

Искусство оформления книги

Презентация учителя высшей категории
МАОУ СОШ №23 г. Липецка
Урушкиной И.В.

*Молчат гробницы, мумии и
кости,-
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом
погосте
Звучат лишь Письмена.*

Цели и задачи урока:

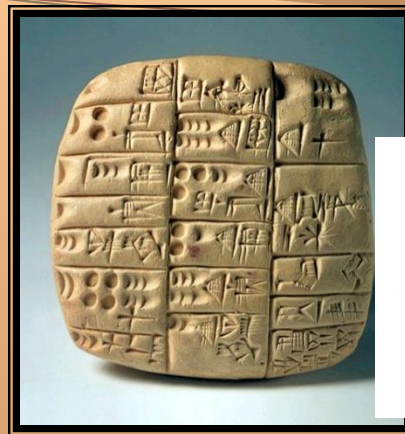
- *Познакомить обучающихся с историей создания книги*
- *Сформировать представления об основных элементах книги*
- *Воспитывать любовь и интерес к искусству*
- *Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую и познавательную активность.*
- *Формировать навыки работы с художественными материалами*

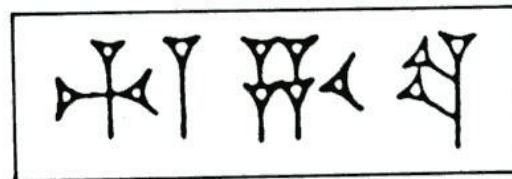
Еще в древности у человека появилась потребность передать свой опыт, знания последующим поколениям. Устно они могли поведать о своих деяниях только своим детям и внукам. А как сделать слово вечным? Несколько тысячелетий назад появилась письменность. Графическими значками изображали звуки, слоги и даже целые слова. На чем их записать и как сохранить? Возникло несколько решений.

Клинопись

Клинопись

Вавилоняне, ассирийцы и другие древние народы делали книги из глины, выдавливая особые значки острой палочкой на плитках из мягкой глины. Потом глиняные таблички сушили или обжигали. Из табличек составлялись книги, и даже целые библиотеки. Одну такую библиотеку, принадлежавшую царю Ашшурбанипалу (7-й в. до н.э.), раскопали сто лет назад там, где находилась столица древнего государства Ассирии.

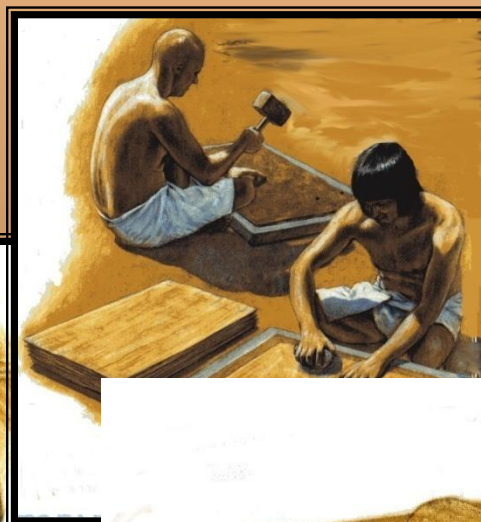
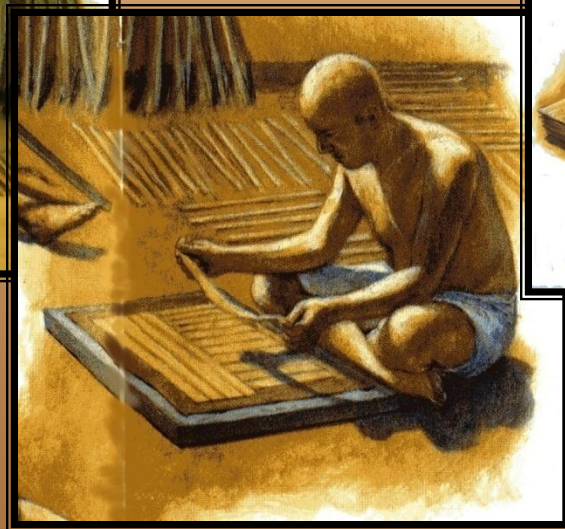
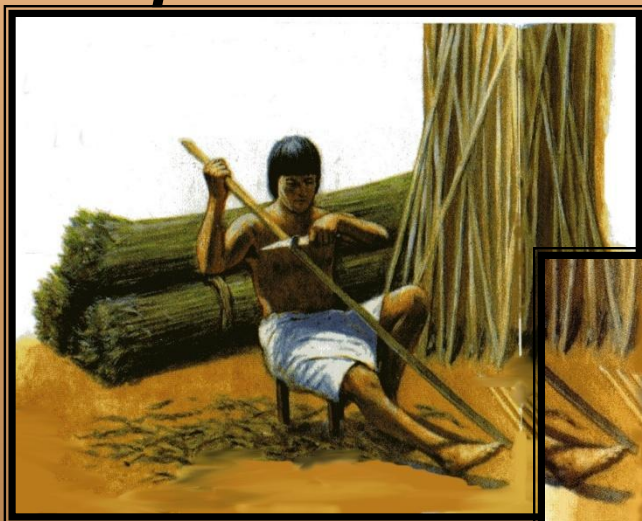
Иероглифы

В Древнем Египте тексты книг высекали на каменных плитах.

**Потом изобрели папирус. Спрессованные
пластинки тростника склеивали в ленты до
нескольких десятков метров длиной.
Хранили эти ленты свернутыми в свитки.**

Египетским папирусом, как лучшим материалом для письма, пользовались и в Греции, и в Риме почти 2 тыс. лет. В древнем мире самой большой считалась библиотека в египетском городе Александрии. Ее называли одним из «семи чудес света».

- **Во 2-м в. до н.э. мастера в Пергамском царстве изготовили из кожи животных новый материал для письма — пергамент. В средние века книги писали от руки на листах пергамента, соединенных в тетради. Чтобы листы не коробились, тетради сшивали вместе и заключали в деревянные крышки, обтянутые кожей или материей. Так возникла та форма книги, к которой мы привыкли. С 13-го в. основным пишчим материалом в Европе становится бумага.**

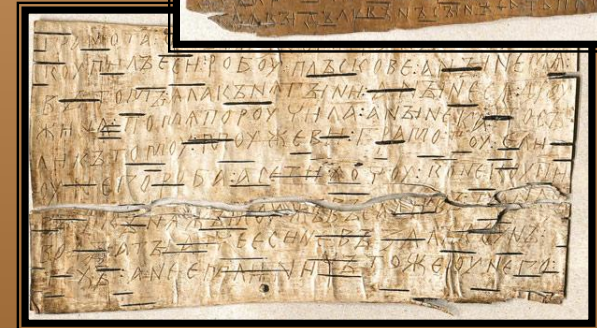
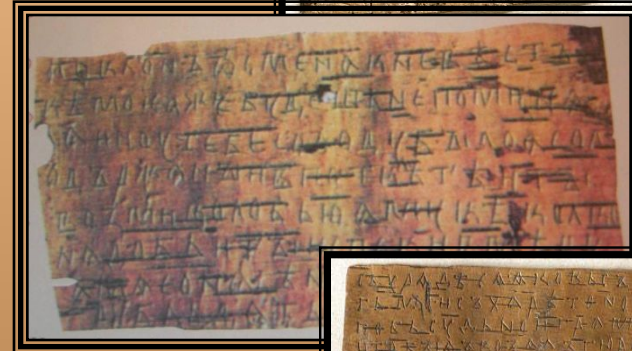
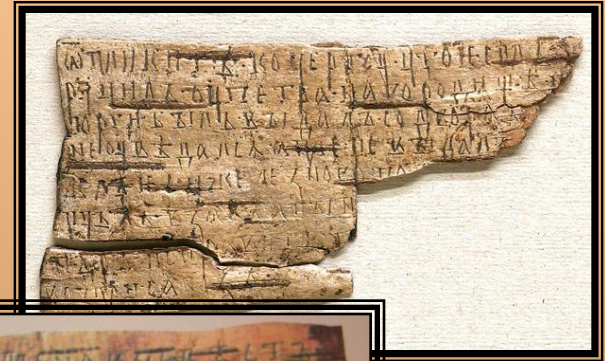

Русские письма

- Во времена средневековья у восточных славян была своя письменность, причем наряду с простейшими знаками-символами в виде рисунков («черт») и зарубок («рез») на коре или дощечках известны и так называемые «русьские писмены» (русские письма) с буквенно-звуковой основой.

