

младенцы, у которых могли быть бороды или облысение по мужскому типу (рис. 5).

Рисунок 5 – Младенец

Уже с приходом эпохи возрождения, художники все же стали стремиться к идеализированным формам человеческого тела. Образ младенца в живописи приобрел черты безгреховности, чистоты, писать стали не только библейских персонажей. Люди захотели видеть красивых детей, красивых животных, привносить в бытовые сюжеты новую эстетику. Таким образом источник странных детей и животных для мемов как-то внезапно иссяк.

УДК 7.067

АНАЛИЗ ИСКУССТВА ВЕРСТКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ШРИФТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамович Н.А., к.т.н., доц., Прасмыцкая М.В., студ.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Реферат. Аналитическое исследование посвящено искусству верстки и особенностям шрифтовых композиций графической японской литературы, процессу перевода и тайпсета манги. Исследовано, как строится шрифтовая композиция в визуально-текстовом способе коммуникации и осуществляется адаптация идеографического письма к буквенно-звуковому, проанализированы правила верстки в текстовом облаке (бабле).

Ключевые слова: манга, тайпсет, оптический баланс, верстка, шрифт, выключка, шрифтовая композиция.

Графическая японская литература или манга является частью современной массовой коммуникации и характеризуется использованием визуально-текстового способа коммуникации, опирающегося на визуализацию информации и снижению роли текста. Под визуализацией, в данном случае, понимается широкое использование для передачи информации и решения определенных коммуникационных задач визуальных средств – рисунков, фотографий и видеороликов. Манга занимает важное место в японской современной культуре, что позволяет рассматривать ее и как особый вид медиаконтента, интегрирующего лексические и визуальные компоненты, являющийся неотъемлемой частью национальной системы коммуникаций.

Объектом исследования является влияние визуального баланса и оптических факторов на верстку текста при разработке графических продуктов, предметом исследования – манга, часто называемая «японскими комиксами». Цель исследования – выявить влияние оптических факторов на верстку при визуально-текстовом способе коммуникации.

Манга, использующая для передачи информации сочетание графических изображений и текста, является представителем уникального типа контента, который обладает большой

популярностью и широкой распространенностью как в Японии, так и за ее пределами. Учитывая графические и содержательные особенности, манга занимает определенную нишу в графическо-текстовой коммуникации, а также среди подобных ей медиа.

С развитием и широким распространением японских, китайских и корейских комиксов появилась потребность в переводе данной литературы на русский язык, в следствие чего возникли команды, которые переводят, ретушируют и вставляют текст в мангу.

Процесс создания хорошего перевода – это кропотливая работа, которая состоит из нескольких фаз. Над переводом и адаптацией манги, как правило, работает от 3-х до 6-ти человек. Процесс работы организован следующим образом: первоначально японский, корейский или китайский вариант комикса переводится на русский язык в обычном текстовом формате. Впоследствии, иностранным цифровым комиксом занимается клинер. Это человек, задача которого состоит в том, чтобы очищать страницы манги от артефактов – нежелательных побочных эффектов, которые возникают при обработке изображения. Кроме того, клинер убирает иностранные звуки, которые обозначают действия, и восстанавливает фон за ними. В заключение, убирает текст из баблов – облако с диалогом персонажей, его мыслями, где преимущественно размещается текст. Основная сложность работы клинера состоит в том, что необходимо восстановить изображение, которое было за текстом. Это бывает проблематично, так как некоторые японские символы могут занимать одну треть всей страницы (рис. 1).

Рисунок 1 – Работа клинера: а) обработанное изображение; б) оригинальное изображение

После страницы комикса передаются тайперу. Тайпсетинг (typesetting) или лентеринг (lettering) – это искусство упорядочения текста, рисования букв и установки различных шрифтов на странице, в которых особое значение уделяют гарнитурам. Тайпер вставляет текст перевода в облака диалогов, предварительно подготовленных клинером, а также оформляет звуки. Так как написание восточных символов от западных кардинально отличаются, тайперам приходится адаптировать перевод под стандарты русскоговорящего общества. Исходя из этого, появились определенные правила верстки японских комиксов.

