

**«СТЕКЛА МЫСЛЕЙ»
ДИЗАЙН СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ-
СЮРРЕАЛИСТОВ**

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, Россия, г. Таганрог

«Стекло мыслей» - проект, в ходе которого была разработана серия книг, посвященных поэзии сюрреалистов. Подарочное издание для настоящего ценителя творчества поэтов-сюрреалистов.

Постановка проблемы.

«Стекла мыслей» - проект, в ходе которого была разработана серия книг, посвящённых поэзии сюрреалистов. Анализ полок магазинов и просторов интернета, выявил, что сборников поэзии сюрреалистов почти нет в свободной продаже, а иллюстрированных книг – нет вообще.

Книги, рассчитанные на узкую целевую аудиторию, в книжных магазинах появляются крайне редко, а чаще вообще не поставляются в массовые продажи. Изданий, достойных стать подарком для настоящего ценителя творчества поэтов-сюрреалистов, очень мало, практически нет. А произведения ручной работы будут цениться всегда и во все времена. Книги художников или ARTIST'S BOOK (art book) обычно содержат либо только иллюстрации со смысловой нагрузкой либо шрифтовые композиции. Сборников чьих-либо произведений, оформленных в таком стиле практически нет. [1].

Анализ визуально ряда существующих книг сюрреалистов, арт-буков и коллекционных изданий ручной работы.

Для анализа были выбраны книги поэтов-сюрреалистов, выпущенные в разное время, а также книги ручной работы, созданные в единственном экземпляре. Были рассмотрены несколько уникальных коллекционных изданий, выполненных вручную в единственном экземпляре.

Иллюстрированных сборников произведений поэтов-сюрреалистов практически нет, оформление книги, в основном, ограничивалось художественной обложкой и вёрсткой текста.

Поэзия французского сюрреализма

Издательство: "Амфора" (2004)

Формат: 60x90/16, 504 стр.

В книге собраны лучшие образцы французского сюрреализма - пожалуй, самого яркого поэтического течения XX века. Такая антология выходит на русском языке впервые, и впервые мы знакомимся как с ранее не переводившимися произведениями грандов сюрреализма, так и с поэзией сюрреалистов второго ряда, а также поэтов, к этому движению лишь при-

мыкавших. Большинство переводов сделаны специально для настоящего издания. Дополняют антологию очерки и эссе французских сюрреалистов о творчестве друг друга. Данная книга не содержит иллюстраций, вёрстка текста не отличается от всех остальных книг. Художественную ценность имеет только обложка (рис. 1).

Рис.1. Обложки книг: «Поэзия французского сюрреализма», Омар Хайям. Подарочное издание ручной работы

Омар Хайям. Подарочное издание ручной работы

Подарочное издание произведений Омара Хайяма в кожаном переплёте ручной работы, короб обтянут такой же кожей с авторскими иллюстрациями. Данная книга представляет собой дорогостоящее и очень ценное произведение искусства. Ручная работа ценилась во все времена. Данный автор не является популярным, такую книгу поймут только ценители, она рассчитана на очень узкую целевую аудиторию, поэтому и является уникальной.

Данная книга – одна из немногочисленных, выполненных вручную с авторскими иллюстрациями и авторским художественным оформлением.

Разработка макета книги

В основу всей книги «Стекла мыслей» была положена форма «гармошка», в разложенном виде как на изображении ниже (рис. 2) конструкция устойчива и книгу можно визуализировать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Выбрана квадратная форма страниц. Размер страницы 25x25 см. Для каждого стихотворения в книге отведён один разворот, размер которого 50x25см соответственно. Основная книга, арт бук, включает в себя 5 разворотов. Один разворот посвящен одному произведению конкретного автора. Эта книга представляет собой уникальный продукт, созданный вручную в единственном варианте.

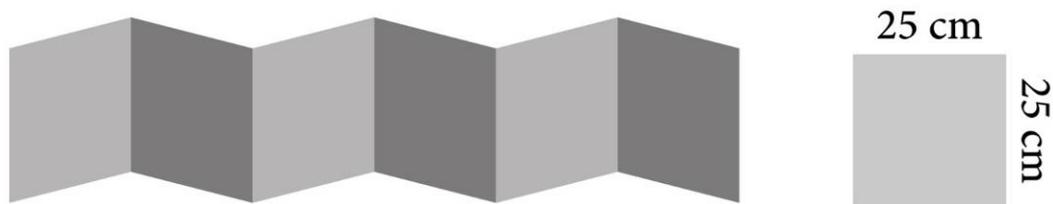

Рис. 2. Макет основной книги

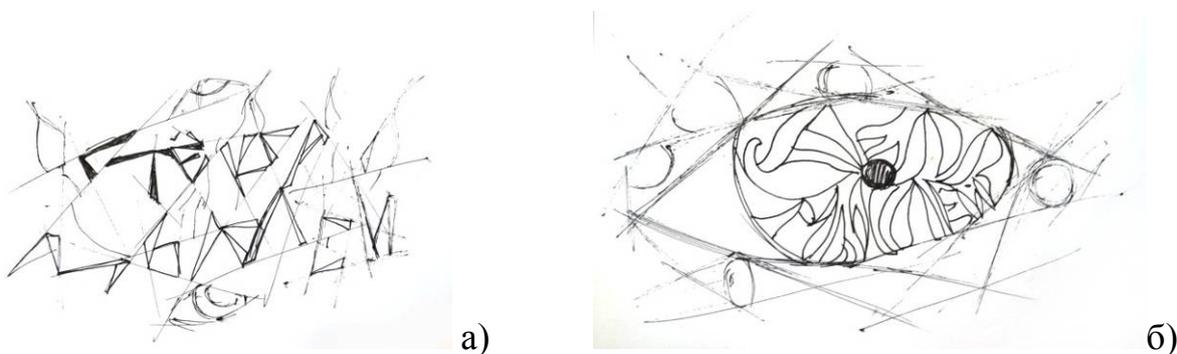
Макет малой книги аналогичен макету арт бука («гармошка»), но меньшего размера — 14x14 см (рис. 7). В основе книги-трансформера была лежит коробочка для диска, раскладывающаяся несколько раз на разные сегменты, т.е. эта книга является упаковкой для CD-диска, но также содержит иллюстративный и текстовый материал (рис.8). Размер собранной книги 12,5x12,5 см, в развёрнутом состоянии 64,7x52,2 см.

