продукции, в частности книги, уделяется гораздо больше внимания. Внешний вид печатного издания становится все более выразительным, уникальным, ярким. Особое внимание уделяют оформлению обложки, а также стараются привнести интересные решения в верстку. Сегодня авторские дизайнерские книги стали одним из главных трендов в книжном бизнесе.

Одним из направлений можно рассматривать графический дизайн книги с полностью рукописными шрифтами. Традиционно каллиграфия ассоциируется с красивым, чистым и элегантным написанием текста. Изначально она была единственным способом написания книг, затем стала применяться в их оформлении. С появлением полиграфии ремесло каллиграфии постепенно заменилось механизированными технологиями, но оно не перестало существовать. В конце XIX века под влиянием эстетики и философии Уильяма Морриса и движения декоративно-прикладного искусства каллиграфия начала возрождаться. И по сей день это искусство гармонично существует в современном технологичном мире и отвечает веяниям времени. Современная каллиграфия — это нечто выразительное, дерзкое, динамичное, это выражение эмоций через написание букв, слов, выражений. Слово «каллиграфия» иногда заменяют новым термином — «леттеринг».

Одним из ярких примеров является рукописная книга «Садко» Анны Ященко, выполненная в 2013 году (рис. 1). Книга выполнена на ос-

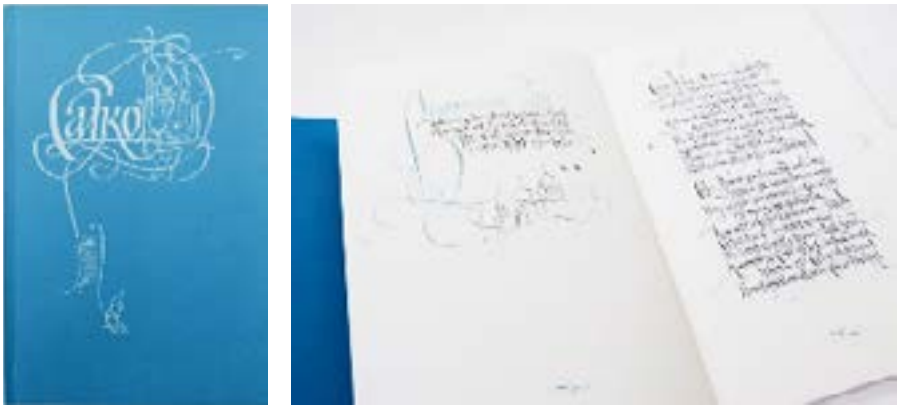


Рис. 1. «Садко» Анны Ященко, 2013 г.

нове почерка из книги-учебника по каллиграфии, написанной в конце XVII века Василием Кирияковским. В качестве текста выла выбрана русская былина «Садко».

Для создания книги была проделана огромная работа. Под выбранный почерк подбирались формат и макет страниц, уточнялись высота строк и плотность букв. Вместе с этим, были разработаны заглавные буквы, буквицы и колонцифры. Помимо текста, книга сопровождается тематическими иллюстрациями. Они выполнены в стиле каллиграфических рисунков и гармонично дополняют сам почерк. Вместе все элементы составляют единую, целостную композицию, и, несмотря на то, что основой книги послужил старинный почерк конца XVII века, книга выглядит интересно, необычно и свежо [2].

Примером является коллективная работа Петра Чобитько и его учеников «Книжица о книге», 2012 год (рис. 2–5). Это сборник высказываний о книге, над которым трудились Иван Велланский, Ольга Варламова, Мария Скопина, Сабина Алиярова, Ксения Вальдман, Вера Чеснокова, Анна Ященко [3]. Каждым мастером был выполнен разворот книги. Показаны такие почерки, как греческий унциал, устав, полуустав, вязь и скоропись.

Книга Ольги Габис «Вне Города», 2021 год (рис. 6): произведение было представлено на выставке-скриптории «Переплетения. Книга художника» в музее современного искусства «Арсенал» (филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина) в Нижнем Новгороде. Эта книга рассказывает историю о пространстве и его обитателях, а также о том, как окружающая среда

влияет на внутреннюю архитектуру человека. Автор исследует, как городское пространство меняется под воздействием природы и как люди адаптируются к этим изменениям. Также она обращает внимание на то, как человечество влияет на планету в целом и какие последствия это может иметь. Свои идеи и образы автор передает через соединение графики иллюстраций и графики рукописного шрифта, приближая книгу к читателю, создавая определенное эмоциональное настроение.

