

Новые форматы книг: современность в зеркале книжной культуры

Творческие эксперименты с внешней формой книг, новые книгоиздательские форматы и писательские технологии в книге Юлии Щербининой «Время библиоскопов».

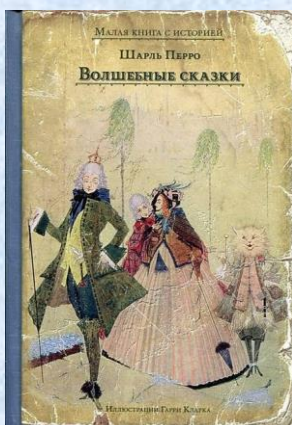
Как хотелось бы заглянуть в будущее
и увидеть, какими станут книги через столетие?

Джон Леббок «Гимн книгам», 1887 год

Современный книжный рынок предлагает читателю выбор не только жанровый, тематический, авторский, но и форматный. В стремлении расширить аудиторию издатели решаются подчас на весьма смелые и неоднозначные эксперименты, а художники, дизайнеры, полиграфисты подбрасывают в этот костер амбиций еще и полешки творческого самовыражения. При этом происходит не только аналитический обзор и классификация книгоиздательских форматов, появившихся в последние несколько лет, но также попытка выявить ключевые тенденции и сформулировать культурные смыслы, стоящие за этим процессом.

С новшествами в оформлении книг, созданием новых книжных форматов можно познакомиться на страницах книги [Ю. Щербининой «Время библиоскопов»](#).

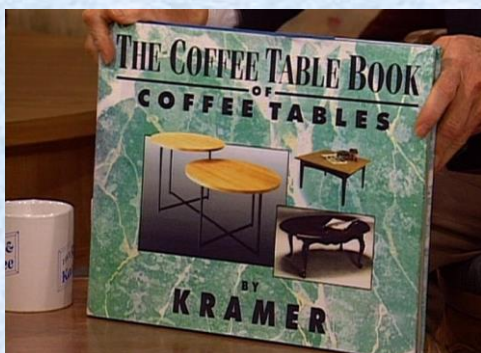
Игра с оформлением: неовинтажная книга, имитация состаренной книги

2010 год удивил читателей доселе невиданной библиороскошью: Издательский Дом Мещерякова начал выпуск серии «Книга с историей».

Стилизованные под старину издания имитируют следы длительного использования: чайные и кофейные пятна на пожелтевшей бумаге, замятости и потертости, царапины и надрывы, маргиналии и библиотечные штампы. Впечатление дополняют и усиливают печатные ретро-элементы: тканевый переплет, ляссе, футляры, оттиски старинных иллюстраций.

Игра с пространством: интерьерная книга, кофе тэйбл бук

В русскоязычных контекстах это название встречается преимущественно на английском – coffee table book (букв. «книга для кофейного столика») и обозначает иллюстрированное подарочное, обычно крупноформатное издание в твердой обложке, используемое, главным образом, как предмет интерьера, элемент дизайна, статусный атрибут либо выставочный экспонат.

Представленные чаще всего нехудожественными, визуально ориентированными изданиями (фотокнигами, гляцевыми журналами, каталогами модной продукции, семейными альбомами), интерьерные книги размещаются в интерьере таким образом, чтобы привлечь внимание посетителей, занять гостей, стать поводом к началу разговора.

Книга для кофейного столика – способ обыгрывания пространства, часть имиджа и инструмент коммуникации.

Игра с обложкой: антибука

Еще один модный способ самовыразиться и привлечь публичное внимание с помощью книгопечатной продукции – нарядить ее в необычную, даже шокирующую обложку. Такую возможность предоставляет нам с 2009 года российская компания «Антибуки» – бренд разработан дизайнером Алексеем Николаевым.