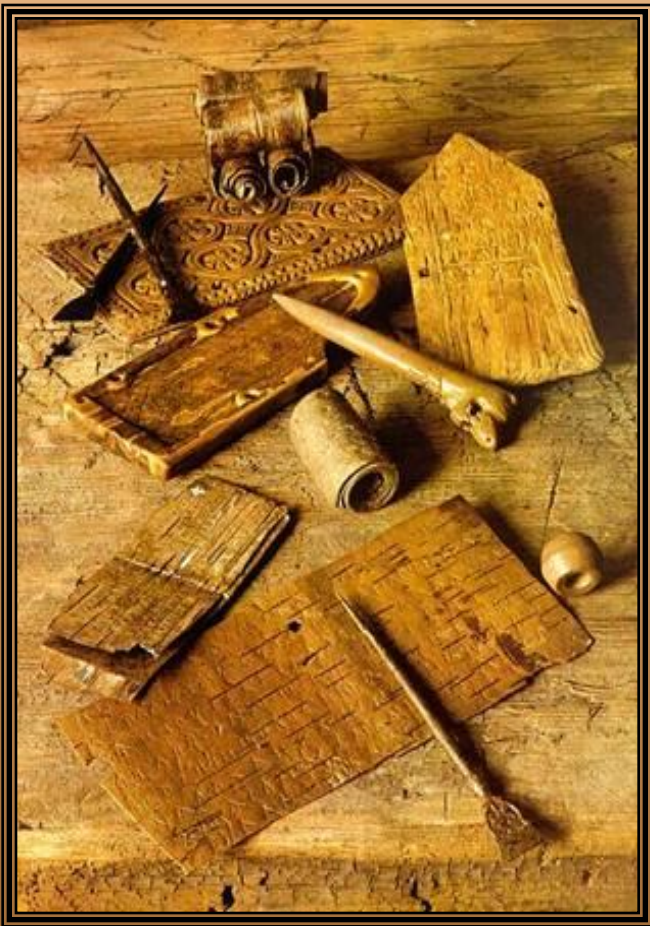
- Но с составлением великими просветителями братьями Кириллом и Мефодием славянской азбуки русские стали пользоваться этим удобным алфавитом.

- Есть версия, что до появления славянской азбуки Кирилла и Мефодия русичи писали рунами, или так называемой влесовицей — по имени языческого божества Белеса. Именно этими древнейшими русскими буквами написана так называемая «Велесова книга», составленная в конце IX века новгородскими волхвами. В ней рассказывалось о происхождении славян, их перемещениях, расселении. Наука оспаривает подлинность этого легендарного (и к тому же утраченного в годы Второй мировой войны) документа.

Берестяные грамоты

Новгородцы были большими любителями писать письма. Они вели деловую переписку, посылали друг другу весточки. Редкий житель Великого Новгорода не знал грамоты. Кузнецы, оружейники, сапожники, не говоря уж о купцах и церковных людях, умели читать и писать. А писали в Новгороде на бересте — верхнем слое березовой коры. Бумаги на Руси еще не было (она появилась лишь в XIV веке), а особым образом выделанная телячья кожа — пергамент — стоила очень дорого и употреблялась лишь для рукописных книг да княжеских указов. Большинство найденных берестяных свитков относится к XIII—XIV векам, но есть и такие, которые датируются XII столетием, как, например, послание Микиты к Улянице с предложением руки и сердца: «Пойди за мьне...».

Для письма на бересте пользовались костяными, металлическими или деревянными стержнями с резцом на одном конце и «лопаточкой» на другом. Буквы на коре процарапывались, а затем строка аккуратно заглаживалась, чтобы не оставалось шероховатостей, и древесная кожица не топорщилась. Инструменты для письма назывались «писала». Обычно их носили, привесив к поясу.

Конечно, не все новгородцы были грамотными, за кого-то (под диктовку) писали писцы. А иным было сподручнее прибегнуть к услугам платного грамотея, чем самим сочинять текст, — тот быстро и умело составлял и купчую, и прошение, и жалобу, ведь для него это была привычная работа.

На сегодняшний день известно около 1000 берестяных грамот. Помимо Новгорода, они обнаружены в Пскове и Старой Руссе, Смоленске и Твери а еще в широком ходу на Руси было письмо на воощеных дощечках (церах) Пришедший в негодность, истончившийся слой воска можно было постоянно заменять и на месте прежнего текста писать новый Преимущество такого многоразового применения дощечки очевидно. Примерно так же мы пользуемся в школе классной доской ненужное стираем, а нужное записываем. Но если береста донесла до нас записи шести- и даже семи вековой давности, то восковое покрытие на деревянной поверхности совсем недолговечно

Русские папирусы

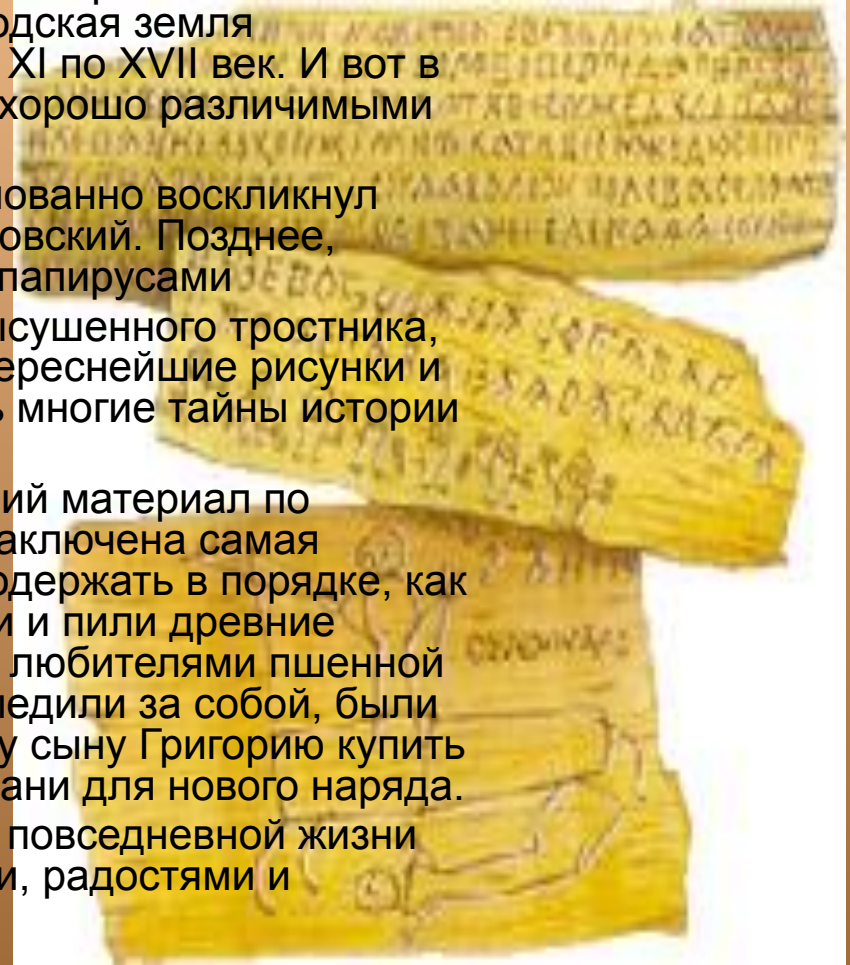
Первая берестяная грамота обнаружена во время археологических раскопок в Новгороде летом 1951 года. Новгородская земля сохранила 19 рядов деревянных мостовых — с XI по XVII век. И вот в настиле XIV века был найден плотный свиток с хорошо различимыми буквами.

