

УДК 655:82-1(081)

Е. К. Лабоха, магистрант (БГТУ)**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ Э. ДИКИНСОН**

В статье анализируется художественное оформление русскоязычных поэтических сборников Э. Дикинсон, рассматриваются внешние и внутренние элементы оформления книги по классификации И. Е. Баренбаума. Объектами исследования являются пять сборников, представленных в Национальной библиотеке Беларуси. В результате анализа выявлены наиболее удачные решения в оформлении поэтических сборников.

The article examines art work of Russian-language poetry collections of E. Dickinson, describes inner and outer elements of book design by the classification of I. E. Barenbaum. Targets of research are five collections found in the National Library of Belarus. Study reveals most appropriate solutions of poetry collections art work.

Введение. В настоящее время, несмотря на преобладание прозы на книжном рынке, продолжают выпускать и продавать поэтические сборники, в том числе переводные. Многие зарубежные авторы стали переводиться не так давно. К ним относится и Эмили Дикинсон, яркая представительница американского романтизма.

Эмили Дикинсон оставила после себя большое поэтическое наследие, однако при жизни практически не печаталась, об ее увлечении поэзией знал только узкий круг друзей. После смерти поэтессы ее сестра Лавиния обнаружила в столе десятки переписанных набело стихотворений, скрепленных нитками в «тетради». К сожалению, эти тетради были разобраны, и сегодня невозможно установить, как Э. Дикинсон компоновала свои стихотворения.

Первый сборник стихотворений Эмили вышел в 1890 г., спустя четыре года после ее смерти. Долгое время был неизвестен объем полного наследия поэтессы, пока оно не было передано в Гарвардский университет, где его изучением и систематизацией занялся Т. Джонсон. Благодаря его работе была установлена датировка большинства стихотворений и с некоторой определенностью установлены варианты стихотворений, которые сегодня приняты в качестве основных текстов.

Первый сборник стихотворений Э. Дикинсон в переводе на русский язык вышел только в 1981 г., до этого отдельные стихотворения публиковались в сборниках переводчиков. В настоящее время известны переводы немногим более двухсот стихотворений (из почти 1800 написанных поэтессой).

Сборники стихотворений Э. Дикинсон входят и сегодня в крупных российских издательствах. При выборе издания покупателем одним из немаловажных критериев отбора является художественное оформление.

Эстетическая функция художественной книги приобретает особое значение сегодня, когда

существует возможность приобрести более дешевые электронные издания, которые, однако, отличаются более бедным оформлением.

Нашей целью было проанализировать художественное оформление поэтических сборников Э. Дикинсон и выделить удачные и не очень удачные решения.

Объектами анализа стали пять поэтических сборников Э. Дикинсон, представленных в Национальной библиотеке Беларуси:

1. Дикинсон Э. Стихотворения. М.: Худож. лит., 1981. 174 с.
2. Дикинсон Э. Стихотворения = Poems. СПб.: Симпозиум, 1997. 205 с.
3. Дикинсон Э. Стихотворения = Poems. СПб.: Симпозиум, 2000. 351 с.
4. Дикинсон Э. Лирика. М.: ЭКСМО-пресс, 2001. 381, [1] с.
5. Дикинсон Э. Стихотворения = The Poems. М.: Радуга, 2001. 448 с.

Основная часть. Художественное оформление издания – выработка художественной формы издания средствами книжной графики и типографики с полным или частичным использованием методов художественного конструирования, а также совокупность изооригиналов и макетов внешнего и внутреннего оформления издания [1, с. 40].

Среди элементов оформления книги И. Е. Баренбаум [2] выделяет внешние и внутренние. К внешним относятся формат издания, переплет или обложка, суперобложка, форзацы, к внутренним – текст, книжные полосы (начальные, рядовые, концевые), справочно-вспомогательные элементы (колоннитулы, колонцифры, сигнатуры, нормы), титульные элементы (титульный лист, контртитул, авантитул, шмуцтитул). Средства оформления классифицируют на шрифтовые, декоративные и иллюстративные.

Оформление книги должно соответствовать ее назначению (т. е. выражать идеи литературного содержания, иллюстрации и декоративное оформление должны отвечать замыслу и духу

произведения), следует соблюдать единство всех элементов оформления [3, с. 13].