Антибука (греч. anti – против + англ. book – книга = букв. «антикнига», «книга наоборот») представляет собой фальшобложку, обложку-обманку, надеваемую на любую книгу ради развлечения либо розыгрыша. В разных

контекстах употребляются такие синонимы, как фейк-обложка (англ. fake – подделка), псевдообложка, креативная обложка, хулиганская обложка, обложка с подменой названия, книжная обложка с приколом. Типовая антибука – аналог классической односторонней гляцевой суперобложки для книг в твердом переплете размером 42х22 см, подходящей для изданий стандартного формата любой толщины.

Игра с предметом: партворк

Партворк (англ. part – часть + work – работа) – узкопрофильное периодическое издание коллекционной направленности, книга-журнал, выходящая отдельными выпусками (частями) в течение нескольких лет. К одному из первых выпусков прилагается папка для хранения последующих – постепенно составляется антология или мини-энциклопедия. Выпуски выходят, пока не исчерпывается тема, и могут дополняться DVD или CD-дисками, предметами для

коллекционирования, элементами моделей и конструкций для поэтапной сборки. Последняя разновидность партворков получила название **билд-ап** (англ. build up – строить, постепенно создавать).

Кулинария и рукоделие, садоводство и дизайн, искусство и мода, нумизматика и минерология – тематика партворков разнообразна.

Издательство «Комсомольская правда» предложило такую разновидность **партворков**, как книги по номерам – антологию литературной классики в едином оформлении: «Великие поэты», «Великие писатели», «Сказки: золотая коллекция для детей» и др. Соберешь всю подборку – из книжных корешков составитс затейливый орнамент.

Игра на плоскости: книгля

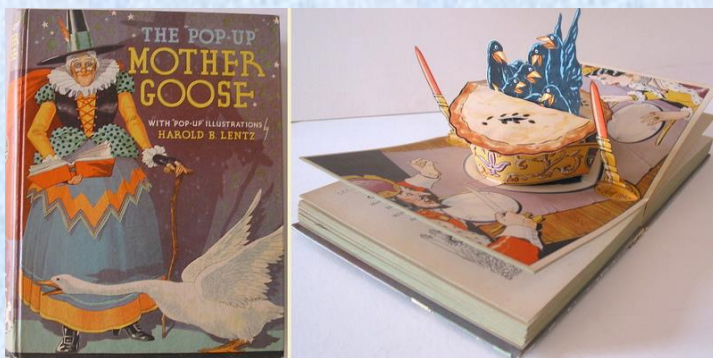
Книгля, или Knigli (от названия выпускающей компании) – инновационный формат книги в виде картины размером А2.

Книгля представляет собой рисунок, созданный из целого текста произведения, для чтения которого кокетливо прилагается лупа трёхкратного увеличения. Потребителя нужно постоянно удивлять и развлекать, в идеале – как-нибудь изощренно. И вот вам, пожалуйста, аттракцион с увеличительным стеклом, перемещая которое, складываешь слова и фразы. Вдобавок тут не только развлекаловка, но и «концепция»: создатели обосновали идею книгли частыми переездами и отсутствием возможности собирать традиционную библиотеку, в результате чего возник замысел «книги на одном листе». Плюс влияние зарубежной популярности постеров с кириллическими шрифтами.

Книгля можно рассматривать как изовербальный комплекс, включающий одновременно текст и его иллюстрацию, сочетающий свойства печатного издания и рукотворной книги.

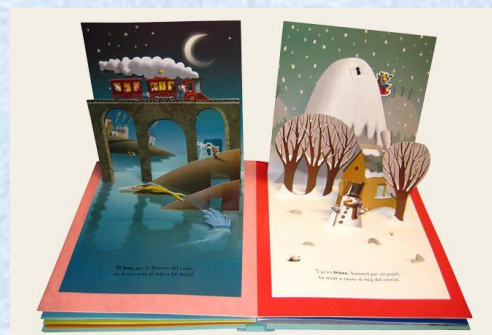
Игра с объемом: рор ур

Рор ур (англ. – высказивать, неожиданно возникать; в некоторых русскоязычных контекстах фиксируется написание поп-ап) – новое название ранее известного формата печатного издания, иллюстрации которого выдвигаются вперед или вверх и складываются в объемное изображение, когда их открывают.