Японские иероглифы читаются сверху вниз, а в латинице и кириллице текст располагают горизонтально. Следовательно, в некоторых случаях, если фон позволяет, тайперы расширяют диалоговое облако по вертикали. Это делается для того, чтобы можно было разместить весь текст в бабле, ведь один иероглиф может содержать в себе целое предложение. Особенностью так же является то, что японцы читают текстовые блоки справа налево. Остановимся подробно на расположении текста непосредственно в самом диалоговом облаке. Авторы манги в большинстве случаев рисуют разнообразные баблы, то есть помимо обычных округлых есть облака неправильной формы, например, обрезанные, размещенные справа или слева, треугольные и прочие. Если мы говорим о стандартном круглом бабле, то текст будет располагаться по середине. Есть такое понятие, как геометрический центр масс, именно он и будет центром облака. Однако стоит отметить, что человеческому глазу свойственно видеть композиционный центр выше, чем он на самом деле. Таким образом, при расположении в облаке текста, необходимо его вставлять немного выше физического центра, выстраивая визуальный баланс. Также одним из основных правил является то, как компоуется текст в самом бабле. Текстовая область должна по форме напоминать облако, в которое вписана. Если бабл вытянут, так же нужно и вытягивать область с текстом.

Чтобы готовое облако выглядело как в оригинале и оставалось читабельным, нужно найти золотую середину между количеством переносов и общей формой столбца с текстом, относительно облака. На рисунке 2 а представлено два варианта компоновки текста. С

эстетической точки зрения, вариант справа выглядит грамотнее. На рисунке 2 б представлено одно из самых ярко выраженных нарушений композиции – положение текста по подобию «елочки».

Рисунок 2 – Лучшая форма через дефис: а) использование переносов; б) рваный край при отсутствии переносов

К разбивке текста на фразы стоит подходить серьезно. С одной стороны, это способ упростить чтение, с другой – расставить акценты. Таким образом, перенос слов на следующую строку нужно делать по смыслу, чтобы на каждой строке было цельное высказывание. Также стоит придерживаться правила: «один бабл – одна фраза».

Следует обращать внимание на размер шрифта в целом и его размер по отношению к облаку. В данном случае, используются стандарты верстки книжных изданий. Размер шрифта должен быть читабельным, не менее 12 кеглей. В дополнение к этому, высота шрифта должна равняться расстоянию между тестом и рамкой, как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Соотношение кегля и полей облака

Фундаментальным правилом в тайпе считается правило компенсации знаков препинания. Есть два термина, которые подходят под понятие компенсации знаков препинания, – это «висячая пунктуация» и «оптическое выравнивание». «Висячая пунктуация» – это когда за линию набора выносятся кавычки, скобки, буллиты, так как знаки препинания имеют меньший вес, нежели буквы. Однако с точки зрения профессиональной верстки, правильнее использовать понятие «оптического выравнивания». Оно гласит, что знаки препинания имеют меньший вес, чем буквы, тем не менее, если выносить определенные массивные знаки пунктуации полностью за линию, то это будет наоборот привлекать внимание и служить акциденцией. Поэтому знаки препинания выносятся за линию частично. В тайпе вопрос компенсации имеет исключительный характер. Различие состоит в том, что весь текст в манге располагается по центру. Поэтому для визуального баланса и расположения текста по середине все знаки компенсируются. Стоит упомянуть, что пунктуация в русском и японском языках тоже отличаются. Переводить нужно не только слова, но и обращать внимание на знаки. Это список допустимых знаков в русском языке [.] [,] [:] [;] [!] [?] [...] [...] [?..] [?!]. Следует всегда ставить знаки препинания в конце текстового облака, даже если их нет в японском бабле. Это делает его более профессиональным при адаптации на другой язык.