«Я этой находки ждал двадцать лет!» — взволнованно воскликнул руководивший раскопками археолог А.В. Арциховский. Позднее, ученый назовет берестяные грамоты русскими папирусами

Листы папируса — бумаги, изготовленной из высушенного тростника, — известны миру с 1828 года. На них были интереснейшие рисунки и надписи, благодаря которым удалось разгадать многие тайны истории Древнего Египта.

Изучение берестяных рукописей дало ценнейший материал по истории и культуре Древней Руси. В грамотах заключена самая разнообразная информация: как дом вести и содержать в порядке, как «деньгу» копить. Есть сведения и о том, что ели и пили древние новгородцы. Оказывается, они были большими любителями пшенной каши и пива. Новгородские женщины весьма следили за собой, были модницами. Так, некая Марина поручает своему сыну Григорию купить ей «отборной» бухарской хлопчатобумажной ткани для нового наряда.

Из берестяных писем вырисовывается картина повседневной жизни новгородцев с их большими и малыми заботами, радостями и печальями.

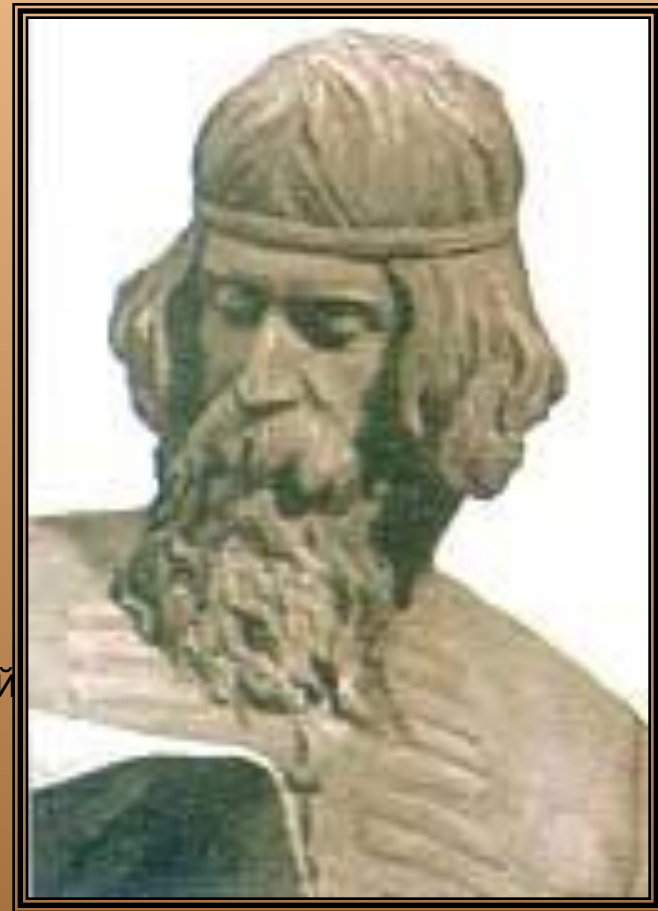
В XIV веке в России появилась бумага. Ее было мало, и потому оставались в ходу и дорогостоящий пергамент, и не слишком пригодные для письма береста и вощенные дощечки. Бумага доставлялась сначала из Италии, а столетие спустя — из Франции, Германии и других стран Западной Европы. В южнославянских землях она получила распространение раньше, чем в России. Вероятно, именно оттуда русскими была заимствована практика хранить документы в виде длинных свитков, удобная и для ведения делопроизводства. А делать тетради в России, по-видимому, научились у византийцев. Во всяком случае, само слово «тетрадь» греческого происхождения: «тетрас» означает четверка. Тетради делались из четырех сложенных пополам листов. Отсюда и название. Несколько тетрадей сброшюровывали, то есть сшивали между собой, и заключали в деревянную или кожаную обложку — получалась книга. Писали на бумаге трубчатым концом гусиного пера, срезанным под определенным углом. Орудие письма макали в чернила — сложное по составу вещество, приготовленное из железной ржавчины, истолченной в порошок дубовой коры, вишневого клея, кваса и меда. Все это месиво кипятилось, затем выдерживалось в прохладном месте, после чего приобретало стойкий коричневый цвет, необходимую текучесть и вязкость. Перо с чернилами — тоже полезное заимствование из-за рубежа. Писать гусиным пером без навыка непросто. Хитрость состояла в том, чтобы не слишком нажимать на стержень, выдерживать нужный наклон пера, — тогда и строки послушно лягут на бумагу как надо. Привычные к письму люди водили пером размашисто и быстро, не очень-то заботясь о красоте почерка и ровности линии. А вот для школяра, который лишь учился писать, это была суцкая мука: чуть собьется рука, тотчас перо брызжет чернилами — и, глядь, получается жирная клякса. За такую оплошность нерадивого ученика всякий раз больно драли за уши.

Мастера печатных книг

В 1563 году на средства царской казны в Москве была открыта типография, во главе которой встал Иван Федоров — дьякон церкви Николая Чудотворца Гостунского в Кремле. Дьякон в православной церкви — низший духовный сан, помощник священника. Но несмотря на скромное положение, которое занимал Федоров, он был и ученым-просветителем, и изобретателем, и художником, а главное — творцом замечательных книг. Не случайно именно его считают русским первопечатником.

К трудному делу создания в Москве Печатного двора, которое ему было поручено, он приступил без промедления: сам сконструировал типографский станок, собственноручно вырезал из дерева красивый славянский шрифт — полуустав — для оттиска букв и 1 марта 1564 года вместе со своим учеником и помощником Петром Мстиславцем напечатал книгу «Деяния святых апостолов» (ее чаще называют просто «Апостол»). Этот день вошел в историю как дата рождения первой русской печатной книги

