

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК

Дизайн книги и иллюстрирование художественного произведения
Выпускная квалификационная работа по направлению
54.03.01 Дизайн
Направленность программы бакалавриата
«Графический дизайн»
Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:
68,34 % авторского текста

Работа рекомендована/ не рекомендована
к защите

« » _____ 2023 г.
Зав. кафедрой ПППО и ПМ
 Корнеева Н.Ю.

Выполнила:
Студентка группы ЗФ-409-203-3-1Ор
Белова Ирина Олеговна

Научный руководитель:
д.иск.н., профессор
Шабалина Н.М.

Челябинск
2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО ДИЗАЙНА	8
1.1 Понятие «дизайн книги», его содержание и структура.....	8
1.2 Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстрации и их роль в оформлении художественного произведения.....	15
1.3 Изобразительные и идейно-выразительные возможности в дизайне книги.....	23
Выводы по главе 1.....	30
Глава 2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КНИГИ И ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЭЯ БРЕДБЕРИ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»	33
2.1 Анализ аналогов оформления литературного произведения «Вино из одуванчиков».....	32
2.2 Описание и целевая аудитория книги.....	44
2.3 Дизайн-концепция оформления графических элементов книги «Вино из одуванчиков».....	48
2.4 Этапы разработки элементов дизайна книги. Технические и программные средства при проектировании дизайна.....	54
Выводы по главе 2.....	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	65
ПРИЛОЖЕНИЕ	72

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования по теме «Дизайн книги и иллюстрирование художественного произведения» определена увеличивающимся интересом общества к книгам и возрастающим вниманием аудитории к внешнему виду, целостному и привлекательному образу печатной продукции в последние несколько лет.

Ежегодно объем выпускаемой книжной продукции увеличивается в связи с активным внедрением компьютерных технологий, которые позволяют создать полноценное книжное издание в кратчайшие сроки. Возникает необходимость в рекламе, в разработке уникального, авторского графического оформления книги, которое будет способно выделить ее на фоне конкурентов [41].

Существующая проблема возросшего интереса общества к художественной литературе и в связи с этим необходимость профессионального, целостного и концептуального подхода к графическому оформлению книг делает настоящую тему актуальной для проектного исследования.

Краткий анализ историографии темы. К сожалению, несмотря на вновь возрастающую популярность книжного дизайна, на сегодняшний день недостаточен объем хороших примеров выпускаемой книжной продукции, а формат большинства из них не соответствует современным требованиям дизайна и оформления книг [4]. Эта проблема волнует многих специалистов, в первую очередь ответственных за разработку, печать и издание книжной продукции. Исследованием темы занимаются маркетологи, психологи и конечно сами дизайнеры.

Опорой для проекта, теоретической базой исследования являются работы таких художников, графиков и искусствоведов как Е. Ю. Герчук (Художественная структура книги [5]), (Архитектура книги [13]), Э. Лумис

(Искусство иллюстрации [22]), С. С. Водчиц (Книжный дизайн: теория пропорций [3]), (Эстетика пропорций в дизайне [4]). Знаменитый типограф Я. Чихольд также сыграл большую роль в развитии дизайна книги XX века, его труды (Новая типографика [32]), (Облик книги [33]) уже много лет не теряют свою актуальность, его принципы считаются классикой книжного оформления и типографики.

Тему книжной графики изучали и анализировали специалисты, преподаватели высших учебных заведений, такие как: А. Э. Мильчин (Как надо и как не надо делать книги [24]), О. Д. Костогрыз (Композиция в книжной графике [7]), Н. С. Кириченко (Основы книжной графики [6]). Их научно-практические исследования легли в основу методических пособий для студентов вузов.

Современные иллюстраторы тоже ведут рассуждения о дизайне книг, в своих публикациях Д. Зильбер (Разговор об иллюстрации в пижаме и с чашкой кофе [15]), Н. Ратковски (Профессия – иллюстратор [27]) и Ф. Шайнбергер (Рождение иллюстратора [34]), рассказывают о тенденциях, техниках и приемах, дают практические советы графическим дизайнерам.

Объект и предмет исследования. Объектом проектного исследования выступает дизайн книги и иллюстрирование художественного произведения Р. Брэдбери, предметом – концептуальная графическая разработка дизайна книги и иллюстрирования литературного художественного произведения.

Цель и задачи. Целью проекта является разработка дизайна книги и иллюстрирование художественного произведения американского писателя Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» русскоязычное издание. Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

- раскрыть понятие «дизайн книги», исследовать его содержание и структуру;
- рассмотреть иллюстрацию как элемент книжного дизайна;
- описать виды иллюстрации;

- определить их роль в визуализации художественного произведения;
- проанализировать изобразительные и образно-выразительные возможности дизайна книги;
- провести анализ иллюстрированных аналогов литературного произведения «Вино из одуванчиков»;
- охарактеризовать целевую аудиторию литературного произведения;
- разработать дизайн-концепцию графических элементов книги Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков»;
- определить этапы проектной разработки элементов дизайна книги;
- охарактеризовать технические и программные средства, используемые при проектировании графического дизайна.

Методы проектного исследования. В работе используются такие теоретические методы, направленные на раскрытие внутренней структуры изучаемого предмета, механизмов развития и функционирования, как: метод теоретического исследования, сравнительного анализа, синтеза, классификации и обобщения. Из эмпирических методов, т. е. способов выявления и обобщения фактов в практике, применяется рассмотрение оригинальных образцов иллюстрирования литературного произведения и изучение научной литературы или других источников.

Исходные данные для проектирования. Исходными данными проекта являются собранные материалы, соответствующие теме: нормативные документы, научные статьи, учебные и методические пособия отечественных и зарубежных авторов, Интернет-ресурсы, представленные в библиографическом списке. Несмотря на большое количество материалов, посвященных оформлению книг, тема имеет потенциал для более глубокого исследования, а постоянное появление

новых тенденций в дизайне книг и совершенствование технологий определяет практическую значимость исследования.

В связи с постоянно увеличивающимися темпами производства книжной продукции возрастает конкуренция между изданиями и повышается необходимость создания дизайнерами оригинального, художественно-выразительного книжного оформления. Книгу делает привлекательной все, что ее составляет: шрифт, иллюстрации, качество печати, то, как она собрана, организована и оформлена в целом.

Создание привлекательной печатной продукции – задача сложная, к тому же вследствие технического прогресса книжная индустрия не стоит на месте, она постоянно меняется, высокие технологии добавляют в литературу новые смыслы. Поэтому каждому графическому книжному дизайнеру необходимо всесторонне рассматривать развивающийся процесс создания книги, постоянно учиться, совершенствовать свои навыки, специалисту важно следить за трендами и новинками в этой сфере.

Исследователи считают, что в России на сегодняшний день недостаточно качественного книжного дизайна, с чем сложно не согласиться. Производство требует слаженной работы многих специалистов, денежных вложений, не все издатели реалистично оценивают важность участия художника-оформителя в процессе создания книги. При изучении предложений на рынке в этом можно убедиться. Лучшие решения часто остаются лишь проектами, поэтому хорошие примеры можно найти на просторах интернета, но не просто встретить на прилавках в книжном магазине.

Проблема данного исследования заключается в том, как сделать оформление графических элементов дизайна книги качественно, на высоком профессиональном уровне. Так, чтобы оно удовлетворяло запросам автора текста, издателя, и радовало глаз читателя, не мешая ему

наслаждаться содержанием книги, а наоборот помогая в понимании написанного.

Новизна проектного исследования. Результатами проектного исследования должны стать раскрытие вопросов развития книжного дизайна, подробное рассмотрение такого важного элемента, как иллюстрация литературного произведения, анализ изобразительных, идейно и образно-выразительных возможностей в дизайне книги. Итогом проекта является разработка оригинального дизайна книги «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери, создание и выстраивание иллюстративного ряда художественного произведения.

Практическая значимость работы. Практическая значимость проекта заключается в возможности использования результатов – разработанного дизайна книги и иллюстраций к литературному художественному произведению Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», с учетом предпечатной подготовки, в качестве оформления реального печатного издания с дальнейшей реализацией.

Красиво оформленная книга, а уж тем более иллюстрированная всегда будет притягивать больше внимания. Дизайнер книги необходим как специалист, способный сделать образ книги законченным, цельным и лаконичным, создать привлекательный продукт, который будет хорошо покупаться.