«Я пытаюсь придать городу, человеческому творению качества, присущие живым организмам. Такие, как биение ритма, сон и пробуждение. Рассмотреть всё через призму живой изменчивости. А потом выйти в Город-сад. Искать гармонию взаимодействия и баланса», — пишет Ольга Габис [4].

Уникальность, четкое и логичное разделение информации, новые ощущения и эмоции, визуальная эстетика — в настоящее время ценности общества. В современном мире существует огромное количество товаров и их альтернатив, и для того, чтобы приобрели конкретный образец, он должен приносить яркие впечатления. Присутствие печатных книг на современном рынке при существующих электронных ресурсах, которые более функциональные, объясняется тем, что книги как раз удовлетворяют потребности людей: тактильные ощущения от бумаги, размышления, впечатления,









Рис. 2. Обложка «Книжицы о книге» и конструкция разворотов

Рис. 3. Разворот книги «Устав», автор Мария Скопина

Рис. 4. Разворот книги «Устав», автор Ольга Варламова

Рис. 5. Разворот книги «Скоропись», автор Анна Ященко

визуальное насыщение, вдохновение, возможность найти единомышленников и собеседников.

В данной работе хотелось бы рассмотреть метод разработки графического дизайна книги, соединяющего каллиграфию и русские народные сказки. Рукописный почерк — это характер, графика подобных шрифтов передает информацию как что-то очень личное. Такие книги удивительны и уникальны, и их графика подходит для графического дизайна сказок.

Метод проектирования рукописной книги с кириллическими шрифтами и издание — авторский проект В.И. Олейниковой. Миссия книги заключается в том, чтобы раскрыть потенциал каллиграфии в издательском деле и привлечь внимание к этому ремеслу. Идея заключается в том, чтобы каждый разворот книги стал цельной композицией из каллиграфических элементов: сочетания букв, слова, отдельные фразы, целые предложения складываются в своего рода «рисунки» и помогают передать собственный смысл. Иллюстрации служат графическими деталями и способствуют более точному изображению композиций разворотов. Бумага также выступает в качестве дополнительного художественного элемента, которая помогает воплотить задумку в формате книги, а также способствует передаче смысла композиций, которые на ней расположены. В совокупности все это работает как один живой



Рис. 6. «Вне Города», Ольга Габис, 2021 г.

рукотворный художественный комплекс и создает невероятный эффект, перенося читателя в мир детства, в волшебную страну, где каждый уголок пропитан магией и сказочными персонажами.

Метод проектирования состоит из следующих этапов.

1. Визуальная концепция и дизайн конструкции книги.

2. Графический дизайн разворотов и макета издания.



Рис. 7. Иллюстрации книги

Началом проекта является поиск референсов каждой составляющей книги. Это необходимая и очень важная работа, которая позволяет отобрать соответствующие визуальной концепции приемы. Было выявлено, что так как каждый разворот книги представляет собой композицию, для того чтобы ни один ее элемент не скрылся, необходимо полное раскрытие книги, соответственно, книга должна сшиваться. Отличным дополнением служит калька, которая добавляет глубины и таинственности. Ее свойство прозрачности и в то же время размытости помогает передать смысл сказочных событий.

Композиции разворотов ограничены только полями книги, использование колонок и модульной сетки для верстки исключено. Вместо этого — рукописный текст, он, как живая система, выполнен вручную. Такой подход делает каждую букву текста уникальной. Легкая небрежность, погрешности при написании, несовершенство — все это делает книгу ближе читателю.

Для иллюстраций выбраны несколько приемов, чтобы создать визуально разнохарактерный контент (рис. 7). Во-первых, использовались силуэтные фигуры, которые не только привлекают внимание, но и легко узнаются. Во-вторых, был применен метод рисунков-набросков, который добавляет рукотворный штрих и ощущение динамики к изображению. В-третьих, чтобы сделать имитацию кальки на простой бумаге, был использован эффект наложения изображений: рисунок разделялся на слои, каждый из которых был светлее предыдущего, а также все больше размывался, постепенно превращаясь в силуэт.