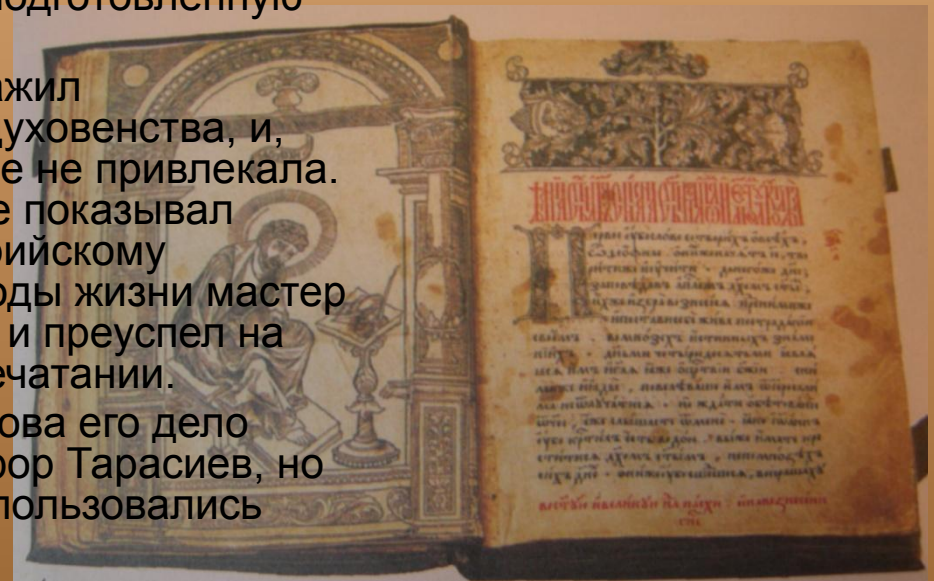
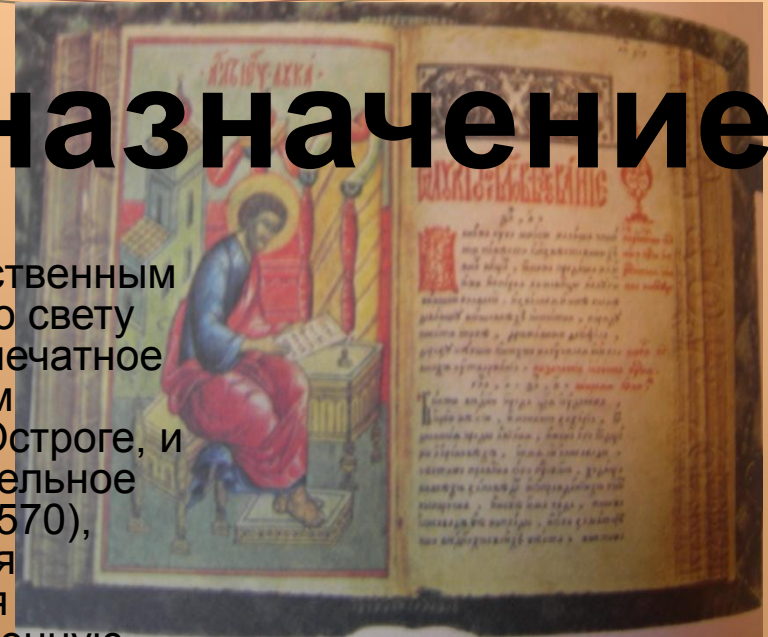
Книга Ивана Федорова — настоящий шедевр книжного искусства. Заставки, концовки, буквицы, рисунки букв и гравюры — все выполнено на высочайшем уровне и не уступает западноевропейским изданиям того времени. В русской книге не обнаружилось ни одной типографской погрешности не было даже опечаток. А составленная Федоровым краска оказалась такой стойкой, что не обесцветилась и по сей день! Год спустя на Московском печатном дворе был выпущен «Часослов» — книга молитв и песнопений (служб по часам) суточного круга. Как и «Апостол», книга стала не только церковной, но и учебной — по ней вплоть до начала XVII века осваивали грамоту школяры.

Высокое предназначение

Свое предназначение Иван Федоров, по его собственным словам, видел в том, чтобы «духовные семена по свету рассеивать». Вероятно, с этой целью, утвердив печатное дело в Москве, он вместе с верным Мстиславцем отправился в Литву. Позднее жил во Львове и в Остроге, и там продолжая печатать книги. Им изданы «Учительное Евангелие» (1569), «Псалтырь с Часословом» (1570), Новый Завет и первая полная славянская Библия (известна как «Острожская») (1580—1581). А для детишек выпустил Федоров заботливо подготовленную им «Азбуку» (1574, 1578).

В Москве знаменитый первопечатник нажил многочисленных недругов из местного духовенства, и, быть может, поэтому столица его больше не привлекала. Но зато он был тепло принят в Вене, где показывал изобретенную им складную пушку австрийскому императору Рудольфу II. В последние годы жизни мастер увлекся литьем артиллерийских орудий и преуспел на этом поприще не меньше, чем в книгопечатании.

А в Москве после отъезда Ивана Федорова его дело продолжили Невежа Тимофеев и Никифор Тарасиев, но они открыли уже другую типографию и пользовались своим шрифтом.

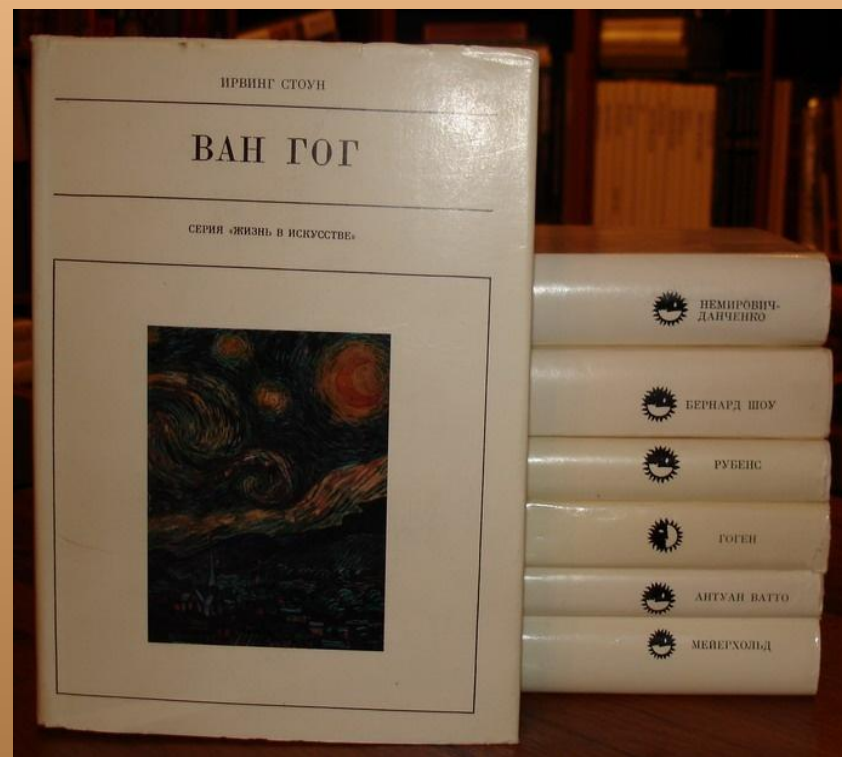

Как устроена книга?

Перед нами книга. Первое, что мы видим,— это **обложка**. Она бывает мягкой, сделанной из бумаги, или твердой, из картона,— тогда ее называют **переплетом**.

В старину переплеты делались из кожи, которая украшалась тисненым рисунком с золотом. Для особо ценных книг на переплете укреплялись **металлические застёжки**

Некоторые книги по краям обрамлялись **уголками**, вырезанными из металла.