Англоязычный синоним – movable book, ранее бытовавшие эквиваленты – книга с метаморфозами, подвижная книга, параллельно употребляющиеся понятия – книга-раскладушка, книга-панорама, книжка-игрушка, трехмерная книга, всплывающая книга.

Но самое завлекательное название – «живые книги» – придумали маркетологи, призывающие полюбоваться

тем, как на разворотах вырастают невиданные сады и выстраиваются целые города, порхают сказочные птицы и летают точные копии самолетов, сами собой сплетаются замысловатые кружева и складываются сложные механизмы.

Новейшие техники pop up основаны на киригами – современном (с 1980 года) японском искусстве изготовления фигур и открыток из бумаги с помощью вырезания и склеивания деталей. Готовые книги различаются по способу разворота (90° - 180°) и могут содержать объемные страницы (3D-эффект), включать выдвижные, вращающиеся, самораскрывающиеся, скрытые («секретные») детали.

Нынешние pop up книги выпускаются преимущественно в сегменте детской литературы. Здесь они представлены множеством хитроумных конструкций и подвижных элементов, для которых также изобрели специальные названия:

слайдер – вклейка-иллюстрация, которую можно сдвигать и совмещать;

роллер – встроенный элемент с вертушкой-колесиком;

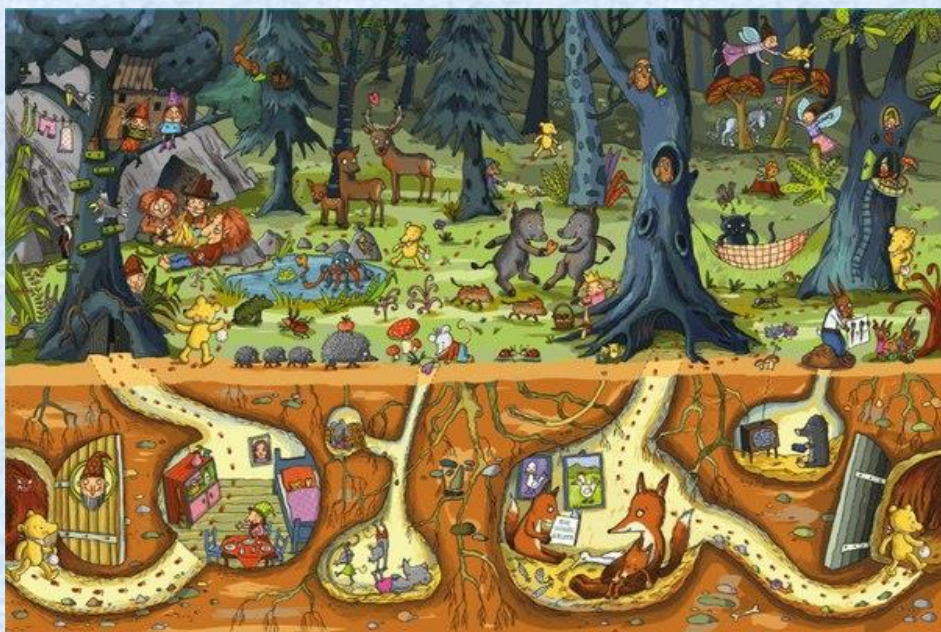
пуллер – картонный язычок, с помощью которого можно двигать картинки и открывать новые изображения на страницах.

Помимо детских изданий, популярны pop up открытки и рекламные развороты в гляцевых журналах. Всё более востребованы pop up презентации архитектурных планов, рекламных продуктов, дизайнерских проектов, бизнес-отчётов.