Пояснительная записка к проекту состоит из двух глав. Первая, теоретическая, раскрывает аспекты развития книжного дизайна и подразделяется на три пункта. Вторая посвящена разработке дизайна книги и иллюстрированию художественного произведения «Вино из одуванчиков», состоит из четырех пунктов.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КНИЖНОГО ДИЗАЙНА

1.1 Понятие «дизайн книги», его содержание и структура

Дизайн книги или ее художественное оформление – это один из ключевых моментов при создании книги и ее подготовке к выходу в печать, без которого издание не будет конкурентоспособным на рынке. В целом, данное понятие означает моделирование предметов на этапе конструирования и подготовки к производству [58].

Для разработки дизайна книги необходим конкретный специалист, обладающий набором соответствующих компетенций. Над художественным оформлением изданий трудится книжный графический дизайнер, он несет ответственность за стилистическую целостность книги. На самом деле его работа очень схожа с работой коллег, то есть набор функций и навыков для данной профессии не сильно отличается от остальных направлений графического дизайна.

Дизайнер книг также занимается айдентикой продукта, создавая оформление и поддерживая серийность обложек; работает с композицией, типографикой и цветом; думает о пользовательском опыте, при работе с макетом; готовит файлы к печати и взаимодействует с типографиями [56]. Отличие книжного дизайнера от любого другого графического дизайнера только в задачах, которые он выполняет.

Книжный дизайнер отвечает за визуальный контакт между читателем и автором. Книжная графика здесь выступает как визуальная коммуникация, передающая художественные образы создателя литературного произведения через графические элементы зрителю. Другими словами, книжная графика – это совокупность различных изображений, которые сопровождают книгу.

Книжная графика представляет собой различные элементы, картинки и иллюстрации, сопровождающие и визуально отображающие информацию, представленную в книге. Кроме того, дизайн книги – это синтез работ, включающий в себя техническое редактирование, верстку и набор. В хорошей книге все части взаимосвязаны и довольно сложно проследить, где кончается оформление и начинается иллюстрирование. Главная задача всех элементов – поддержка, раскрытие литературного текста. Любые иллюстрации в книге несут также декоративную функцию, они являются украшением, гармонирующим с другими частями книги, со шрифтом, форматом, бумагой и т. д.

Книга – это сложный организм, который состоит из многих связанных между собой составляющих. Все художественное оформление можно условно разделить на две части: внешнее и внутреннее. К внешним относятся элементы, которые человек видит перед тем, как откроет книгу. Это все то, что украшает переплетную крышку: обложка (переплет книги), корешок, суперобложка (обложка, надеваемая на основную). По решению дизайнера могут присутствовать дополнительные декоративные детали: каптал – соединительная тесьма, ленточка-закладка (ляссе), рифленые элементы – бинты, у дорогих изданий бывают шкатулка или футляр и т. д.

От дизайна внешних частей книги зависит первое впечатление о ней. Зачастую, ознакомиться с данными элементами можно не доставая издание с полки в магазине, поэтому они должны побуждать желание изучить товар более детально, рассмотреть, потрогать, полистать и конечно познакомиться с содержанием. Главная цель внешнего оформления – привлечь внимание, вызвать интерес у потенциального покупателя.

Считается, что важнейшим внешним элементом книги является обложка, так как ее зритель видит самой первой, это витрина, «лицо» издания. Обложка или переплет – это художественное решение покрытия книги, которое должно давать ей характеристику. Внешний вид обложки, как правило, располагает к определенному настроению, готовит читателя:

что-то обещает, интригует. У нее есть передняя часть и задняя, а также корешок – торцевая поверхность книжного блока. Т. е. обычно обложкой считается полноценный разворот. Когда человек выбирает издание на полке магазина, сначала он обращает внимание на корешок, поэтому его оформлению дизайнер уделяет особое внимание.

Характер художественного оформления переплета определяется содержанием произведения, жанром, типом издания, назначением для той или иной группы читателей. По характеру оформления обложки могут быть шрифтовыми, орнаментальными, эмблематическими, сюжетно-тематическими и т.д.

Функций обложка выполняет несколько: информационно-рекламную и защитную. Она иллюстрирует суть книги, намекает на ее содержание, привлекает внимание, иначе говоря, выступает рекламой. Поэтому важно, чтобы ее решение было ясным, эстетичным, вызывало желание открыть книгу и начать ее читать. Кроме того, обложка защищает страницы от загрязнения и повреждений. Для этого иногда еще используют дополнительный элемент – съемную суперобложку.

Суперобложка надевается поверх основной обложки издания, она охватывает снаружи весь переплет и держится на нем при помощи клапанов [7]. По внешнему виду может не отличаться от самой обложки, но может и выделяться, ведь она тоже является упаковкой и рекламой. Раньше считалось, что ее функция заключается только в том, чтобы защитить переплет до покупки, но со временем отношение к ней изменилось. Сейчас суперобложка – полноценная часть оформления книги. Она в первую очередь является маленьким плакатом, который должен привлечь к себе внимание [33]. Современные дизайнеры считают, что наличие суперобложки придает изданию особенное изящество.

Итак, внешний дизайн помогает рекламировать книгу, сообщает, к какому жанру относится литература, чему посвящено произведение. Однако существуют определенные правила, и с внешним дизайном не

стоит перебарщивать. Опытные дизайнеры знают, что реклама не должна быть навязчивой, давить, чтобы у покупателя не возникало впечатления, что ему что-то пытаются активно продать. Все-таки книгу человек приобретает в первую очередь из-за ее наполнения, а не из-за красивой обертки.

После того как элементы внешнего художественного оформления выполнили свою основную задачу, читатель открывает издание, понравившееся ему внешне, и желает погрузиться в мир, описываемый автором. Тогда на помощь приходит внутреннее оформление. Оно выполняет функцию поддержания, визуального сопровождения и отражения текста книги.

Сначала идет форзац (нахзац), который является переходным от внешних частей. Форзац и нахзац – это элементы, соединяющие переплетную крышку с книжным блоком. Они представляют собой два развернутых листа бумаги в начале и в конце книги. Форзац в первую очередь он выполняет практическую функцию, но также он может служить и декоративным целям художественного оформления, поэтому часто выполняется по эскизу дизайнера

Нахзац – это задний форзац, который находится с другой стороны книги. Их оформление может быть абсолютно идентичным, изображения могут повторяться, отличаться незначительно или напротив существенно, все зависит от задумки художника. Оформление форзаца и нахзаца может превратиться в полноправную иллюстрацию, которая будет служить декорацией для еще не начавшейся истории [36, с. 92]. Главное, чтобы их графическое решение связывало воедино оформление внешних и внутренних частей книги.

Все внутренние элементы – это книжный блок с его составляющими. К основным из них относятся титул (бывает также авантитул, контртитул, шмуцтитул) и всевозможные иллюстрации. Иногда используются другие и элементы оформления на страницах книжки: фронтисписы, буквицы,

виньетки, заставки, концовки и прочее. В современных книгах редко все они встречаются одновременно, обычно применяются лишь основные.

Первым внутренним элементом, встречающим читателя, является титул. Титул или титульный лист в книжной графике и полиграфии – это страница книги, содержащая информацию об издании и издательстве. Его назначение познакомить читателя с книгой, «ввести» в нее [7, с. 15].

Титул содержит заголовочные данные о названии и авторе книги. На нем помещают выходные сведения, расположенные обычно внизу титульной полосы: наименование издательства, место и год издания. Иногда присутствуют изобразительные элементы: марка издательства, орнамент, рисунок [7]. Такая иллюстрация должна стилистически соответствовать шрифтам титульного листа, являться органической частью композиции и усиливать связь титула с содержанием всей книги.

С титулом связаны еще некоторые элементы оформления. Например, выходной лист или авантитул, который находится на странице перед ним. Контртитул – вторая страница двойного титула, где, как правило, повторяются те же сведения на языке оригинала (для переводных изданий). Фронтиспис – это изображение на обороте авантитула (на одном развороте с титулом на четной полосе), часто портрет автора книги или ее главного героя. Шмуцтитул – страница, предваряющая разделы произведения, содержащая название части или главы. На нем помещаются заголовок и несложный орнаментальный мотив или рисунок.

Следующая важная составляющая оформления книги – это иллюстрации. Иллюстрации – это изображения, которые поясняют или дополняют текст, визуально поддерживают повествование. Несмотря на то, что далеко не все издания иллюстрируются, данный графический элемент занимает в оформлении книги исключительное место. Ведь «книжка с картинками» всегда привлекала, и будет привлекать к себе больше внимания зрителей [7].