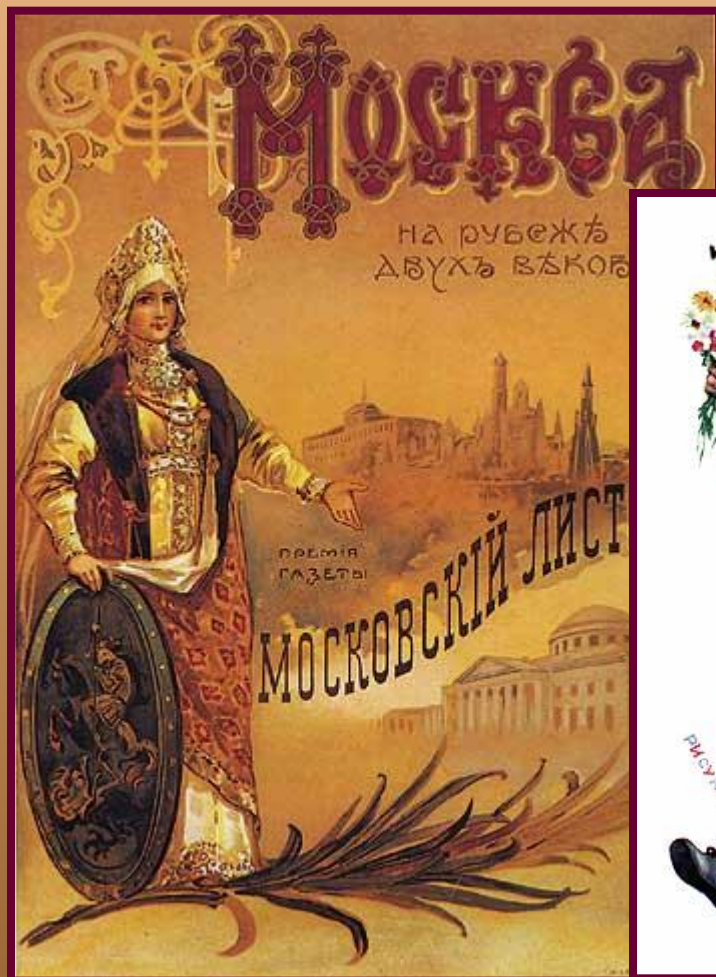
Обложка

Обложка, в традиционном понимании этого слова,— это бумажное покрытие книжного блока (то есть комплекта скрепленных между собой листов книги). Строение такой обложки несложно — она представляет собой лист бумаги, который охватывает книжный блок спереди, сзади и со стороны корешка. Те части обложки, которые прикрывают блок спереди и сзади, называются ее сторонками, а та часть ее, которая соответствует корешку блока и скреплена с ним,— корешком обложки.

- **Обложка – лицо книги. Она обращена в первую очередь к зрителю, читателю и носит рекламно-информационный характер.**

Суперобложка

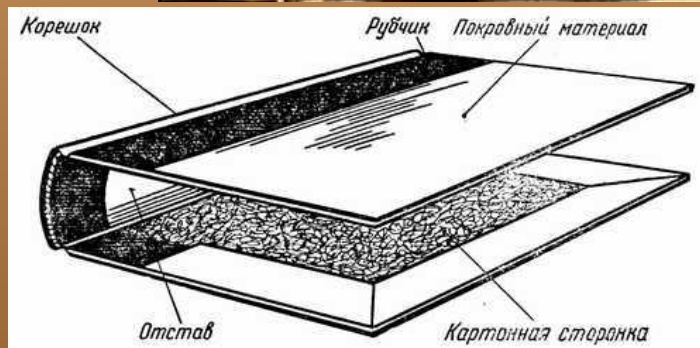
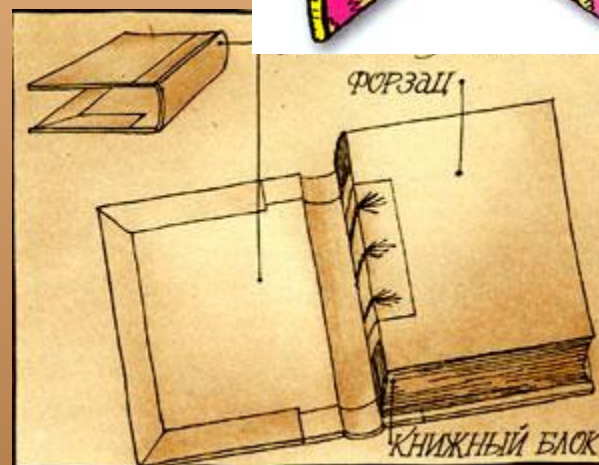
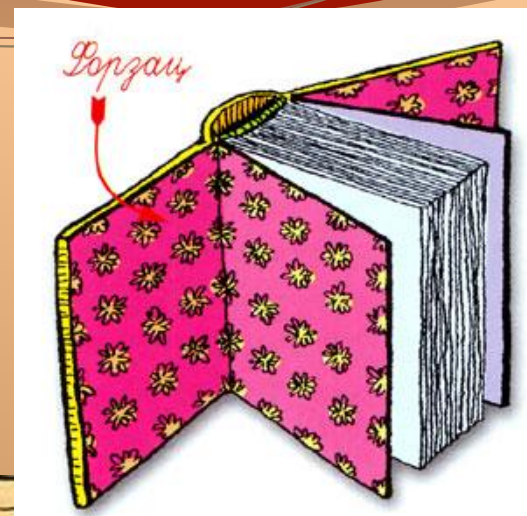
СУПЕРОБЛОЖКА – обложка, имеющая с боковых сторон клапаны, загибающиеся внутрь книги. Суперобложка к книге не приклеивается, а надевается сверху.

ФОРЗАЦ

ФОРЗАЦ – два развернутых листа бумаги в начале и в конце бумажного блока книги. Эти два листа, образуящие разворот, называются ФОРЗАЦ. Такой же форзац может быть и в конце книги. Он может быть просто гладким – белым или цветным, может содержать рисунок, высказывание, пословицы или стихотворение.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Особое место в книге — на границе между ее внутренними и внешними элементами — занимает титульный лист, или титул. Его назначение — познакомить читателя с книгой, «ввести» в нее. Кроме того, по данным титульного листа регистрируют издания в книгохранилищах и библиотеках, расставляют в книжных магазинах. Обычно титул бывает однополосным, то есть располагается на одной странице. Но в некоторых изданиях помещают двухполосный титул, занимающий две смежные страницы книжного разворота. Он подчеркивает большую значимость издания, его капитальность.

Авантитул

АВАНТИТУЛ – помещается перед титульным листом отдельной страницей. На авантитуле пишется лозунг, эпиграф или посвящение. Авантитул - это первая страница двойного титульного листа, который состоит из четырех страниц.

Обычно авантитул открывает книгу. Авантитул невольно образуется, когда титульный лист делают разворотным или распашным или когда в издании помещают фронтиспис.

Авантитул [фр. *avant* до, перед + *титул*] — книжный лист, находящийся перед титулом; на его нечетной странице обычно помещают издательскую марку, иногда — название серии, в которую входит книга, реже — перечень основных разделов книги, а также рисунок, относящийся к содержанию всей книги.

ШМУЦТИТУЛ

Если книга состоит из нескольких разделов, то перед каждым может быть свой титул — тогда он называется шмуцтитлом. На нем название или номер главы и рисунок.

Спускочная полоса

- Открывая книгу или перелистывая ее, читатель прежде всего видит правую (нечетную) страницу книжного разворота. Поэтому на ней и принято помещать начальную полосу. В современной книге текст на начальной полосе обычно располагают со спуском. Отсюда и название — спусковая полоса.