Композиции на страницах с калькой по отдельности выглядят просто и не содержат большое количество деталей (рис. 8). На них расположено

минимум текста и линейные изображения. Такой формат выбран для того, чтобы читатель долго не задерживался на каждой странице, а пролистывал их дальше до того момента, пока на последней странице из кальки не соберется общая композиция, которая покажет сюжетную линию. Также калька служит дополнением к композиции на страницах. На нее вынесены фразы и изображения, подчеркивающие смысл текста. Создается игра фактур, каллиграфии, изображений.

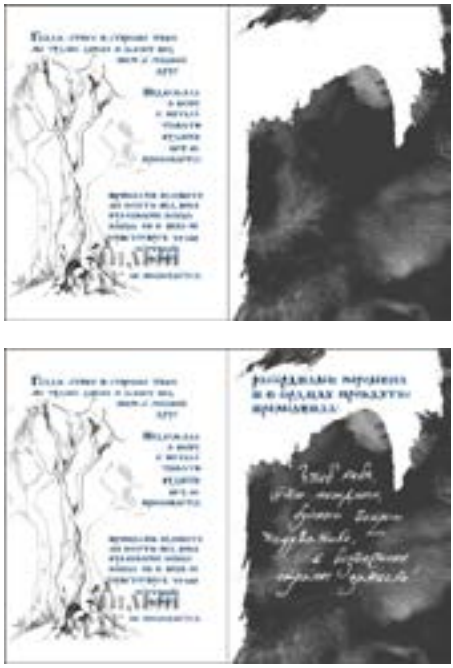


Рис. 8. Общая композиция после наложения кальки

Важным этапом работы был подбор шрифтов. Так как текстовую основу проекта составили русские народные сказки, вдохновением послужили образцы древнего кириллического письма (устав, полуустав, скоропись). Раньше мастера были ограничены в инструментах для написания текстов, сейчас, благодаря развитию ремеслу, появляются новые виды перьев, изобретаются необычные техники и заимствуются приемы из других отраслей. За счет этого один и тот же почерк, написанный с использованием разных инструментов, будет выглядеть самобытно.

За основу первого почерка был взят классический устав (рис. 9) и «Чёрный устав» Виктора Пушкарёва (рис. 10). Уставом было написано Остромирово Евангелие, которое является старейшей датированной русской книгой. Сведения, дошедшие до нашего времени, гласят, что Остромирово Евангелие было написано дьяком Григорием в 1056–1057 гг. для новгородского посадника Остромира. Образец уставного почерка, содержащийся в книге, имеет свои характерные особенности. Буквы обладают геометричным обликом и сложными начертаниями, также они стремятся к симметричности и устойчивости. Устав содержит малое количество сокращений и надстрочных знаков.





Рис. 9. Устав, алфавит
Рис. 10. «Чёрный устав», Виктор Пушкарёв

Второй почерк — яркий и экспрессивный. Он выполнен при помощи специального инструмента колапена, инструмента для каллиграфии, который похож на стандартное широкое перо, но с функциональными отличиями. Из-за технического строения колапен позволяет делать высокий уровень вариаций ширины линии, а также с его помощью можно создавать выразительные брызги [5]. На основе анализа почерков был разработан авторский стиль письма (рис. 11).

При проектировании авторской скорописи вдохновением служили образцы древнерусского скорописного письма: были выявлены характерные черты и адаптированы под авторское написание, в связи с чем и появилось новая версия (рис. 11).

Третьим шрифтом, использовауным для написания текста в проекте, является полуустав (рис. 12). Исторически полуустав использовался в качестве книжного письма, но также им писались и актовые документы. Этот почерк носит важную историческую ценность, так как лег в основу первых русских типографских шрифтов, тем самым открыл для русской культуры эпоху книгопечатания [6].

В качестве дополнительного шрифта, который будет служить для технического оформления книг, был выбран шрифт от компании Paratype «Pragmatica». Шрифт разработали Владимир Ефимов и Изабелла Чаева в Паратайпе (ПараГрафе) в 1989–2004 годах. В основе лежал



Рис. 11 Авторский устав, алфавит и авторская скоропись, пример написания

рисунок гарнитуры Энциклопедия-4, которую спроектировали Владимир Ефимов и Исай Слуцкер в отделе наборных шрифтов НПО «Полиграфмаш» в 1987 году по мотивам шрифта Helvetica (дизайнеры Эдуард Хоффман, Макс Мидингер, 1957) [7].