Назначение иллюстрации – «осветить», сделать наглядными события и действия книги, а также передать общую идею. Иллюстрации передают атмосферу, демонстрируют героев, отображают объекты, описываемые в книге и т. д. Также изображения способны быстро донести до читателя суть, они помогают пониманию написанного.

В книге могут использоваться дополнительные, достаточно редкие элементы, например, буквица (или инициал) – это крупная, отличная от прочих первая буква главы или раздела, обычно оформленная декоративным образом. Виньетка – небольшой рисунок орнаментального, предметного или сюжетно-тематического характера [6]. Заставка – оформление начальной полосы, а концовка – соответственно конечной. В художественных изданиях – это обычно «перекликающиеся» небольшие рисунки. Первая страница текста книги украшается или заставкой, или буквицей и называется спуском или спусковой полосой.

Без внутреннего дизайна книга также не может состояться, как и без внешнего. Элементы внутри делают книгу цельной, более полно раскрывают идею и философию писателя, позволяют глубже окунуться в мир произведения. Их суть – сделать содержание как можно более понятным и доступным, а также разнообразить словесную информацию графическими вставками, превратить процесс чтения в более интересный и увлекательный.

Таков краткий перечень элементов, составляющих структуру книги. Обязательными для каждого издания являются, конечно же, обложка и титул. Все остальные элементы вводятся в той степени, как того требуют цели, назначение книги, ее объем, тираж и замысел художника.

Если внешнее (обложка) и внутреннее (страницы) художественное оформление книги произведено качественно, то она приобретает индивидуальный, уникальный вид, нигде больше не встречающийся. Именно эта эксклюзивность делает ее успешной в коммерческом плане [58].

Дизайнер является необходимым лицом, когда речь идет о создании полноценной, цельной книги как единого организма. Помимо воплощения средствами изобразительного искусства идейно-художественного замысла только он может создать действительно эстетичный облик книги.

Работа специалиста данной сферы заключается в том, чтобы наглядным образом отразить текст книги, передать ее «дух», характер, создать гармоничный образ с помощью художественных средств. Развить задумку автора и превратить ее в оформление, подкрепить текст картинками, сделав при этом содержание более доступным для читателя (особенно это касается детской литературы). Именно поэтому «коэффициент полезного действия» книги в большой степени зависит от дизайнера [6].

Разные дизайнеры, иллюстрируя и оформляя книги, используют свой собственный, уникальный стиль. Нет ничего плохого, если почерк художника будет узнаваемым, но это не является значимым фактором в определении его профессионализма. Также нет особой разницы, в какой технике работает дизайнер, рисует ли он от руки или использует графические программы. Техника – это как вишенка на торте, она завершает образ торта, но не является его основой [15].

Кроме того, дизайн – это не только красивая картинка. Дизайн – это еще и способ рассказать людям о преимуществе того или иного товара. Решить проблему и продавца, и покупателя [63]. Поэтому, дизайнер обязан обладать знаниями в области маркетинга и разбираться хотя бы в базовой психологии человека. Чтобы понимать, как сделать ту или иную книгу продаваемой, дизайнер должен учитывать желания потребителя, его потребности.

Таким образом, благодаря дизайнеру книга получает эксклюзивный внешний вид, а соответственно повышаются ее шансы на коммерческий успех, поскольку такая книга становится привлекательной для покупателя в магазине и ярко выделяется среди других изданий.

1.2 Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстрации и их роль в оформлении художественного произведения

В строгом значении слова, понятие «иллюстрация» означает изображение, сопутствующее тексту. Цель иллюстрации состоит в визуализации, пояснении определенной части литературного произведения, раскрытии конкретного сюжетного момента, дополнении созданной писателем картины. Книжные иллюстрации предназначены для восприятия в единстве с текстом, поэтому без него могут быть малопонятными или невыразительными.

Значение иллюстрации трудно переоценить, это одна из важнейших составляющих книжного оформления, которая помогает глубже воспринимать и понимать литературу. Она представляет собой произведение графики и одновременно является элементом графического дизайна.

Иллюстрации в издании – элемент не обязательный, но с ним любая книга становится интереснее и привлекательнее. Иллюстративный материал раскрывает, органично дополняет литературный текст, создавая наглядную опору, способствует лучшему усвоению информации. Книга – предмет, способный завоевать внимание читателя, увлечь его в свой особый мир, создавая который писатель и художник как соавторы работают вместе, поэтому словесный и изобразительный тексты взаимно дополняют друг друга.

Немаловажной особенностью иллюстрирования книги является целостность всего визуального ряда. Деятельность иллюстратора – это система, где работа ведется над общим обликом книги. Графическое оформление в единстве с текстовой частью позволяет понять содержание произведения и уловить его главную суть. Визуальный стиль изображения, повествование, глубина рисунка – все должно быть подчинено одной цели

– правильно отразить мысли и ощущения автора, максимально верно визуализировать образы.

Работа над иллюстрациями происходит в процессе проектирования всей книги в целом. Ритм иллюстративного ряда, а также внутренний ритм отдельно взятой иллюстрации неразрывно связан с конструкцией книги. Поэтому сначала продумывается общая композиция издания, а затем компоновка отдельных разворотов, так иллюстратор сможет создать целостный композиционно-конструктивный художественный образ.

Все элементы книги – слова, линии, формы, цвета и даже пустое пространство – должны сочетаться таким образом, чтобы производить сильное впечатление на читателя [36, с. 64]. Гармонично оформленные и закомпонованные иллюстрации в сочетании с основными графическими элементами и правильно подобранным по размеру и стилю шрифтом, буквицами и пр. создают единую концепцию всей книги. Слаженность элементов, соотношение пропорций представляют собой архитектуру книги, благодаря которой читатели смогут правильно истолковать текст.

Иллюстрации должны располагаться в определенной последовательности и следовать сюжетной линии, а также быть согласованными друг с другом. Визуальные фрагменты распределяются по всей книге, создавая тем самым определенный порядок. Иллюстрации, созданные без учета особенностей книжной структуры, смотрятся чужеродными элементами.

Иллюстрация в первую очередь носит информативный характер, т. е. является пояснением к тексту, она дарит определенное настроение, а также играет роль украшения, создает красивый внешний и внутренний вид книги. Таким образом, воспроизведение литературного текста средствами изобразительного искусства будет достаточно полным, если при создании иллюстраций учитывались все ее основные функции: информативность, эмоционально-психологическая нагрузка и эстетичность.

Самое важное в иллюстрации – это ее способность раскрывать, дополнять текст произведения. Читатель должен без затруднений понимать, что он видит на изображении. Доказано, что у большинства людей доминирующий канал восприятия – зрение, это значит, что именно зрительные образы лучше всего улавливаются и запоминаются. Поэтому книжная иллюстрация является не только способом отображения текста, она способствует более быстрому усвоению информации.

Ключевую роль в вопросах восприятия иллюстраций играет и эмоционально-психологическое воздействие на человека, способного получить широкий спектр эмоций от увиденного. Создавая художественные образы, дизайнер настраивает зрителя на определенную волну, помогает погрузиться в атмосферу произведения, ощутить особенности фактуры и ритм повествования.

Иллюстрации дают эмоциональную наполненность читателю, обращаясь к его чувствам и мыслям, способствует расширению горизонтов сознания. В изображении важны все эмоции: персонажей, цвета и света в работе, композиции. Чем больше эмоциональной окраски несет с собой иллюстративный материал, тем больше он впечатляет зрителей. Людям плохо запоминаются скучные события, но все, что смогло вызвать любые сильные эмоции, неважно положительные они или отрицательные, остается в памяти на всю жизнь [15].

Немаловажной является эстетика, которая подразумевает, что книга должна быть качественно подготовлена профессиональным художником и иметь полиграфическое исполнение высокого уровня. Значимость идейно-образного решения, стиль, применяемый дизайнером также нельзя недооценивать. Книга может не найти своей аудитории, если иллюстрации к ней подобраны неграмотно, целостное оформление книги не соответствует сюжетному развитию произведения, возрастной категории предполагаемых читателей, литературному стилю автора и т. д.

Итак, иллюстрация должна выполнять определенные функции, чтобы передавать основную мысль текста, направлять читателя и помогать ему ориентироваться в событиях книги. Перечень основных требований к иллюстрации и ее оформлению в пространстве книги:

- необходимость целостности иллюстративного ряда и текстовой части;
- понимание проблем и анализ внутреннего содержания произведения; оригинальность графического оформления;
- профессиональная подача графических материалов, использование технических средств и графических программ;
- соблюдение правил верстки, а также требований, установленных государственными стандартами;
- использование модульной сетки для многостраничных иллюстрированных изданий.