Таким образом, верстка манги – полноценное искусство, в котором нужно учиться не только оформлять сложносочиненные японские истории, но и управлять восприятием читателя, расставляя акценты и программируя его эстетическое видение типографики.

Список использованных источников

1. Берндт, Ж. Вписывание комиксов-манга в историю искусства современной Японии. Ж. Берндт. / пер. с англ. Ю. Магера // Манга в Японии и России. Вып. 2. – М., Екатеринбург: Фабрика комиксов, 2018. С. 11 Магера 25.
2. Магера, Ю. А. История появления первых японских комиксов на русском языке. / Ю. А. Магера. // Японские исследования. Магера. – 2018. – № 4. – С. 6–23.
3. Хаяши Х. Манга: Японская техника рисования. / Х. Хаяши – М.: Астрель, 2012. – 142 с.
4. Текст в комиксах, манге / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mangalectory.ru/lessons/ml473/>. – Дата доступа: 11.04.2022.
5. Сканлейт – как это работает / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mangalectory.ru/lessons/ml473/>. – Дата доступа: 11.04.2022.

УДК 7.038

ЭЛЬ ЛИСИЦКИЙ. КОНСТРУКТОР КНИГИ

Абрамович Н.А., к.т.н., доц., Нехаева П.Ю., студ.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Реферат. Исследование посвящено деятельности в области типографики знаковой фигуры русского авангарда, первого российского графического дизайнера Лазаря Лисицкого. Проанализирована концепция конструирования Лисицким книги Маяковского «Для голоса», являющейся одним из первых шагов на пути к новым интермедийным поэтическим стратегиям, которые ярко проявятся уже во второй половине XX века, открывая новые возможности совмещения технологии и текста, слова и материальных форм его репрезентации.

Ключевые слова: конструктивизм, новое искусство, полиграфия, верстка, акциденция, типографика.

Объектом исследований является развитие новых концепций в области симбиоза верстки и поэтики, использующих ресурсы материального формата представления текста и вполне конкретной коммуникативной технологии (книгопечатания). Предметом исследования послужила конструкция книги «Для голоса» – один из лучших образцов русского конструктивизма в книгоиздании.

Книгами Лисицкий занимался всю жизнь – с 1917 по 1940 годы. Мысли об активной роли набора и верстки, о необходимости использовать изобразительные возможности шрифта для воздействия на читателя Л.М. Лисицкий высказывал еще в 1919 году. «Я считаю, – писал он 12 сентября 1919 года Казимиру Малевичу, – что мысли, которые мы пьем из книги глазами, мы должны влить через все формы, глазами воспринимаемые. Буквы, знаки препинания, вносящие порядок в мысли, должны быть учтены, но кроме этого, бег строк сходится у каких-то сконденсированных мыслей, их и для глаза нужно сконденсировать».

Будучи в первую очередь архитектором, Лисицкий рассматривал книгу подобно зданию, где каждый разворот подобен комнате. Лисицкий стремился вовлечь зрителя настолько, чтобы он не пропустил ни одной страницы. Эль Лисицкий при верстке книги «Для голоса» Владимира Маяковского определил себя как конструктора книги. Лисицкий смонтировал иллюстрации из элементов наборной кассы, печать осуществлена черной и красной краской; вырубка-регистр с наборными символами к каждому стихотворению придала книге объем и своеобразную «интерактивность». Подобно архитектурному творению, книга именно «сконструирована», как и было указано на авантитуле. Данное издание является примером оригинальных конструктивистских и композиционных решений Лисицкого и идеально сочетается с ритмикой поэзии Маяковского.

Сборник из тринадцати стихотворений «Для голоса» – знаменитая книга-регистр, сконструированная Лисицким и вышедшая в Берлине под маркой «ГИЗа» в январе 1923