Книга без слов: виммельбух

Виммельбух (нем. wimmeln – роиться, толпиться + buch – книга) – детское издание без слов с множеством рисунков и визуальных деталей. Эти популярные нынче истории в картинках формата «ищу и нахожу» пришли к нам из Германии и уже обзавелись разговорным синонимом – книжка-гляделка. В отличие от комиксов, каждая история помещается на одном развороте большого формата. Стандартный виммельбух печатается на плотном высококачественном картоне и имеет в среднем 7-10 разворотов формата А2. Выпускаются также более компактные складные издания, которые удобно брать на прогулку или в поездку. Внешне такие издания напоминают настольные игры-бродилки с кубиком «кинь-двинь» (roll and move).

Часто здесь нет начала и конца, смыслового центра и единого сюжета, что делает виммельбухи одной из разновидностей гипертекста. Их можно рассматривать последовательно либо выборочно, а иногда даже по кругу.

Виммельбухи считаются идеальными для семейного досуга: их можно рассматривать вместе с детьми и целой компанией. Бесспорно, такие издания имеют и практическую пользу: тренируют внимание и память, развивают пространственное и логическое мышление, стимулируют воображение и фантазию, формируют эстетический вкус. Чтобы оживить рисунки в детском воображении и заставить малышей сопереживать персонажам, необходимы особое умение и профессиональное мастерство художника, тщательная продуманность сюжетов, тонкая проработка образов. Виммельбухи используются и взрослыми – для восстановления речи после инсультов и травм.

Игра на скорость: фастбук

Перечень книгоиздательских новинок недавно пополнился наименованием фастбук (fastbook – англ. букв, «быстрая книга») – текст на злободневную публицистическую тему, небольшого объема (до 30 тысяч слов), исключительно в цифровом формате специально разработанных приложений для iPad, iPhone и других мобильных платформ. Книга пишется и выпускается в максимально короткий срок. По замыслу издателей, фастбуки призваны преодолеть «косность» традиционных жанров и давление цензурных механизмов, открыть новые возможности предъявления актуальной информации – тематические, содержательные, дизайнерские, мультимедийные. Фастбуки - это инсайдерские репортажи, журналистские расследования, оперативная аналитика, а впоследствии, возможно, и другие – более новые и прогрессивные – жанры.

Фастбук – это увлекательная книга, в которой описаны реальные события нашей жизни вскоре после того, как они произошли. Это книга, которая читается быстро. Она длиннее любой журнальной статьи, но короче привычных бумажных книг.

Есть iPad? Скачайте приложение Fast Book Store, чтобы насладиться электронными книгами нового поколения – с динамическими иллюстрациями, фотографиями, интерактивными элементами и видео.

Игра с движением: флипбук

Флипбук (от англ. flip - переворачивать, book - книга) - дословно «книга для перелистывания». Небольшая книжка с картинками, при перелистывании которых создается иллюзия движения.

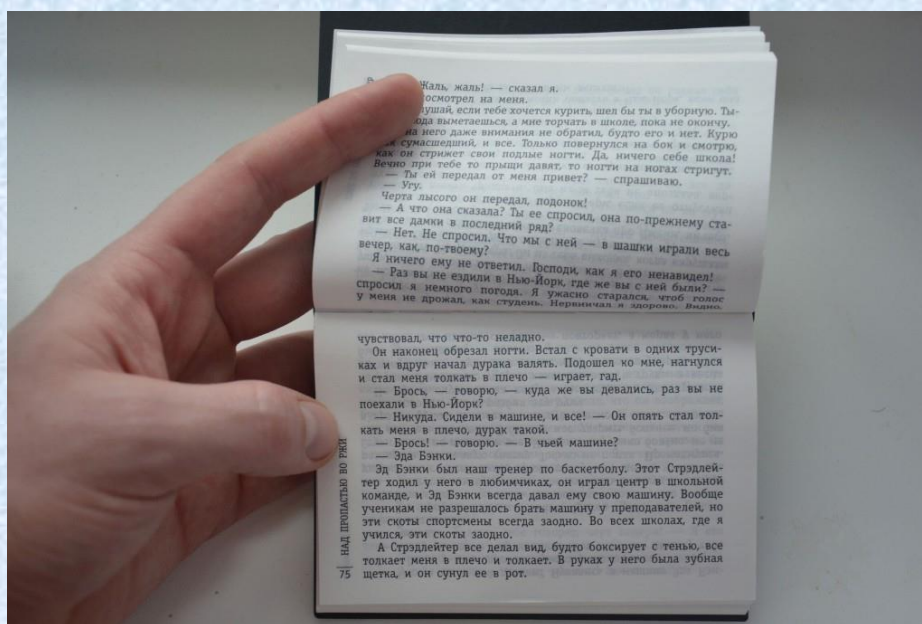
Производители кричат о революционной новизне, но на поверку новым тут является лишь название.