Художник при создании иллюстрации опирается на следующие составляющие: сюжет, стиль и техническое мастерство. С помощью последних двух он не только объясняет посыл книги, но и наполняет графическое изображение новыми деталями и идеями. Читатель всегда вольно или невольно попадает в некое виртуальное поле, которое иллюстратор помогает заполнить смыслами через созданный им мир визуальных образов [48, с. 417].

Дизайнер пропускает через себя, как через призму, содержание книги, в его работе переплетаются реальность, художественный вымысел и авторская интерпретация содержания. Результатом такого «преломления» является графическое оформление, которое украшает книгу, создает настроение произведения, погружает читателя в мир, созданный автором и заинтересовывает покупателей.

Визуальный ряд должен также содержать в себе потенциал, способствующий самостоятельному приобретению знаний, учитывающий

механизмы восприятия и мышления человека. На иллюстратора ложится проблема понимания и анализа внутреннего содержания произведения, оценка нравственного смысла поступков персонажей, общественное значение поведения героев [41].

Концепция иллюстрации обычно напрямую соответствует тексту, однако возможно ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное или аллегорическое прочтение художником. Он может добавлять свое личное видение, создавать изображения, не ограниченные объяснением написанного текста. Разумеется, интерпретации дизайнера имеют место быть только в том случае, если они не изменяют содержание книги.

Благодаря индивидуальности и неповторимому стилю каждого художника, иллюстрация имеет субъективный характер. Работы к одному и тому же произведению, выполненные разными мастерами, всегда отличаются по технике исполнения, идейно-образному и композиционному решению, подбору цветовой гаммы. Совокупность всех отличительных признаков определяет почерк художника.

Во многом выбор стиля и техники зависит от предполагаемой аудитории, категории читателей, для которой предназначена книга. Взрослые и дети отличаются по восприятию литературного текста, об этом свидетельствует развитое и преобладающее наглядно-образное мышление у младшей аудитории и понятийное, характеризующееся опорой на логику, у взрослых [39].

Для взрослой аудитории часто приоритетом при выборе книги, является раскрытие вопросов, касающихся морали, воспитания, духовного начала, психологии взаимоотношений. Вследствие чего, в данных книгах преобладают более сложные иллюстрации. Так, абстрактные лаконичные рисунки могут быть восприняты взрослым человеком, имеющим более обширное воображение и жизненный опыт, в отличие от детей, расценивающих упрощенные формы как набор пятен.

Каждая иллюстрация – это отдельная история, которая должна быть рассказана максимально доходчиво и интересно. Художнику нужно взять один момент из книги, показать его так, чтобы было понятно, что происходит с героем, и было достаточно информации о том, что происходило до этого кадра, а также намеков на то, что будет после. Он должен вложить в рисунок конкретную идею и сделать ее читабельной, ясной и легкой в понимании. Нужно создать подходящую атмосферу с помощью различных приемов: стилизации, масштаба, ритма и метра, контраста и нюанса, динамики и статики и т.д. [15].

Все иллюстрации делятся на виды и классификации по разным признакам. Например, по месту расположения в книге можно выделить: иллюстрация на обложке, форзаце, нахзаце, титуле, внутри книги. Иллюстрация на обложке – это отражение контента книги, она может быть обертывающей, т. е. продолжающейся на корешок и заднюю сторону или односторонней. При втором варианте иллюстрации на передней и задней стороне обложки могут быть не связаны между собой [36].

Иллюстрации на форзаце и нахзаце могут носить орнаментальный характер, сюжетные картинки на этих элементах обычно располагаются в открытой композиции и часто навывлет, т. е. уходят за край листа. На титульном листе также могут располагаться изобразительные элементы: марка издательства, орнамент, другой небольшой рисунок. Такая иллюстрация должна стилистически соответствовать шрифтам титульного листа, являться органической частью композиции и усиливать связь титула с содержанием всей книги. Иллюстрированной также может быть отдельная страница перед титулом – фронтиспис.

Внутри книги можно встретить заставки и концовки, маргиналии – изображения на полях. В зависимости от компоновки иллюстраций в пространстве разворота можно выделить такие типы иллюстраций:

– Иллюстрация в рамке – это иллюстрация с четко очерченными границами.

- Оборная – если иллюстрация окружена текстом.
- Виньетка – небольшая иллюстрация с фоном или без него, без четко очерченных границ. На виньетках обычно изображаются промежуточные или не очень важные сцены. Этот тип часто используется, чтобы описать процесс или показать протяженность событий во времени.
- Точечная иллюстрация – простая маленькая иллюстрация без фона, на которой обычно изображен отдельный предмет или персонаж.
- Иллюстрация на страницу или полосная занимают всю страницу и обычно располагаются навывлет.
- Полуполосная иллюстрация занимает часть страницы.
- Иллюстрация на три четверти разворота: рисунок занимает всю страницу и половину противоположной.
- Разворотная иллюстрация: две страницы, т. е. весь разворот, занят одним рисунком, и текст, если таковой есть, вписывается прямо в него [36, с. 66].

Иллюстрации можно разделить на виды по их связи с текстом:

- Иллюстрация действия. Через изображение жестов, движений, ракурсов продемонстрирует важные моменты, ситуации, поступки героев.
- Иллюстрация-портрет. Она дает характеристику героя произведения, изображая все его ключевые черты.
- Иллюстрация предметно-познавательная. Показывает незнакомое читателю: предметы быта, строения, пейзажи, явления природы и пр.
- Обстановочная иллюстрация. Изображает детали обстановки, костюмы, соответствующие месту и историческому времени сюжета.
- Психологическая иллюстрация. Помогает узнать характеры героев, предполагать поступки, определять взаимоотношения действующих лиц.
- Иллюстрация настроения или состояния. Это изображение, цель которого – исключительно эмоциональное воздействие на читателя.

– Аллегорическая иллюстрация. Она передает мысли автора иносказательно, через идеи и образы, созданные художником.

Иллюстрации могут содержать изображение с разным планом: крупным, средним или общим, а также иметь различные ракурсы (вид героя или объектов фронтально, сверху, снизу, сбоку и т. д.). Рисунок может быть с фоном или без, располагаться в рамке или навывлет.

Иллюстрации бывают реалистичными, стилизованными или даже карикатурными, все зависит видения художника, а также от сюжета книги и возраста читателя. Нередко в качестве иллюстраций применяются абстракции, особенно когда отсутствует конкретика или описывается нечто духовное, например, переживания героев.

По способу создания изображения можно выделить две большие группы: с помощью традиционных материалов и компьютерных программ. Художник может пользоваться красками, тушью, карандашами, пастелью, т. д. и рисовать по бумаге, картону, фанере и пр. В последующем такие изображения переводятся в электронный формат, обрабатываются на компьютере.

Еще один вариант – изображения, созданные с помощью компьютера. Цифровая основа изображения и широкий функционал цифровых инструментов, таких, слои, текстуры, фильтры, кисти с эффектами, всевозможные вариации цветокоррекции, позволяют делать визуализацию объекта на высоком художественном уровне, с точнейшей детализацией, сложными градиентами, фактурами эффектами, что практически невозможно сделать классическими техниками [43].

Этот вариант пользуется большой популярностью у художников. Компьютерную графику, в свою очередь, принято разделять на три основные вида: растровую, векторную и 3D. Они отличаются способами создания, программным обеспечением и конечным результатом, но все способны помочь в выполнении имитаций традиционных инструментов художника.

Итак, иллюстрация важный, хоть и не обязательный графический элемент дизайна книги. Любое издание, украшенное изображениями, становится привлекательнее в глазах потенциального покупателя, оно интереснее, понятнее (особенно для юного читателя), вызывает больше эмоций и выглядит более эстетично и гармонично. Иллюстрации бывают разные, но все они играют одинаково значимую роль в оформлении литературного произведения.

1.3 Изобразительные и идейно-выразительные возможности в дизайне книги

Человеком было сделано множество открытий, создано огромное количество вещей, но самым важным изобретением, конечно, является книга. Это не просто печатное издание в виде сброшюрованных, переплетенных вместе листов бумаги с текстом. Книга – самый древний способ передачи информации, это культурное и духовное обогащение.

В век глобальной цифровизации, казалось бы, должна произойти потеря интереса к печатным изданиям. Но, несмотря на то, что электронные книги имеют ряд преимуществ: удобство, практичность, экономия, у них отсутствует тактильная эстетика. Бумажная книга, которую человек может открыть и пролистать; объем, запах и фактуру которой может ощутить, гораздо приятнее. Она дарит больше эмоций благодаря визуальным образам, созданным ее индивидуальным оформлением. Художественная выразительность углубленно раскрывает идею литературного произведения, усиливает воздействие на читателя [44].