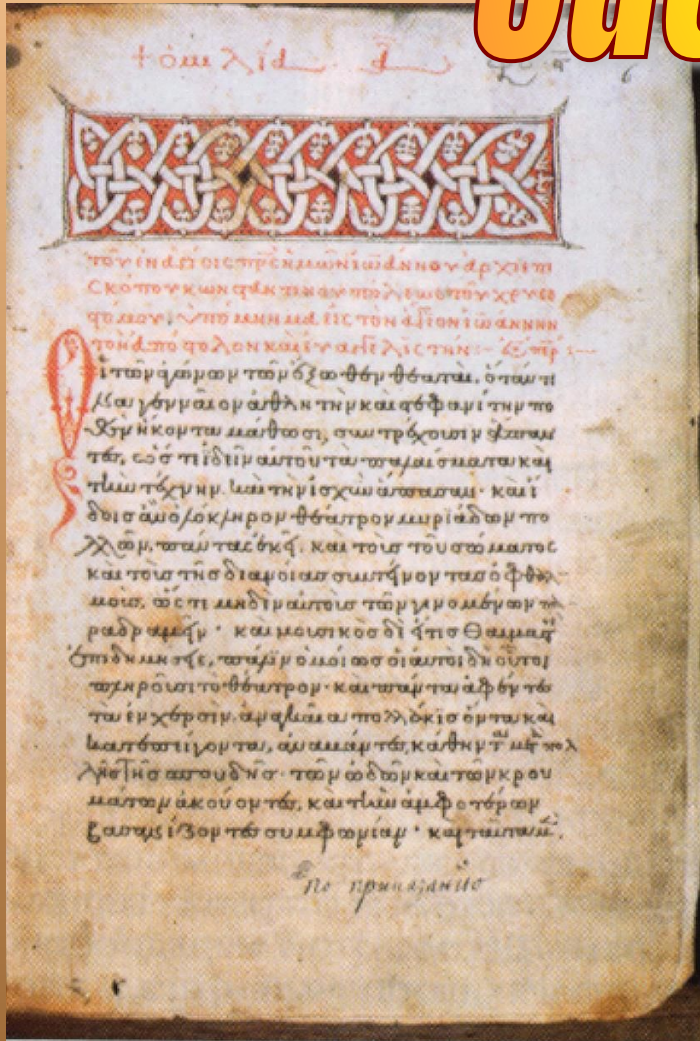
АЙ ЛЮ-ЛЮ, ЛЮ-ЛЮ, ЛЮ-ЛЮ!

Ай лю-лю, лю-лю, лю-лю,
И горошекъ молочу!
Ко мнѣ курочки бѣгутъ
И татарочки летять.
Я по курочкѣ цѣломъ,
По татарочкѣ перомъ,
Покатилося перо
Во Иваново село.
Тамъ дудошникъ —
Балалаешникъ
Потерялъ дудку,
Нашель кольцо,
Пошелъ по водицу,
Нашель молодицу.
Молодушка-молода
Калачиковъ напекла.

Заставка

Заставка — другой элемент убранства книги, помещаемый вверху начальной полосы. Она может быть и орнаментальной, и сюжетно-тематической; в нее могут быть введены эмблематические и символические изображения, но по самому назначению ей всегда свойственна декоративность.

- **Гораздо больше может дать читателю сюжетно-тематическая заставка. В сущности, это своего рода иллюстрация. Занимаемое ею место — она открывает структурно важный раздел книги — заставляя выбирать для нее особо значительную тему. Вместе с тем сюжетно-тематическая заставка остается и книжным украшением и поэтому должна быть декоративна.**

БУКВИЦА

- Спуск — не единственно возможный способ композиционного решения начальной полосы. В старинной книге такая полоса набиралась на полный формат, но ее текст начинался инициалом, то есть буквой большего размера (или большей графической силы). Такое оформление достаточно ясно отличает начальную полосу от остальных. Инициал следует рассматривать не только как сигнал о начале крупного раздела текста, но и как один из существенных элементов убранства начальной полосы. В связи с этим различают инициалы чисто шрифтовые (не только наборные, но и рисованные), орнаментированные и с сюжетно-тематическим рисунком. Инициалы орнаментированные и с сюжетно-тематическим рисунком применяются, главным образом, в изданиях художественной литературы, в книгах по искусству и т. п.

- **Инициал может быть полностью или частично врезан в текст, включен в первую строку текста и возвышаться над нею, наконец, может быть целиком или частично вынесен на боковое поле.**

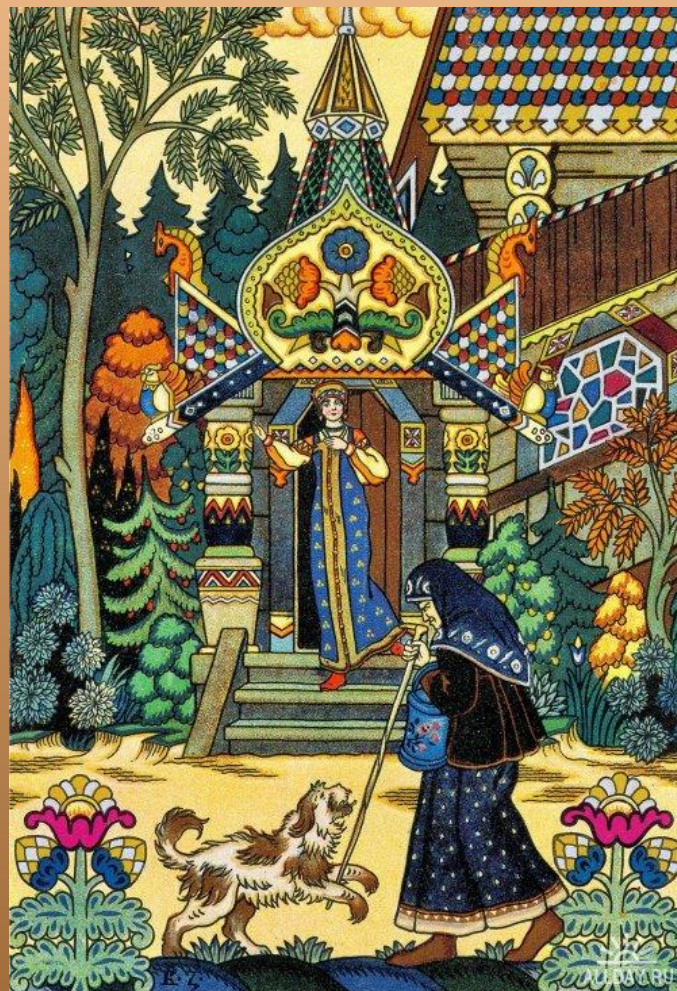
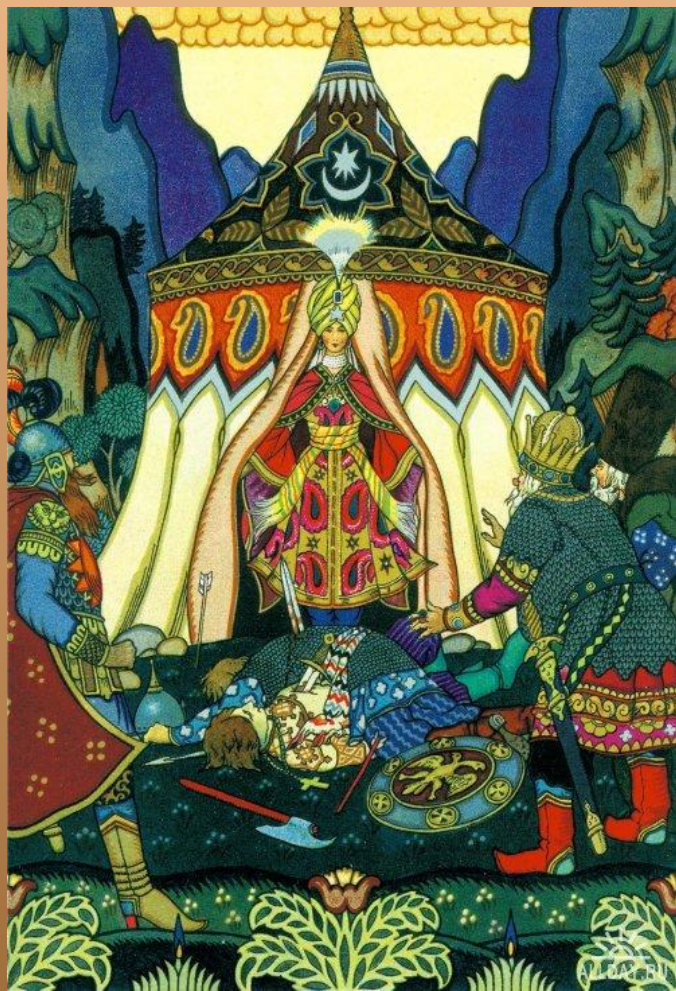
Иллюстрация

ИЛЛЮСТРАЦИЯ – композиция, отображающая содержание текста в том месте книги, куда помещена. Иллюстрации бывают: полостная, разворотная, заставка, концовка.