Формат сборника стихотворений Э. Дикинсон **издательства «Художественная литература»** – $84 \times 108^{1/64}$, это миниатюрное издание. Сборник вышел в *переплете*, что говорит о том, что он предназначен для длительного пользования. Переплет выполнен «под кожу», в темно-зеленых тонах, оформление шрифтовое. На передней крышке – хорошо читаемые заголовок и заглавие золотым тиснением, буква «Д» в фамилии автора рисованная, выполнена белой краской без тиснения. Эта буква напоминает парусник и привлекает внимание. На *корешке* расположен тисненый заголовок, первые буквы имени и фамилии белые, остальные – золотые.

Форзацы сборника декоративные орнаментальные, основной цвет – темно-коричневый, дополнительные – белый и золотой. Цветовое оформление форзацев гармонирует с переплетом.

Титульный лист в сборнике разворотный, на приклеяном *фронтисписе* размещен портрет поэтессы. Оформление *титула* шрифтовое, гармонирующее с оформлением переплета: заголовок и заглавие выполнены теми же шрифтами, что и на переплете. *Шмуцтитул* предваряет раздел «Стихотворения»; на нем располагается только заголовок раздела вверху полосы, первая буква выполнена в той же технике, что и буква «Д» на переплете; гарнитура шрифта та же, какая используется для заголовка на титульном листе и переплете. Обрат шмуцтитула не запечатан.

Для текста сборника был выбран *шрифт* гарнитуры «Обыкновенная новая», он хорошо читается. Для текстов справочного аппарата кегль не уменьшен, что можно считать разумным, учитывая формат издания.

Спусковые полосы оформлены шапками. Каждый подраздел начинается с новой страницы и также оформляется шапкой, но с меньшей отбивкой. Стихотворения следуют одно за другим, отделяются отбивками, иллюстраций нет. Абзацный отступ варьируется в зависимости от длины строки стихотворения, что на некоторых полосах выглядит неэстетично. Не везде соблюдена прямоугольность верстки.

Колонтитулов в издании нет, как и необходимости в них. Колонцифры расположены в нижнем поле по центру, набраны пониженным кеглем, курсивом.

В целом издание гармонично, единство оформления просматривается на переплете, форзацах и титульных элементах. Однако других элементов оформления, кроме шрифтовых, на титульных листах и переплете, в данном сборнике нет. Издание миниатюрное, т. е. предполагается, что его будут приобретать для

коллекции или в подарок, однако оформление издания недостаточно привлекательно для покупателя, в качестве подарка такую книгу вряд ли бы приобрели.

Формат сборника стихотворений Э. Дикинсон с параллельным текстом **издательства «Симпозиум»** (1997 г.) – $70 \times 108^{1/32}$, такой формат часто используют для портативных изданий художественной литературы.

Сборник вышел в *переплете*, т. е. он предназначен для длительного пользования. Переплет черный, на передней крышке золотым тиснением выполнены имя и фамилия автора на русском и английском языках, по вертикали между ними расположен графический элемент оформления, представляющий собой вписанную в квадрат окружность, выполненный штрихами (также тиснением золотом), рис. 1, а. На *корешке* сверху располагается тисненый золотом заголовок на русском и английском языках (разделены линейкой) на сиреневом фоне, под фоном – штриховка золотым тиснением.

Форзацы декоративные орнаментальные, орнамент состоит из пересекающихся окружностей, что связывает его с элементом оформления на переплете. Однако узор малинового цвета на розовом фоне не подходит ни к черному белому оформлению текста издания, ни к сиреневой плашке на корешке переплета.

Титульный лист в сборнике двойной: это обусловлено тем, что данное издание содержит параллельный текст. На *авантитуле* расположен логотип издательства. На разворотном титульном листе слева даются сведения на английском языке, справа – на русском. Оформление шрифтовое с элементами декора. На обеих страницах между заголовком и заглавием размещен элемент оформления, сродный тому, который на переплете (различие – фоновая заливка), черные и белые части элемента на развороте зеркальны (рис. 1, б, в). Заголовок и заглавие на английском и русском оформлены той же гарнитурой, что и надписи на переплете. *Шмуцтитул* предваряет раздел «Стихотворения» («Poems»). На нем размещается название раздела на русском и английском языках, между которыми размещается элемент оформления, сродный уже встречавшимся (рис. 1, г). Обрат шмуцтитула запечатан, что обусловлено особенностью сборника с параллельным текстом: так как текст на развороте печатается на русском (на правой странице) и английском (на левой) языках, то для того, чтобы оставить обрат шмуцтитула белым, пришлось бы оставлять пустым целый разворот, что не практично и не эстетично. Страница, образующая со шмуцтитлом разворот, не запечатана, что усиливает ощущение отграничения.