Восприятие книги «дополняет» словесную реальность и увеличивает время контакта с печатным изданием. Таким образом, после периода насыщения электронными книгами пришла «ностальгия» по классическому бумажному варианту. По-прежнему важны процесс

оформления книги, изучение правил и закономерностей ее структурирования. Так или иначе, в наше время искусство книги не утрачивает свою актуальность [47].

Печатная книга как товарная единица представляет собой продукт, над которым трудился коллектив сотрудников редакции и участников процесса изготовления книги, начиная с автора, который представляет результат своих интеллектуальных усилий, и заканчивая человеком, стоящим у прилавка в торговом зале. Но продажа будущего издания начинается до того, как оно будет представлено на полке в магазине. Знакомство с книгой происходит сначала с привлекательной упаковкой [46]. Т. е. дизайн графических элементов играет ключевую роль.

Книга – это совокупность разработанных художником элементов: обложки, иллюстраций, форзаца, шрифтов и т. д., каждый из которых имеет свои особенности и создается с помощью выразительных средств. Гармоничное сочетание и взаимодействие этих средств позволяют создать целостный образ книги, несущий на себе отпечаток эпохи, традиций, а также стилевые признаки. Отражает особенности литературного произведения и индивидуальной творческой манеры художника [44].

Решения дизайнера должны быть продуманными и обоснованными, исходить из содержания книг, над которыми он работает и из реальных возможностей воплощения идей. Содержание произведения и читатель – вот главное, на чем строится работа художественного конструирования книги. Эти факторы определяют основные параметры конструкции и композиции макета, оформления и иллюстраций, задают логику и язык будущего издания [45, с. 758].

Искусство книжной графики является сложным творческим процессом. Автор текста дает идею, текстовое наполнение, а художник – образ, форму будущей книги. Осуществляя свою работу, дизайнер должен уловить дух и стиль литературного произведения. От него требуется, чтобы он стал соавтором, сделал зримыми мысли и образы писателя,

помогая тем самым лучше понять содержание, конкретнее представить эпоху, быт, окружение героев. Подлинно творческое отношение позволяет тоньше прочувствовать книгу, ощутить скрытые, внутренние мотивы.

Задача дизайнера – создать гармоничный образ с помощью художественных средств. Развить задумку автора и превратить ее в визуальное оформление. Хороший дизайн благодаря различным приемам и инструментам создает верное впечатление, составляет визуальный образ книги, который многое может о ней рассказать. В идеале, по одной только обложке читатель должен понимать, что его ожидает в том или ином произведении.

Подход к графическому оформлению литературы постоянно меняется, ставя перед художниками и дизайнерами новые проектные задачи. На сегодняшний день, развивающиеся технологии усилили роль графического оформления и иллюстрации в пространстве книги. Современный читатель достаточно насыщен разнообразием визуальных образов, что побуждает дизайнера эвристически относиться к созданию иллюстраций с усиленной творческой изобретательностью, придумывать сложные и многоплановые композиции и предлагать различные визуальные стили и приемы.

Если правила верстки на протяжении многих лет остаются стабильными и универсальными, то дизайн книги разрабатывается индивидуально в соответствии с требованиями конкретного издания. Внешний вид обложки чаще всего становится ключевым фактором, привлекающим внимание читателя, и является одним из способов наглядно и просто передать общую идею издания и его настроение.

В книжном искусстве происходит смещения акцентов с книги как средства формирования сознания на книжное издание как материально-предметную форму. И в этой области сосредоточены все рекламные изыски новой экономики. Все чаще издательские проекты напоминают арт-объекты, симбиоз текста, графики, изображения, цвета и формы, где

аромат бумаги подкреплена фактурностью переплета, тканевым корешком и пр. [46].

На сегодняшний день некоторые из приемов более популярны в книжном дизайне, они помогают создать эффектный внешний вид издания, выделить его. Иллюстрации, необычные рисунки или орнаменты создают уникальный дизайн обложек и наполнения книг. Яркие цвета, 3D-объекты, минималистичные изображения и другие приемы – это то, что привлекает внимание читателей и формирует современные тенденции.

Отличительная особенность новой технологии книгопечатания – ее демократичность; широкие возможности экспериментирования; свобода выбора шрифтов, графических элементов и приемов оформления. Компьютерная графика позволила художникам реализовывать множество идей, которые раньше, при использовании ручной работы были бы трудновыполнимы. При этом классические техники создания изображений и иллюстраций не уходят на второй план.

Основной выразительной чертой графики является абсолютное проявление авторской фантазии, индивидуальной манеры исполнения, передача настроения на основе внутреннего мира исполнителя. Дизайнерские эксперименты сегодня важный фактор продаж. Авторы работ руководствуются не стремлением увеличить броскость, а передать контент через аллегории и метафоры, вызвать ассоциации, которые приблизят читателя к пониманию написанного. Подобные работы, конечно же, найдут себе место в личной библиотеке не одного читателя [46].

В первую очередь, пользуются спросом простые формы и яркие цвета. Причем иногда наличие многоцветности делает дизайн более жизнерадостным и создает простор для творческой импровизации в оформлении. Но, конечно же, для дизайнера важно подобрать гармоничное сочетание цветов, чтобы изображение не было резким и воспринималось зрителем легко. Также интересны градиенты из ярких цветов, эффекты размытия и искажения.

В современной иллюстрации популярны зины (иллюстрированные фотографии). Это буквально рисование поверх фото. Впервые этот стиль появился на обложках журналов, сейчас он также используется в оформлении книг. Зин отличает отсутствие строгой продуманности, он создает ощущение незаконченности, эскизности. Обложки, выполненные в этом стиле, сильно выбиваются из общего ряда. Такой дизайн наиболее привлекателен для молодежной аудитории.

Интересные приемы – аппликация из бумаги, пластилина и др. подручных материалов. Естественность, неровности линий, текстуры, имитация того, что сделано своими руками: – это именно то, что предпочитают некоторые клиенты. Потребитель все больше тяготеет к теплой «ламповости», вызывающей ностальгию по временам, когда все делалось не через компьютер. Поэтому многие иллюстраторы возвращаются к работе «по старинке», либо создают имитацию такого стиля в графических программах. Объемная аппликация на обложках книг смотрится довольно необычно. Иллюстрация, выполненная из бумаги или пластилина, добавляет изюминку в оформление и привлекает покупателя.

В моду входит сочетание противоположностей. Для создания неожиданных решений дизайнеры экспериментируют с соединением различных методов рисования и стилей, отмечается стремление художников к разработке и созданию уникальной авторской книги, к проектированию объемного 3D издания. Хотя использование 3D уже никого не удивляет, оно до сих пор является мощным инструментом и современной тенденцией в графическом дизайне. Изометрическая иллюстрация позволяет создавать полноценный сюжет в ограниченном пространстве книги.

Еще один популярный прием – изображение «летающих» или «плавающих» элементов. Это альтернативное искусство, которое передает уникальное видение мира. Нарушение законов гравитации помогает сделать знакомые объекты чем-то необычным, дает художнику

неограниченное пространство для воображения, а для зрителя создает ощущение легкости и непринужденности.

Современные дизайнеры придают новые качества обложке книги, играя с типом бумаги, подворотами для крепления верхнего и нижнего края, придавая конструкциям жесткость и т. д. Как уже было выяснено, для читателя являются значимыми тактильные ощущения, ему важно, чтобы книгу было приятно и удобно брать в руки.

Суперобложка сегодня воспринимается как некий бонус к книге. Ее использование считается эффективным рекламным ходом. Если книга залежалась на полке магазина, то ее следует одеть в суперобложку. И этого окажется достаточно для того, чтобы издание заметили. Этот элемент часто используется как часть ритуала, связанного с предстоящей встречей с иллюстрированным изданием, привлекает больше внимания и воплощает эстетику вещественного. Задача художника здесь заключается в том, чтобы разработанный дизайн обеспечивал точное попадание в читательскую аудиторию. Обложка должна работать как некий знак, как плакат, как активный и заметный сигнал [46].

Композиция – одно из важнейших выразительных средств в дизайне. Ее выразительности художник может добиться с помощью различных приемов:

- Величина – протяженность формы и ее элементов по трем координатам. Величина формы оценивается по отношению к размерам человека или других форм.
- Фактура – внешнее строение поверхности формы.
- Текстура – внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) характеризуются изделия из дерева и ткани. Различные текстуры используются как декоративный элемент при проработке изделия.