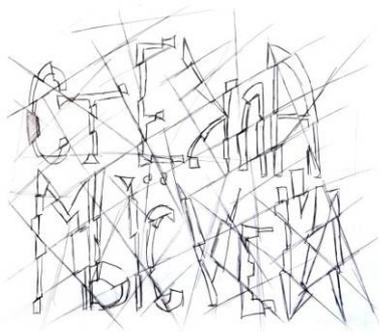
Иллюстрации

Каждая отдельная иллюстрация в основной книге «Стекла мысли» имеет свои особенности (рис. 6). Все иллюстрации нарисованы вручную тушью и пером, некоторые выполнены в стиле коллажа, некоторые в программе. Иллюстрации обеих книг содержат элементы шрифтовых композиций, многие изображения выполнены тушью и ручкой на бумаге, а затем отсканированы и обработаны в программе Adobe Photoshop или Coral Draw.

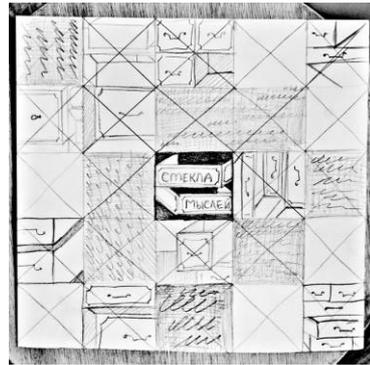
Сюрреализм изначально коренился в символизме. За основу всех иллюстраций решено было взять графические символы имеющие ту или иную смысловую нагрузку и определённую символику. Основные графические знаки это: квадрат, треугольник, круг, спираль. Основные символы, такие как замочная скважина, ящик, шкаф являются либо результатом совмещения нескольких графических символов, синтезом простейших фигур, либо отдельным элементом, имеющим двойные и более значения в зависимости от ситуации и способа трактования.

Варианты эскизов поиска обложки (рис.3):

в)

г)

Рис. 3. Эскизы обложки (а, б, в, г)

В результате поиска было принято решение остановиться на варианте D (Рис. 4). Основными элементами изображения служат квадрат и ящик. Всё изображение выполнено вручную на бумаге с помощью гелевой ручки, затем с помощью сканера переведено в электронный вариант. Посредством обработки в программе Adobe Photoshop, добавления некоторых элементов, названия и текста была создана обложка (графическая часть). Текст, содержащийся в некоторых клетках – строки из произведения Анрэ Бретона «Манифест сюрреализма» (рис.4).

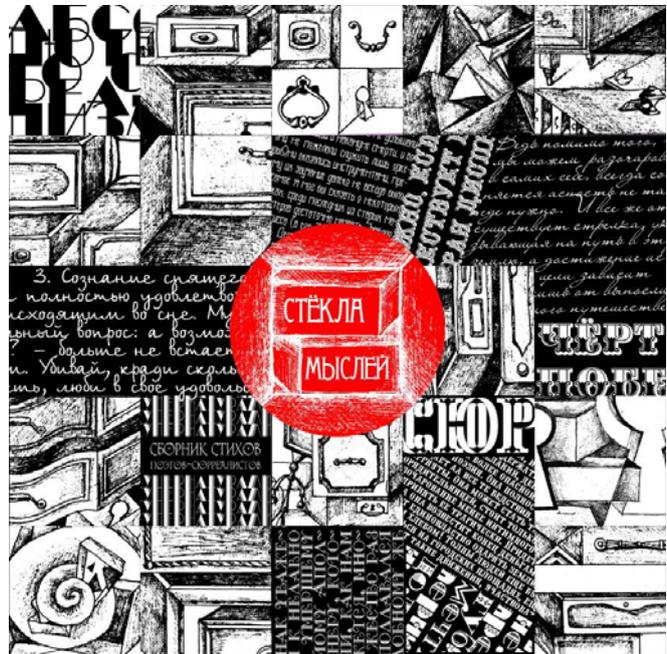

Рис. 4. Итоговый вариант обложки книги художника (графическая часть).

Рис. 5. Варианты разворотов книги «Стекла мыслей» (арт бук).

**«СКЛЮ ДУМОК» ДИЗАЙН ЗБІРКУ ВІРШІВ ПОЕТІВ-
СЮРРЕАЛІСТІВ**

V.I. Barvenko, K.V. Chebykina

«Скло думок» - проект, в ході якого була розроблена серія книг, присвячених поезії сюрреалістів. Подарункове видання для справжнього цінителя творчості поетів-сюрреалістів.

**"GLASSES OF THOUGHTS" DESIGN COLLECTION OF POEMS
SURREALIST POETS**

V.I. Barvenko, K.V. Chebykina

"Glasses of thought" - a project in which developed a series of books on poetry Surrealists. Deluxe edition for true connoisseurs of art surrealist poets.