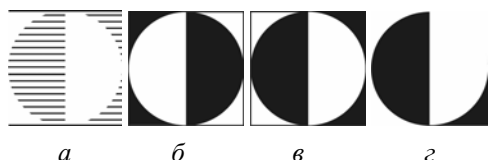

Рис. 1. Изображение элемента оформления, размещенного в сборниках издательства «Симпозиум» на переплете (а), левой (б) и правой (в) страницах разворотного титула, шмуцтитуле (г)

В данном сборнике для основного и дополнительного текстов использован *шрифт* гарнитуры «Антиква», смотрится гармонично. Текст предисловия дан пониженным кеглем, как и рекомендуется для дополнительного текста.

Все стихотворения в издании напечатаны с новой страницы со спуска, все спуски одинаковой длины. Все *полосы* издания оформлены *колонлинейками* на верхнем и нижнем полях. Нижняя линейка одинакова по всему изданию и представляет собой прямую линию с полукруглой выемкой посередине, где располагается колонцифра. Верхняя линейка также представляет собой прямую линию, но у нее по центру находится элемент оформления, сродный уже встречавшимся. Он различен для полос предисловия (рис. 2, а), основного текста (рис. 2, б) и содержания (рис. 2, в). Такого вида линейки визуально «ограничивают» пространство полосы набора и придают эстетичность страницам разворота. Особенно удачным является такое решение для полос с короткими (4–8 строк) стихотворениями, а таких стихотворений у Э. Дикинсон много. Без линеек полосы с короткими стихотворениями выглядят «голыми», особенно это касается белого пространства под стихотворениями. При наличии линеек упорядочивается структура страницы, а белое пространство под стихотворением не выпирает, а подчеркивает само стихотворение.

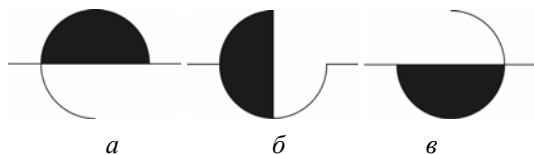

Рис. 2. Изображение элемента оформления, размещенного в сборниках издательства «Симпозиум» на колонлинейке полос предисловия (а), основного текста (б) и содержания (в)

Колонтитулов в сборнике нет, что логично, поскольку в издании только один раздел.

В целом оформление сборника гармоничное, разработанное. Общие детали оформления просматриваются на всех внутренних и внешних элементах книги. Однако следует отметить, что сквозной элемент оформления, основанный

на окружности, никак не связан с содержанием книги. Лирика Э. Дикинсон тяготеет к природе, в которой редко встречаются четкие геометрические формы. Также вызывает вопросы цвет плашки на корешке и цвет форзацев. Тем не менее, издание стильное и привлекает своей четкостью и кажущейся простотой.

Оформление сборника стихотворений Э. Дикинсон издательства «Симпозиум» 2000 г. выпуска отличается от описанного выше только цветом плашки на корешке переплета (в данном издании плашка синяя), поэтому все достоинства и недостатки издания такие же.

Формат сборника стихотворений Э. Дикинсон с параллельным текстом издательства «Радуга» – $70 \times 108^{1/32}$, который, как уже отмечалось, часто используется для портативных изданий художественной литературы.

Сборник вышел в *переплете*, т. е. он предназначен для длительного пользования. Переплет выполнен в малиново-фиолетовых тонах. По всему переплету чуть более светлым тоном, чем тон плашки, расположены тонкие ветви с маленькими листиками. По центру верхней крышки размещен портрет Э. Дикинсон в овальной рамке. Над портретом – заголовок на английском языке, под портретом – на русском. Для первых букв имени и фамилии автора использован рукописный шрифт. Внизу крышки слева находится логотип издательства. На *корешке* размещаются заголовок и заглавие, первые буквы не выделены. На задней крышке напечатаны цитаты авторства Дж. Б. Пристли, А. Гаврилова, Т. У. Хиггинса об Э. Дикинсон и ее стихотворениях.

Суперобложка издания повторяет переплет. На *левой клапане* суперобложки размещены два стихотворения Э. Дикинсон («*** Как счастлив Камушек, в пыли...») и («*** Тихо желтая Звезда...»). На правом – информация о переводчике стихотворений Э. Дикинсон А. Гаврилове, чьи переводы составили этот сборник. И стихотворения, и информация о переводчике могут заинтересовать и привлечь читателя, заставить его купить книгу.