– Цвет – свойство тел вызывать зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого света.

Одним из динамично развивающихся направлений современности является компьютерная графика, которая активно используется в дизайне книг. Компьютерные программы позволяют создавать бесчисленные вариации эскизного рисунка, который можно последовательно изменять, трансформировать, как по форме, так и по цвету, что сложно сделать с помощью классических изобразительных средств выразительности.

«Цифровое искусство» сформировалось как отдельное новое понятие в изобразительном искусстве. Особенность компьютерной графики в этой сфере заключается в ее способности наглядно выразить все виды и техники графики и живописи, в частности рисунка, акварели, колористики, света, фактуры и др.

Безусловно, в иллюстрации по-прежнему ценится самобытность, собственные стиль и манера изображения автора. Уникальный визуальный стиль современной книжной иллюстрации можно увидеть в работах дизайнеров и художников-иллюстраторов, умело сочетающих классические техники графики с компьютерной графикой, или же создающие иллюстрации исключительно при помощи цифровых инструментов и графических редакторов [43].

Итак, благодаря современным технологиям инструменты и средства дизайнера неограниченны. В его распоряжении есть множество изобразительных и идейно-выразительных возможностей. Самое главное – во всех случаях сохранять единство и целостность композиционного строя книги. Точно соотносить замысел дизайнера и специфику выбранных им средств художественной выразительности с особенностями оформляемого литературного произведения.

Таким образом, не смотря на воздействие научно – технического прогресса, хорошо сверстанное издание по праву может конкурировать с

электронными, аудио книгами, а благодаря более плотному участию дизайнера в создании и оформлении изданий в наши дни книга представляет собой ценность как самостоятельный эстетический продукт, настоящее произведение искусства [44].

Выводы по главе I

Тема книжной графики интересна и полезна для изучения. Человек не может без чтения, книги – неотъемлемая часть современной жизни. Без них не было бы общества в том виде, в котором оно существует на данный момент.

Подход к оформлению книг постоянно меняется. Может показаться, что бумажные издания стали менее распространены в связи со стремительным развитием технологий, но на сегодняшний день интерес к ним достаточно высок. Книжная продукция широко распространена и активно развивается, ставя перед художниками и дизайнерами новые задачи.

Книга – сложный организм, состоящий из множества различных графических элементов. Внешние служат для привлечения внимания, то есть работают как реклама, а внутренние в основном подчеркивают и сопровождают текст, делают его более понятным и доступным. В целом графические элементы украшают книгу, помогают ей выделиться на фоне остальных, делают ее цельной, гармоничной.

Красивое, грамотное оформление издания напрямую влияет на интерес покупателей, и может повысить эффективность продаж книг. Поэтому дизайнер должен знать, как представить визуальную составляющую издания в лучшем свете. Ему нужно стать как бы соавтором книги, создать образ, сделать зримыми идеи писателя, а читателю помочь лучше понять содержание произведения.

Полиграфический дизайн является одним из самых востребованных направлений графического дизайна в современном обществе. Отдельное место в данном направлении занимает дизайн иллюстраций. Иллюстрация – это любое изображение, которое сопровождает, поддерживает и раскрывает текст. Несмотря на то, что далеко не все издания иллюстрируются, данный графический элемент занимает в оформлении книги исключительное место. Ведь «книжка с картинками» всегда привлекала, и будет привлекать к себе больше внимания зрителей.

Иллюстрации создаются различными способами и материалами, но суть у них одна, они передают атмосферу, демонстрируют героев, отображают объекты, описываемые в книге и т.д. Они делятся на разные категории по нескольким признакам. Иллюстрация выполняет три основные функции: информативность, эмоционально-психологическая нагрузка и эстетичность.

В целом, дизайн печатной книги важен для ее реализации. От качества работы художника зависит то, насколько большой популярностью будет пользоваться издание, как хорошо оно будет покупаться. Напротив, в случае неудачного художественного оформления книги, дизайн может негативно повлиять на ее продажу.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что главными задачами книжного графического дизайнера являются: создание цельного образа издания, ненавязчивая реклама книги как продукта, способная выделить его среди конкурентов, с помощью; поддержка, раскрытие текста и помощь в его понимании читателем, максимально качественная и эффектная визуализация идеи втора произведения.

Дизайнер определяет, какие именно элементы должны присутствовать в конкретном издании. Он занимается созданием макета книги перед печатью. Участие такого специалиста при создании печатного издания является необходимым, так как это продукт, который нуждается в продаже. Каким бы ни было интересным и захватывающим содержание,

первое впечатление на покупателя оказывает не оно, а эстетичный внешний вид книги. Осмысление иллюстратором авторского текста произведения, единство миропонимания художника и писателя – это составляющие успешного решения задачи оформления и иллюстрирования книги.

Глава 2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА КНИГИ И ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ»

2.1 Анализ аналогов оформления литературного произведения «Вино из одуванчиков»

Без всяких сомнений книги играют значимую роль в жизни человека. Они выступают как хобби, досуг, служат для развития и обучения. Это друг, товарищ, помощник, наставник и учитель в одном лице. Книга – это не только источник информации, это еще и источник опыта, чувств, вдохновения. Книга является одной из важнейших духовных потребностей современного человека, в ней органически сочетается труд художника, издательских работников и полиграфистов.

Книг существует уже огромное множество и на свет с каждым годом появляется все больше и больше новых изданий, которые выставляются на продажу. Отсюда следует, что книги должны иметь уникальный внешний вид, быть заметными и привлекательными для покупателей, иначе они рискуют остаться нереализованными. Современный читатель оценивает не только содержание книги, но и ее наполнение, и оформление, предпочитая творческое исполнение издания авторскому тексту без него.

Книгам нужно обладать ярким обликом, выделяющимся среди конкурентов, и прямо на прилавке вызывать интерес у зрителя, еще до того, как он сможет ознакомиться с содержанием. Эти и другие эстетические цели осуществляет дизайнер книги. Он необходим тогда, когда литературное произведение превращается в материальный объект, то есть в тот момент, как книга становится продуктом, товаром. Выполненное художником графическое оформление дает возможность воспринимать издание целостно, а единство дизайна с текстовой частью позволяет понять, увидеть содержание произведения.

Книжный автор может придумать потрясающую историю с захватывающим сюжетом, проработанными персонажами, глубоким смыслом и удивительным миром, но во всем этом не будет никакого толка, если читатель не сможет заметить его книгу на фоне остальных и даже не возьмет ее в руки из-за несоответствующего оформления. Как говорится в старой мудрой пословице: «встречают по одежке, провожают по уму». К книгам это относится даже в большей степени, чем к гардеробу [52].

Дизайн книги, под которым понимается оформление внешнего вида обложки книги, а также художественное решение элементов внутреннего блока книги (разворотов, расположенных непосредственно под обложкой), создает индивидуальный неповторимый внешний вид полиграфического издания, который должен быть достаточно оригинальным, чтобы выделяться среди аналогов [41].

Задача дизайнера – создать привлекательную упаковку, в основе которой лежит компромисс между формой и содержанием. Но прежде чем начинать выполнение макета книги ему необходимо изучить работы других дизайнеров по оформлению выбранного издания и похожих произведений. Чтобы на фоне конкурентов издание имело преимущества и притягивало взгляд, нужно сделать его оформление, как внешнее, так и внутреннее, гармоничным и целостным.

Важно также подобрать шрифт, который бы подходил по жанру и настроению произведения; найти композиционные решения и стиль дизайна, которые смогут отразить содержание и суть книги, создать правильное первое впечатление и погрузить в атмосферу литературного произведения.

Таким образом, анализ аналогов делается для того, чтобы книга была конкурентоспособной. Издание будет стоять на полке в магазине рядом с сотнями других. Оно должно выделяться и интриговать. Композиция должна быть выразительной, а цветовая гамма – продуманной [36, с. 90]. Особенно это касается обложки (передней части, задней и корешка), так

как на нее потенциальный покупатель обращает внимание в первую очередь.

В Приложении к дипломной работе представлены обложки (развороты с корешками) книги «Вино из одуванчиков», оформленные различными дизайнерами. Автором первого примера является Виталий Винцасович Еклерис – живописец, график, художник-иллюстратор. На лицевой стороне обложки изображен главный герой произведения – мальчик по имени Дуглас. Его мимика и язык тела говорят о расслабленности, легкости, беззаботности. В изображении присутствуют множество деталей, солнечных бликов. Цветовая гамма состоит преимущественно из теплых, родственных друг другу оттенков.