Фактически флипбуки – одна из самых ранних (с 1868 года) форм интерактивных мультимедиа, только прежде их делали вручную, а сейчас при помощи цифровых технологий.

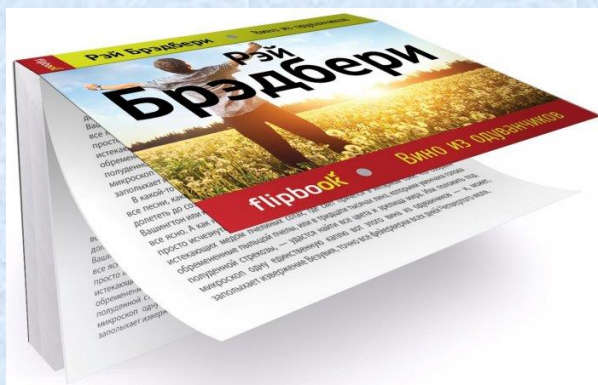
В начале XX века такие книжки имели сугубо прикладной характер и распространялись в качестве рекламных и подарочных приложений к сухим завтракам, жевательной резинке, сигаретам, игрушкам. В 60-е годы некоторые флипбуки обзавелись уже собственными ISBN (International Standard Book Number) как самостоятельные печатные издания. Сейчас этот формат переживает новый всплеск популярности, конкурируя с фотосессией и киносъемкой, как креативная услуга на праздниках, презентациях, фестивалях. Флипбуки производятся специальными студиями и используются для увеселения гостей, фиксации памятных событий, в имиджевых проектах, рекламных акциях, в качестве сувенирной продукции.

Игра с форматом: флипбэк

Флипбэк (англ. flipback – букв. «сальто назад») – инновационное печатное издание небольшого размера (примерно 18х8 см) с горизонтальным размещением текста, внешне напоминающее смартфон, планшет или букридер. Первыми в таком формате на отечественный книжный рынок вышли в 2013 году «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Марсианские хроники» Брэдли, «Облачный атлас» Митчелла, «Норвежский лес» Мураками.

Флипбэк позиционируется как прогрессивный и совершенный книжный формат, сочетающий преимущества печатной и электронной книги. Если неовинтажная книга – это «красота», кофе тэйбл бук – «статус», книгля – «эксклюзив», рор цр – книга-«интерактив», то флипбэк – «удобство + престиж». Квинтэссенция современности.

Формально так оно и есть: издание на тонкой и приятной рисовой бумаге занимает мало места, при чтении легко удерживается одной рукой, поскольку листается снизу вверх. В книжных магазинах для флипбэков появились эргономичные вертикальные стеллажи.

В мире электронных книг

Электронной книгой чаще всего принято называть версию печатного издания в электронном (цифровом) виде, то есть запись на компакт-диске всей информации, которую несет книга в обычной ее форме и для знакомства с которой запись выводят на экран видеотерминала.