Форзацы в данном сборнике белые.

Титульный лист в сборнике двойной: это обусловлено тем, что данное издание содержит параллельный текст. На *авантитуле* размещен заголовок издания на русском и английском языках в том же оформлении, что и на переплете, но меньшим кеглем. Под заголовком – графический элемент оформления в виде фрагмента ветки с листьями, заключенного в окружность. На *распаином титульном листе* из левого нижнего угла левой страницы к середине наружного поля правой страницы тянется та же ветка с листиками, серого цвета. Сверху на

обеих страницах размещены заголовок и заглавие (на левой – на английском языке, на правой – на русском), выполненные теми же шрифтами, что и на переплете. *Шмуцтитул* предваряет раздел «Стихотворения». На нем также располагается изображение ветки с листьями (от центра страницы направо, выходя на поле), над ним – название раздела на английском языке, под изображением – на русском.

В данном сборнике для основного и дополнительного текстов используется *шрифт* гарнитуры «Times» – наиболее часто используемой гарнитуры, что снижает оригинальность оформления. Пониженным кеглем напечатано содержание, а вступительная статья – таким же кеглем, что и основной текст. Возможно, такое решение было принято для того, чтобы привлечь к статье внимание читателя.

Спуски в издании довольно большие, заголовки (в случае стихотворений это их номера) располагаются прямо над текстом. Каждое стихотворение начинается с новой страницы.

Колонтитул и *колонцифра* располагаются сверху полосы и отделяются от основного текста линейкой в виде прямой линии. Колонцифра и колонтитул набраны курсивом шрифта той же гарнитуры, что и основной текст. На спусковых полосах их нет, как и рекомендуется. Благодаря большому спуску многие стихотворения смотрятся хорошо, так как белые пространства сверху и снизу стихотворения визуально одинаковые. Однако если в стихотворении восемь и менее строк, то страница выглядит «незавершенной»: сверху полосы находится линейка, и белого пространства между ней и текстом стихотворения меньше, чем от нижнего края стихотворения до нижнего края страницы. К тому же на нижнем поле нет никаких ни справочных элементов, ни элементов оформления.

В целом заметно, что над оформлением сборника работали, был создан рисованный элемент оформления, соотносящийся с творчеством Э. Дикинсон. Однако он используется только на титульных элементах книги, переплете и суперобложке. На рядовых полосах издания фрагменты этого элемента не использованы, хотя можно было бы, например, сделать колонлинейку не прямой, а извилистой. Никак не оформленные форзацы также ухудшают впечатление от издания.

Формат сборника стихотворений Э. Дикинсон **издательства «ЭКМО-Пресс»** – 70×108^{1/32}.

Сборник вышел в *переплете*, т. е. он предназначен для длительного пользования. Оформление переплета шрифтовое и иллюстративное. Для фона переплета выбрана песочная текстура, на которую помещены светлые прямоугольные плашки. На передней крышке переплета

сверху плашки расположен заголовок коричневого цвета; буква «Д» в фамилии автора набрана рукописным шрифтом. Под заголовком размещен овал с венком из разнообразных цветов по контуру. По центру овала – светло-коричневая фигурная плашка с заглавием, выполненным рукописным шрифтом светлым пастельным цветом. Под плашкой по центру располагается мелкий логотип издательства. На *корешке* также прямоугольная плашка, на которой размещены снизу вверх: логотип издательства, заголовок, изображение букета анютиных глазок (является элементом венка с передней крышки), заглавие. Для надписей использованы шрифты, как и на передней крышке. На *задней крышке* по центру прямоугольной плашки размещается то же изображение букета, что и на корешке.

Форзацы в сборнике белые.

В рассматриваемом издании *титульный лист* двойной. На *авантитуле* дублируются заголовок и заглавие теми же шрифтами, что и на переплете, отделяются друг от друга тонкой линейкой. На *фронтиспис* помещен портрет Э. Дикинсон, под ним – подпись, объясняющая, когда был сделан портрет. На *титульном листе* расположены заголовок и заглавие таким же образом, как на авантитуле, набраны они более крупным кеглем. *Шмуцтитул* предваряет раздел «Лирика». На границе полосы набора расположена декоративная рамка: прямоугольник, вокруг которого вытоены плавные полужирные линии, похожие на стебли цветов, на верхней линии рамки слева и справа расположено по два цветка, напоминающих хризантемы. В верхней части полосы набора находится название раздела, под ним с отступом – две хризантемы, как на рамке, но меньшего размера.