На второй обложке также изображен мальчик, но в данном случае он обращен спиной к зрителю. Закрытая поза героя меньше к себе располагает. Реалистично решенный силуэт ребенка находится на фоне цветка, представленного в более абстрактной форме. Иллюстрация отличается от общего дизайна издания по цвету и стилистике, из-за чего возникает впечатление, что нет такой же цельности в оформлении как, например, в первом варианте.

Еще одна обложка решена довольно минималистично и декоративно. Композиция уравновешена благодаря ритмичному повторению одних и тех же элементов. Стилизованные фигуры одуванчиков на лицевой стороне обложки пересекаются с силуэтом качелей, вместе составляя метафору о лете и детстве. Автор использовал два контрастных цвета, противопоставленных друг другу в цветовом круге, чтобы достичь максимальной выразительности.

Следующий пример – это художественное оформление обложки дизайнером Луизой Бакировой. Иллюстрация является олицетворением цитаты из книги «Лето, закупоренное в бутылку». Изображение решено силуэтно, на фоне неба можно разглядеть природу и элементы архитектуры маленького городка, о котором пойдет речь в книге.

Приятные пастельные оттенки, плавно переходящие один в другой, дарят ощущение легкости, нежности, беззаботности.

Пятая обложка представляет собой цельное изображение пейзажа. Размеры цветов на поляне гиперболизированы, они превышают в несколько раз рост людей на первом плане. Среди героев можно узнать мальчиков, играющих с воздушным змеем, Дугласа (как акцентное пятно) и пожилого человека, возможно, дедушку братьев Сполдинг. В работе художник использовал сочетание нескольких фактур, что делает иллюстрацию более живой и динамичной. Цветовая палитра состоит из активных, ярких оттенков.

Автор следующей иллюстрации – Алексей Александрович Дурасов – российский художник и иллюстратор. Обложка выполнена в технике акварельной живописи. Здесь используются не такие чистые и открытые оттенки, как в варианте слева. Каждый цвет, даже теплый, написан через синий. Это добавляет целостности, но лишает работу воздушности и легкости.

Еще на одном примере можно увидеть силуэт одуванчиков. Это единственный элемент иллюстрации, в остальной композиции построена из сочетания между собой различных шрифтов и линий. Используются сложные родственные оттенки желтого и зеленого, поэтому, несмотря на многочисленное разделение плоскости вертикалями, обложка не выглядит дробно.

Следующий вариант – это черно-белая графика на цветном акварельном фоне. На лицевой стороне обложки художник поместил целый летний пейзаж в новенькие теннисные ботинки главного героя, для которого это не просто обувь, а неотъемлемый атрибут лета. Цветовая палитра фона очень яркая, солнечная, применяются открытые сочные краски. В целом, обложка создает впечатление тепла, чистоты, от нее веет энергией, юностью, природной свежестью.

Далее следуют примеры обложек, решенных только с лицевой стороны. Некоторые из представленных работ были изданы, другие остались только в качестве проектов. Также в этой подборке есть обложки для электронных изданий и аудиокниг. Первая обложка украшена изображением поля одуванчиков. Цветы нарисованы стилизованно, декоративно, они ритмично расположены в плоскости иллюстрации. Вместе с негативным пространством и другими элементами светлые пятна бутонов одуванчиков создают гармоничную композицию. Сочетание родственных оттенков в работе делает ее спокойной и визуально цельной.

Очень легкая, нежная и воздушная иллюстрация художника М. Дорохова украшает следующую обложку. Автором используется метафора, зритель как будто вместе с книгой «открывает дверь в лето». Фактурная работа выполнена в пастельных тонах, она «дышит», на ней много свободного пространства, при этом есть ощущение ее цельности и завершенности.

Третья, декоративно решенная обложка с изображением букета одуванчиков выглядит очень просто и лаконично. Силуэт цветов заполнен градиентом из желтого, теплого зеленого и оранжево-красного, поэтому работа выглядит яркой и не кажется скучной. Также изображение гармонично дополнено изящными шрифтовыми элементами.

Четвертая обложка в данном ряду демонстрирует главных героев повести на фоне пейзажа, на первый план выходят те самые одуванчики, в честь которых и названо литературное произведение. Иллюстрация константная, за счет чего кажется яркой и солнечной.

Обложка с изображением Дугласа, который обращен лицом к зрителю (прием, располагающий к себе), а корпус его тела развернут в большей степени спиной. Мальчик как бы завет за собой, предлагая разделить с ним целое беззаботное лето, которое ждет его впереди.

Следующая иллюстрация – силуэтное решение элементов. Здесь можно увидеть главного героя книги, сидящим на дереве и наблюдающим

за городом. Силуэт солнца автор соединил с образом одуванчика и сделал самым ярким и теплым пятном композиции.

Далее на обложке изображено дерево с подвешенными к нему качелями. Интересная и довольно эффектная идея иллюстрации: через бутылку зритель наблюдает одно время года – лето, тогда как вокруг уже наступила осень. Цвета используются в основном пастельные, сложные теплые с серым оттенком мягко переходят в более насыщенные.

На крайней работе в ряду видно цветочную поляну и главного героя. Дуглас хоть и стоит спиной к зрителю, находится в открытой позе и создает впечатление доброго, радостного, счастливого персонажа. Солнечный свет разливается по обложке и делает ее летней и теплой.

Полина Шпаченко (художник и иллюстратор из Санкт-Петербурга) создала в 2019 году трогательный и светлый небольшой анимационный ролик по мотивам книги «Вино из одуванчиков». В нем автор иллюстрирует момент из первой главы повести, когда Дуглас пробуждается раньше остальных членов его семьи и встречает рассвет первого дня лета. В четвертом ряду подборки аналогов представлены кадры из мультфильма, на которых передана добрая, уютная атмосфера, до мелочей проработаны персонажи, элементы интерьера и ландшафты.

Следующая работа написана американцем Томасом Канти в 1990 году, выполнена на бумаге с помощью акварели и туши, она получилась очень воздушная и изящная. Образы героев досконально проработаны, утонченные фигуры на фоне летнего пейзажа выглядят легкими и беззаботными. Иллюстрация задумывалась в качестве мягкой обложки книги.

Далее представлен дипломный проект выпускницы АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ДИЗАЙНА» Екатерины Череватенко (руководитель проекта: Солтан Сергей Леонидович). Здесь присутствует решение обложки издания и нескольких разворотов с иллюстрациями. Графические черно-белые рисунки дополнены акцентами в виде цветных

пятен. Проект смотрится цельно, так как он выдержан в единой стилистике и имеет общее цветовое решение, все элементы дизайна подчинены конкретной идее. Рисовка в иллюстрациях применена упрощенная, местами создающая впечатление легкой небрежности. Она напоминает десятские рисунки, так как книга в первую очередь повествует именно о детях.

Работа Камиллы Алиевой – современного российского художника, иллюстратора-фрилансера и дизайнера персонажей. Автор представил несколько зарисовок с поиском внешности героев книги – братьев Тома и Дугласа Сполдинг. Получились живые, динамичные фигуры мальчиков с яркой мимикой и эмоциями. Дети одеты в не менее яркие костюмы, которые гармонично дополняют их образы. Иллюстратор также добавил достаточно мелкие детали, аксессуары и разнообразные фактуры, чтобы сделать изображения более интересными для зрителя.

Следующий пример – нежная нюансная композиция уже современного автора. Изображение наполнено цветами и бутылками с вином из одуванчиков, которые выходят за края плоскости. Цветовая гамма построена на сочетании родственных оттенков. Данную работу тоже можно воспринимать как обложку.

Книга «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери выдержала в нашей стране около ста изданий, но впервые советские школьники познакомились с этой историей в 1967 году. Первым иллюстратором книги (точнее журнальным вариантом романа) стал Евгений Медведев – тогда только начинающий художник. Его работы в графике (первые три примера в шестом ряду) наполнены деталями и будто предназначены для рассматривания. Хотя в изображениях и отсутствует цвет, автору удалось передать летнюю солнечную атмосферу с помощью применения тоновых контрастов.

Анна Лак (Anna Luck) – автор следующего изображения использовала в своей работе образ Дугласа. Мальчик стоит ранним утром в

пижаме перед распахнутым окном, он воображает себя настоящим волшебником, по движению его руки солнце встает и город пробуждается ото сна. Иллюстратору удалось создать легкую пастельную фактуру, изображение получилось мягким, чарующим, светлым.