Полосная иллюстрация

Разворотная иллюстрация

КОНЦОВКА

Концевая полоса, в соответствии с оформлением начальной, может быть закончена графической концовкой. Концовки бывают таких же типов, как и заставки. Простейшая концовка, например в виде короткой линейки, может быть использована и в тех случаях, когда на начальной полосе нет заставки.

- Бабушка, почему у вас такие большие уши?
- Чтобы лучше слышать, дитя моё.
- Бабушка, почему у вас такие большие глаза?
- Чтобы лучше видеть, дитя моё.
- Бабушка, почему у вас такие большие зубы?
- А это чтоб скорее съест тебя, дитя моё!

Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой Волк бросился на неё и проглотил с башмачками и красной шапочкой.

Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах.»

Услышали они шум, вбежали в домик и убили Волка. А потом распоролы ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка – обе целые и невредимые.

Старушка отвечает:
 — Не я, царь-батюшка, вѣткала полотно, а д...
 Василиса.
 — Ну, так пусть она и сошьёт!
 Вернулась старушка домой и рассказала обо всём...
 се. А Василиса ушла в свою комнату и стала шить ру...
 Шла она без отдыха (without any rest), и скоро две...
 рубашек были готовы.
 Старушка понесла рубашки к царю, а Василиса с...
 окном. Сидит и ждёт, что будет. Видит — бежит...
 слуга.

— Требуется тебя царь к себе во дворец⁴⁷.
 Пришла Василиса во дворец. Как увидел царь Василису
 Прекрасную, так и влюбился (fell in love) в неё.

— Не расстанусь с тобой⁴⁸, — говорит, — будешь моей
 женой.

А там и свадьбу сыграли⁴⁹. Скоро вернулся отец Васили-
 сы, поразился и остался жить с дочерью. Старушка тоже
 стала жить с ними, а куколку Василиса всегда с собой носила.
 Так они и живут-поживают, нас в гости поджидают⁵⁰.

Для чего создаются красивые детские книги? Для того, чтобы поразить ребенка своим светлым миром, для того, чтобы наградить его воспоминанием о пережитом в детстве счастье.

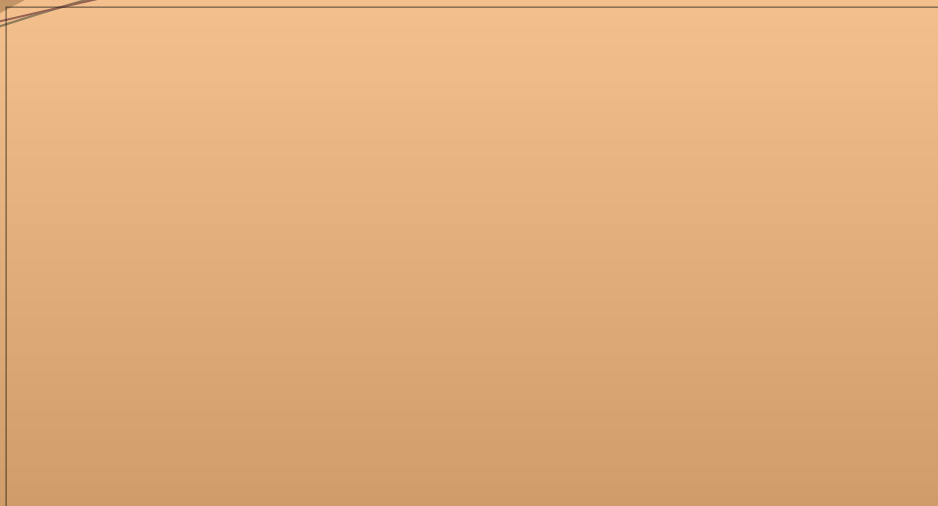
А для чего создаются прекрасные детские сказки и иллюстрации к ним? Чтобы растущий человек обращался к ним вновь и вновь, вычитывая и высматривая в них все новые и новые глубины. Первое прочтение такой книжки в раннем детстве — это посев семени в благодатную почву. Второе, третье, десятое — это прорастание семени в стебелек, в деревце, в прекрасное зрелое дерево.

Прекрасные детские книги создаются для детей и для взрослых. Такой нам представляется «Сказка о золотом петушке» Пушкина с иллюстрациями к ней Билибина.