Конструкция книги полностью адаптирована под концепцию проекта. Первое, с чем встретится читатель, — обложка. Название сказки составляет композицию, написанную авторской скорописью (рис. 13). Она имеет клапаны с двух сторон. На внутренней стороне обложки разместится печать рисунка, заменяющий форзац (рис. 14).

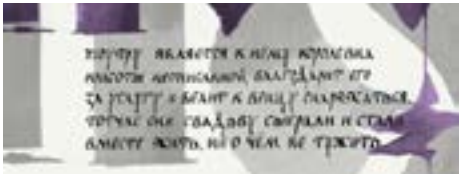


Рис. 12. Пример написания устава в проекте

Каждый разворот представляет собой цельную композицию, которая отражает определенный кусочек текста (рис. 15).

Страницы собраны в тетради и сшиты между собой, а весь книжный блок приклеен к обложке за последнюю страницу.



Рис. 13. Обложка книги

В конце книги будет расположен карман, в котором размещены прописи-карточки, которые являются дополнительным элементом каждой книги. В данном проекте он позволит объединить книгу и дополнительные образовательные материалы, чтобы читатель смог приобрести комплект целиком. Благодаря им, читатели смогут в прямом смысле прикоснуться к книге, прочувствовать ее стиль и сделать первые шаги на пути к миру каллиграфии. Прописи предлагают попробовать потренироваться в написании одной фразы из сказки. Для этого буквы, содержащиеся во фразе, переведены в схему,



Рис. 14. Демонстрация печати, заменяющей форзац

которая поможет самостоятельно воспроизвести каждую из них.

Текст книги — рукописный, выполнен при помощи трех видов перьев: остроконечное, плакатное и плоское; отсканирован и доработан при помощи графического редактора, в котором также были собраны композиции разворотов страниц, а затем сверстаны.

Данный метод проектирования книг с рукописными шрифтами направлен на создание уникального графического дизайна книг сказочного фольклора. В нем представлена концепция, которая объединила в себе искусство каллиграфии, книжный дизайн и сказки.

Актуальность рукописных книг на кириллице заключается и в том, что они продолжают традиции, развивают их и выводят в широкий круг читателей. Синтез печатной книги, русского фольклора и каллиграфии — это новый образ облика книги, написанной авторским почерком на основе изучения и синтеза исторических образцов. Это делает книгу с рукописными шрифтами поистине уникальной.



Рис. 15. Развороты книги

Список литературы:

1. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Ян Чихольд; [перевод с немецкого Е. Шкловской-Корди]. — Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2009. — 228 с.

2. *Ященко А.* Рукописная книга «Садко» [Электронный ре-сурс]. — URL: http://calligraphyschoolspb.ru/?cat=109 (дата обращения: 04.03.2023).

3. Чобитко Пётр Петрович. Биография. Познавательная и полезная каллиграфия. Работы учеников [Электронный ресурс]. — URL: http://calligraphy-expo.com/participants/Petr_Chobitko (дата обра-щения: 10.03.2023).

4. The artist's book «Outside town» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.behance.net/gallery/131394041/artistsbook (дата обра-щения: 06.03.2023).

5. «Чёрный устав» [Электронный ресурс]. — URL: https://vk.com/@vi_ktor-chernyi-ustav (дата обращения: 20.03.2023).

6. Образы русского письма. Полуустав [Электронный ресурс]. — URL: https://expositions.nlr.ru/rusautograph/pismo/poluustav/ (дата обращения: 27.03.2023).

7. URL: Pragmatica by Paratype с https://www.paratype.ru/fonts/pt/pragmatica (дата обращения: 27.03.2023).

8. *Герчук Ю.Я.* Искусство печатной книги в России XVI–XXI веков. — СПб.: Коло, 2014. — 512 с.: ил.

9. *Проненко Л.* Каллиграфия для всех. — 3-е изд. — М.: Из-дательство Студии Артемия Лебедева, 2017. — 336 с.

10. *Луптон Э.* Графический дизайн от идеи до воплощения. СПб.: Питер, 2013. — 184 с.: ил.

11. *Рашидов Ж.Х.* Современные проблемы и тенденции разви-тия книжного дизайна [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-i-tendentsii-razvitiya-knizhnogo-dizayna/viewer (дата обращения: 13.04.2023).