ГОСТ – 2001 определяет электронную книгу как «электронный документ, прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения». Фактическими синонимами, параллельно существующими названиями электронной книги, являются электронное издание, цифровое издание, цифровая книга, e-book (сокр. англ.). Электронная книга создана для настоящих книголюбов. Ее удобно брать с собой в отпуск или на прогулку, при этом вы можете загрузить тысячи любимых произведений, важных документов и интересных статей, а также открывать разные форматы, такие как txt, doc, pdf и другие.

В повседневном обиходе электронной книгой или букридером называют также само электронное устройство для чтения текстов.

Гибридная книга

Гибридная книга – издание, сочетающее элементы печатной и электронной книги. Основная часть материалов остается в привычной «бумажной» форме, а дополнительная часть специально помечается в оглавлении, размещается на сайте электронно - библиотечной системы и получает код читательского доступа (QR-код).

Подробнее о книге: http://bibliopskov.ru/zip/kalendar_mayak.pdf

В ряде контекстов такие книги именуются интегрированными. По сути, это даже не столько книга как таковая, сколько технология расширения читательских возможностей с помощью цифрового функционала.

В качестве преимуществ данного формата заявлены возможность оперативного обновления и регулярного дополнения материалов, непосредственный прямой доступ не только к текстовым, но и мультимедийным ресурсам, предъявление всего объема авторских материалов, обычно сокращаемого в традиционном печатном варианте, высокое качество визуального контента (карт, фотографий, иллюстраций), часто теряемое в типографской печати.

Гибридная книга уже в своем названии обнаруживает ту же типологическую специфику, что и флипбэк: соединение не только двух книжных форм, но и двух ментальных матриц, знаменующее переход от «общества традиций» к «обществу тенденций». Причем пример гибридной книги особо отчетливо выявляет не только свойственную последнему бесконечную трансформацию, но также искусственность культурных форм.

Инди-книга

До сих пор мы рассматривали новые книжные форматы с точки зрения их внешнего облика и технологического оснащения, но есть особый случай, когда форматом становится сама стратегия производства. Это инди-книга, опубликованная и выпущенная на рынок, а часто даже и сделанная самим автором.

Инди (indie) – сокращение от англ. independent (независимый) – стало обобщающим определением форм творческого самовыражения, опирающихся на идеологию DIY. Это аббревиатура «Do It Yourself» («Делай сам») – лозунга концепции самодостаточного развития и самостоятельного продвижения, «культы самоучки». DIY предполагает организацию мероприятий, издание книг, выпуск музыкальных альбомов и прочих творческих продуктов без спонсорской поддержки.

Иногда какой-либо писатель собирает вокруг себя единомышленников или других авторов и организует малое издательство – независимое ни от каких корпораций, не входящее ни в какие профессиональные альянсы, самостоятельно занимающееся выпуском и распространением своей продукции.

При этом сейчас активно используют краудфандинг – сбор средств за счет потенциальных читателей и технологию «печать по требованию», то есть по запросам покупателей.

Другой способ выпустить инди-книгу – самопечать, или самопубликация, т.е. полностью самостоятельное прохождение автором всех (или большинства) этапов доиздательской подготовки и постиздательского продвижения своего текста. В отличие от известного нам по советскому времени «самиздата», самопечать, во-первых, имеет упорядоченный и частично стандартизированный характер, во-вторых, – нацеленность на широкое публичное предъявление творчества.

Что еще и что дальше?

Размывание исходного определения книги и бесконечная трансформация ее внешних форм закономерно ведет к тому, что книгой нынче может называться и произведение актуального искусства (так называемая «книга художника»), и рукотворный альбом – продукт любительского творчества, и существующий лишь на экране монитора роман сетевого автора, и коллективная гипертекстовая игра, и даже просто авторский блог. Диктат формата требует новых свершений и новых жертв. Кабы не вышло так, что нашим потомкам достанутся книги... вообще без текстов, зато на супернавороченных гаджетах.

Библиография

Книги новых форматов из фонда библиотек ЦБС г. Пскова

Материал подготовила зав. сектором Информационно-библиографического отдела Гаранова Л. Ф.