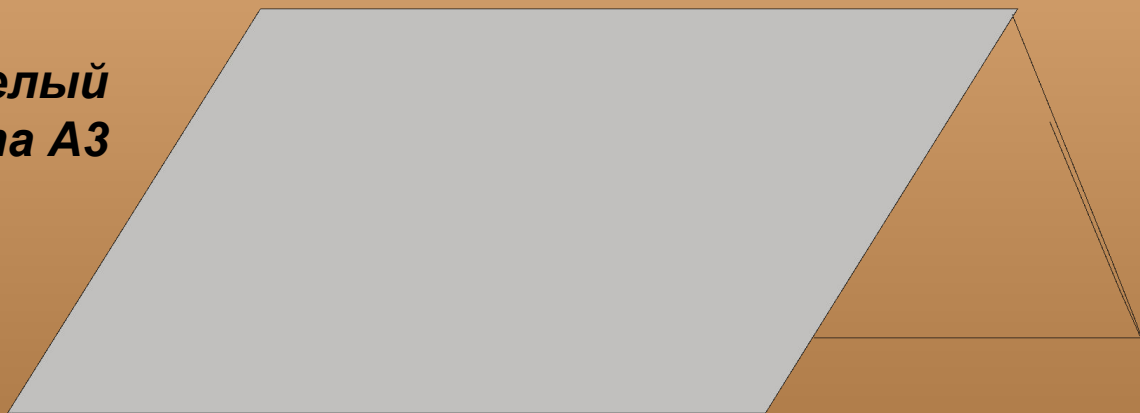

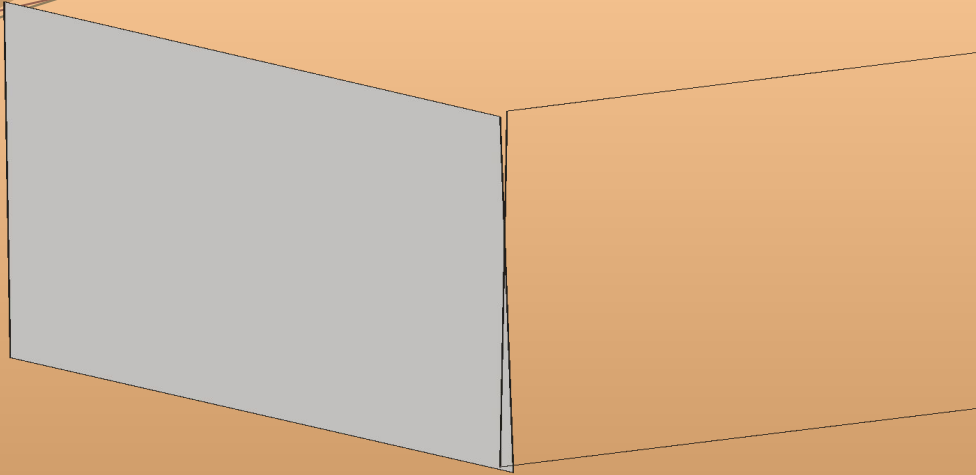

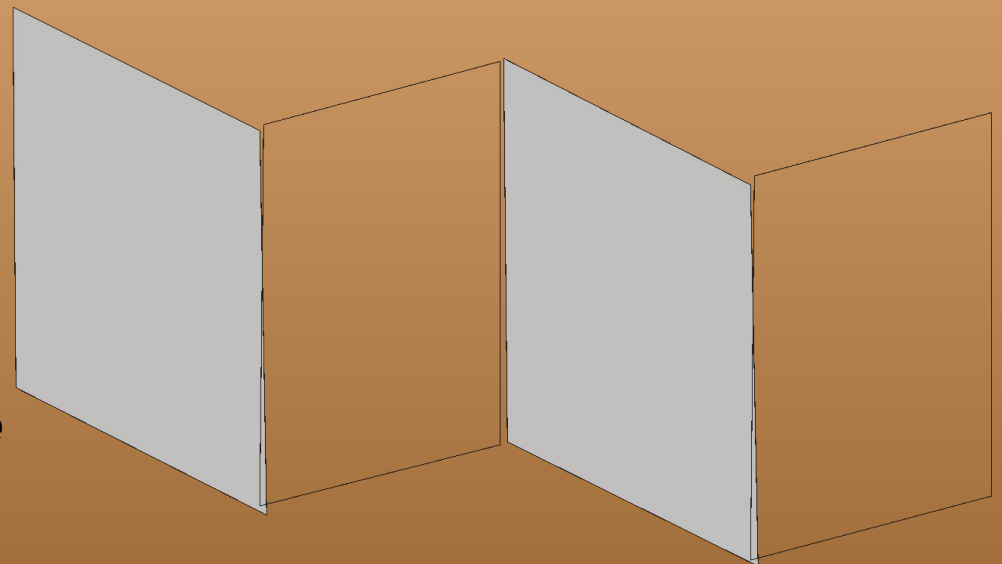
1. Возьмем плотный белый лист бумаги формата А3

**2. Свернем лист пополам по
длинной стороне листа**

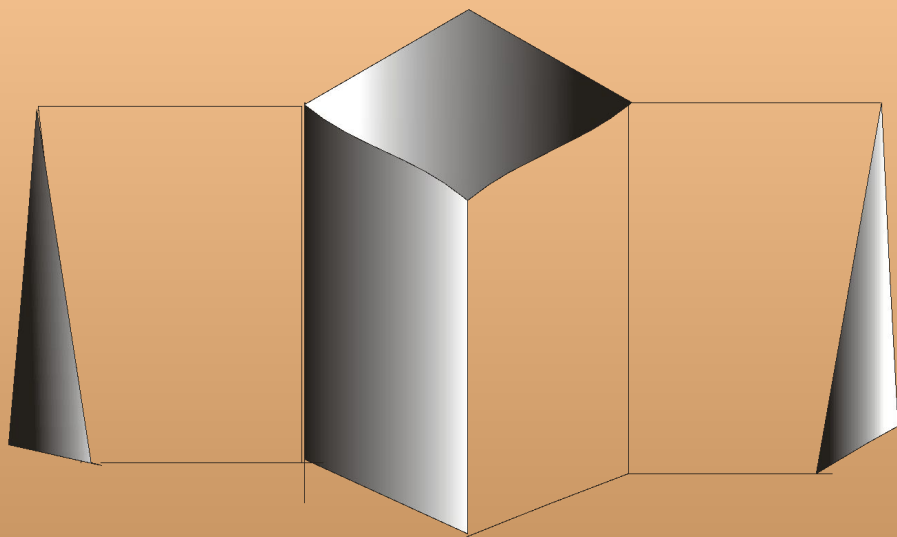

3. Свернем сложенный лист ещё пополам по длинной стороне листа

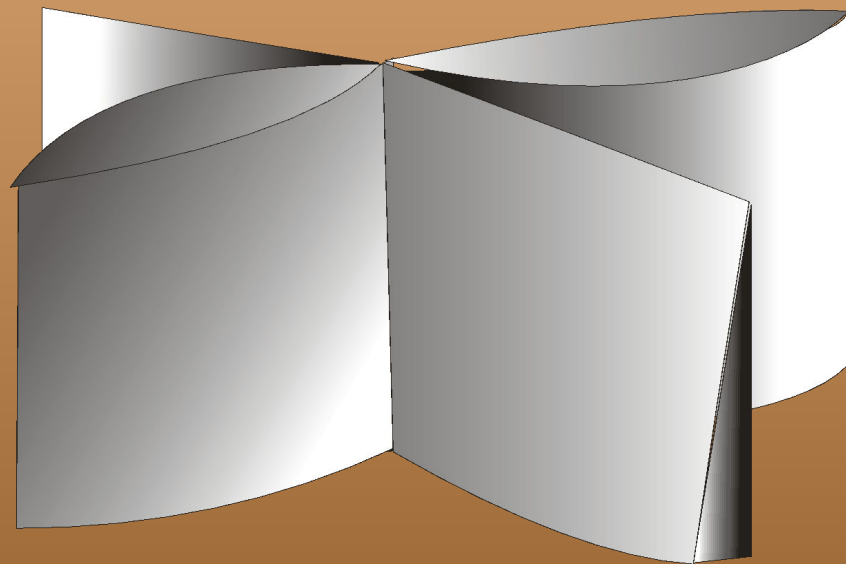

4. И ещё раз свернем лист пополам по длинной стороне листа

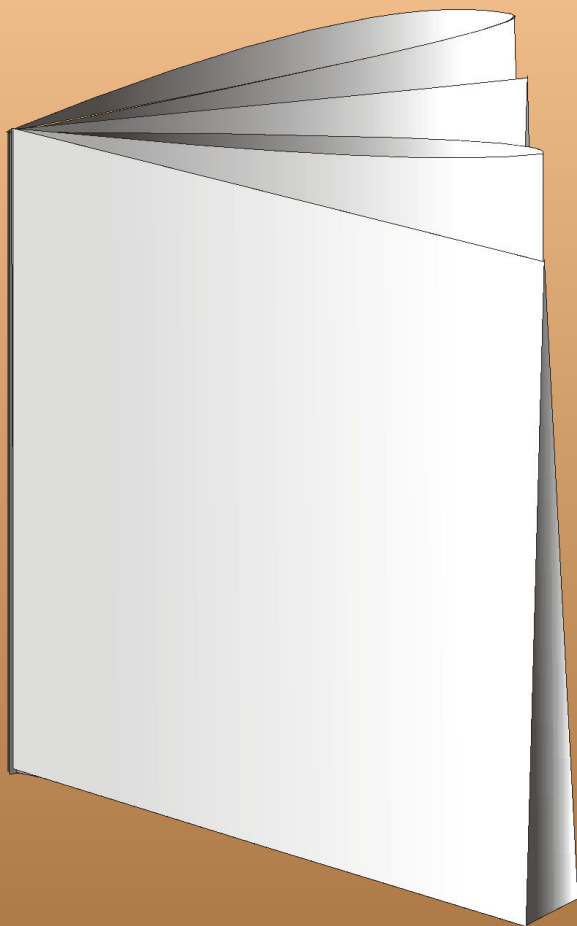

**4. Сложенный пополам лист
разрезать по середине сгиба
длинной стороны листа**

5. Сложить лист по форме сгибов

6. Сложив лист по форме сгибов получим макет книги

7. На первом листе выполняем эскиз обложки макета.

УВАЖАЮ ТВОЮ ТВОРЧЕСКИМ УСТРОИВ В ПАРТИЦИПАЦИИ РАБОТЕ!