Для основного и дополнительного текстов используется *шрифт* гарнитуры «Петербург» довольно крупного кегля. Пониженным кеглем дано содержание, а вступительная статья и послесловие – таким же, каким основной текст, вероятно, для того, чтобы читатель обратил внимание на эти тексты.

Все начальные полосы набраны со *спуском*, на котором размещается заставка (кроме спусковой полосы с содержанием) в виде декоративной линейки с четырьмя цветками хризантемы (по две с каждой стороны), которая перекликается с рамкой на шмуцтитуле. Каждое стихотворение начинается с новой страницы, потому перед каждым помещена заставка. На *концевых* полосах размещаются концовки, представляющие собой укороченный вариант заставки: четыре цветка хризантемы, соединенные плавными линиями. Однако концовки располагаются с отбивкой, поэтому помещаются не на все концевые полосы. По этой причине встречаются раз-

вороты, на которых под визуально одинаковыми стихотворениями (разница в 1–2 строки) разное оформление, что снижает эстетичность.

Колонцифры расположены внизу по центру, никак не оформлены.

Издание иллюстрировано. Иллюстрации в оттенках серого, обычно подобраны так, чтобы иллюстрация на развороте совпадала по тематике со стихотворением. Кроме тематических иллюстраций использованы портреты Э. Дикинсон. Все иллюстрации снабжены подписями.

В общем заметно, что разрабатывалось целостное оформление: заставки и концовки перекликаются с оформлением титульных элементов и переплета – с учетом содержания сборника. Видна работа составителя и редактора с иллюстративным материалом. Однако есть недочеты: как упоминалось выше, не на все концевые полосы помещается концовка из-за особенностей ее оформления. Кроме того, для декоративных элементов используются слишком толстые линии, которые «утяжеляют» страницу, а на страницах с короткими стихотворениями отвлекают внимание от текста.

Заключение. Во всех изданиях оформлены титульные элементы (или шрифтовыми, или декоративными и шрифтовыми средствами), во всех случаях это оформление логически и дизайнерски связано с оформлением переплета.

В сборниках издательства «Художественная литература» и «Симпозиум» внешний вид форзацев также соответствует общему оформлению. В двух остальных сборниках форзацы выпадают из общей концепции, хотя можно было бы сделать цветное оформление.

В целом удачные решения найдены для оформления сборников издательств «Симпозиум» и «ЭКСМО-Пресс». В сборниках издательства «Симпозиум» варианты одной графической детали повторяются на всех элементах книги, умело используется белое пространство. В сборнике издательства «ЭКСМО-Пресс» оформление пере-

плета, титульных элементов, а также спусковых и концевых полос связано между собой и гармонизирует с содержанием книги.

Однако и там не обошлось без мелких недочетов: оформление сборников издательства «Симпозиум» никак не соотносится с содержанием сборника (геометричность оформления не сочетается с тематикой и свободной формой стихотворений Э. Дикинсон); для оформления сборника издательства «ЭКСМО-Пресс» в декоративных элементах используются слишком толстые линии, в результате чего отвлекается внимание от содержания, не оформлены форзацы. Однако в целом, с точки зрения оформления, эти три сборника сделаны наиболее удачно.

Среди не совсем удачных решений следует отметить игнорирование форзацев как странности оформления, отказ от использования декоративных элементов на рядовых полосах (хотя бы в качестве колонлинейки). Слишком короткие концевые полосы и избыток белого пространства под коротким стихотворением могут снизить эстетичность издания.

Следует заметить, что в целом эстетичному виду поэтических сборников уделяется достаточно внимания, основной упор издательства делают на внешние элементы книги, поскольку в первую очередь читатель (покупатель) обращает внимание именно на них. Также издатели заботятся об оформлении титульных элементов, на которые читатель (покупатель) обращает внимание после внешних.

Литература

1. Настольная книга издателя / Е. В. Малышкин [и др.]. М.: АСТ: Олимп, 2004. 811, [1] с.
2. Баренбаум И. Е. Книга и ее элементы. СПб.: СПбГАК, 1996. 52 с.
3. Оформление книги: конкурсы, мнения, проблемы / [сост. Е. Я. Левашова]. М.: Книга, 1988. 143 с.

Поступила 26.03.2014