Художник Александр Богатов выполнил свою иллюстрацию с помощью сочетания акварели и туши, в технике «по сырому». Он взял за основу бутыл с одуванчиковым вином, как воспоминание о лете. Результат получился солнечный, наполненный воздушным и легким ощущением. Хорошо переданы фактуры, сочетающиеся между собой в этой работе: материал деревянной пробки, стекла и пушистых головок одуванчиков.

Татьяна Безоглюк изобразила поляну, покрытую одуванчикам, над которой парят бабочки и раскачиваются качели. На заднем плане видно дом и линию горизонта. Яркая акварельная иллюстрация заключена в форму круга, только некоторые важные элементы выходят за его пределы. Работа получилась солнечная, полная летней атмосферы и настроения.

Последняя иллюстрация в ряду выполнена акварелью на тонированной бумаге. На ней изображен главный герой «Вина из одуванчиков», который буквально утопает в цветах. Композицию гармонично дополняет текстовый блок, написанный автором от руки.

Очень легкие и воздушные акварельные иллюстрации кисти Анны Усовой (Anna Usova). Четыре работы, каждая из которых имеет сложную композицию и качественную детализацию. На рисунках изображены персонажи с живыми эмоциями: дети, взрослые и пожилые люди, все они динамичны, но в тоже время беззаботны и неторопливы в своих действиях. Несмотря на преобладающую холодную цветовую гамму, изображения создают ощущение тепла, нежности и уюта.

Графичные стилизованные иллюстрации, где преобладает ахроматическая палитра оттенков, и только акценты сделаны ярко желтым цветом. Изображения получились фактурные, «живые», их интересно

разглядывать. Однако без текстового сопровождения зрителю довольно сложно понять, какие именно эпизоды повести иллюстрировал автор. Работы выполнила художница Ася Рак (Asya Rak).

Далее представлены два изображения, выполненные уже другим художником. Здесь можно увидеть сцену с двух ракурсов, когда мальчики попали в погреб дедушки Сполдинг, они увлечены разглядыванием напитка, излучающего волшебный свет. По мнению ребят, каждая из бутылок хранит в себе воспоминания о лете, о том дне, когда она была закупорена.

Живописная работа следующего автора представляет собой приятный глазу пейзаж. Картинка яркая, солнечная, живая и динамичная. На ней видно часть (уезжающего за пределы плоскости листа) трамвая, полного счастливых ребят. Персонажи написаны реалистично, их эмоции хорошо прочитываются.

Следующую иллюстрацию создала художница Ольга Ориан Ниджи (Olga Oriane Niji). Здесь, на поле среди одуванчиков, изображены два брата, беззаботно смотрящие вдаль. В изображении героев и их окружения применена стилизация.

Другая работа выполнена достаточно давно. Здесь можно разглядеть сцену, как холодной зимой герои книги, открыв бутылку полную одуванчикового вина, смогли окунуться в лето. На переднем плане мальчик смотрит на заключенный в сосуд пейзаж, его взгляд полон восторга и воспоминаний о теплом времени года.

Крайняя четно-белая иллюстрация сделана с помощью акварели и туши художницей Натальей Раевской. В этой работе тоже используется метафора, но в этот раз не только воспоминания о лете, но и сам мальчик со всеми его открытиями и мыслями поместился в бутылку. Аккуратная детализированная работа, которую приятно рассматривать.

Первые две иллюстрации следующего ряда – работы автора из Риги (Латвия) Дианы Ренжиной. В обоих случаях шрифтовые надписи сделаны

Кариной Келле. Художнику удалось сотворить не менее яркий, добрый, светлый и волшебный мир, чем писателю при создании книги «Вино из одуванчиков». Иллюстрации наполнены интересными деталями, имеют продуманную композицию и приятную цветовую гамму. Они привлекают своей загадочностью и романтичностью.

Иллюстратор Любовь Карауш (Lyubov Karaush) представляет работы (четыре примера), сделанные в графическом редакторе. Найдено общее решение цветовой гаммы, разработан дизайн персонажей, изображения выполнены в единой стилистике и имеют свою особую атмосферу. Фигуры героев в основном статичны, как и композиционный строй всех рисунков.

Иллюстратор Дарья Павлинова создала небольшую зарисовку к книге «Вино из одуванчиков» (последнее изображение в ряду). На ней видны полки в погребе дедушки Сполдинг, где хранится напиток, пропитанный летом. В иллюстрации используется ограниченное количество цветов, за счет чего она выглядит сдержанно, минималистично.

Весь следующий ряд – это очень добрые и светлые иллюстрации Сони Кузнецовой. Они не объединены общей палитрой цветов, но выдержаны в одной стилистике. Автор создал волшебную атмосферу детства, смог передать искренние эмоции героев. Здесь тщательно продуман образ каждого персонажа, найдены интересные выразительные силуэты. Все герои книги Рэя Брэдбери имеют свой уникальный характер, и художнику удалось продемонстрировать это в своих иллюстрациях.

У следующего дизайнера в работах наблюдается сочетание приемов графики и живописи. Часть изображений решена линейно и лишена цвета, а фон и дополнительные детали написаны с помощью пятен цветными красками. В иллюстрациях преобладают холодные оттенки, акценты сделаны желтым, что создает атмосферу магии и загадочности. Герои у художника получились очень эмоциональными и выразительными.

Графика следующего автора – художника Сергея Антонова не передает такой же легкости и беззаботности, как другие примеры.

Иллюстрации напротив полны загадочности и философии, в них даже прослеживаются ноты драмы, зритель не находит положительных эмоций у героев. Конечно, автор в повести поднимает разные темы, в том числе размышляет о жизни и смерти, радости и печали, здоровье и недугах, поэтому такая интерпретация имеет место быть, однако все-таки это произведение в первую очередь о детстве, каникулах и прекрасном времени года – лете.

Завершает подборку аналогов буктрейлер к книге Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», который является дипломным проектом Лазаревой Анны (выпускницы СПбГУПТД Института Графического Дизайна), выполненным в 2022 году под руководством В. В. Епаняна. В Приложении представлены кадры из данного видеоролика. В работе используется много фактур, продуманная цветовая палитра состоит из теплых ярких оттенков. Автор выполнил иллюстрации в стилизованной рисовке, упростив формы и выделив важные детали внешности персонажей.

Таким образом, роман Рэя Брэдбери пользуется огромной популярностью и на просторах интернета можно встретить большое количество примеров дизайна данной книги и иллюстрирования художественного произведения «Вино из одуванчиков». В процессе анализа были рассмотрены лишь некоторые работы различных дизайнеров по всему миру. Разные художники увидели повесть по-своему и смогли передать это в своих работах. У каждого автора свой почерк и техника отличная от остальных. Одни дизайнеры передали атмосферу лета и детства с помощью ярких открытых цветов, другие использовали монохромную композицию, метафоры, сделав акцент на сюжете и деталях.

2.2 Описание и целевая аудитория книги

Для выполнения проектной части данной работы, исходя из поставленной цели – разработка дизайна книги и иллюстрирование художественного произведения, а также сформулированных для ее достижения задач, была выбрана книга Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (в оригинале «The dandelion wine» by Ray Bredbury) [37]. Это повесть американского писателя, впервые изданная в 1957 году, на сегодняшний день ставшая классикой и вошедшая в золотой фонд мировой литературы.

Современный мир наполнен суетой, погоней за продуктивностью, он просто перегружен информацией, каждый стремится узнать больше и читать как можно более «умные», «полезные» книги. К ним относятся научная, учебная литература, книги по саморазвитию и психологии, всевозможные тренинги и т.п.

Конечно, такие издания по-своему прекрасны, книги для того и создавались, чтобы передавать знания. Но иногда человеку становится необходимо делать паузы, отдыхать от всего нового, сложного, «полезного», останавливаться и наслаждаться моментом. Для этого отлично подходит художественная литература, она расслабляет, вдохновляет, заставляет верить в чудеса, наполняет новой энергией. Такое чтение – это удовольствие, которое следует тщательно оберегать.

К тому же уже давно доказано, что чтение художественной литературы не менее полезно. Она учит рассуждать, прогнозировать и мыслить объемнее, дарит новые идеи и точки зрения. В то время как научно-популярная литература дает голые, но проверенные факты, художественная тренирует фантазию и креативность, помогают пополнить словарный запас, развивают эмпатию и когнитивные функции [54]. Исследуя внутреннюю жизнь персонажей на страницах произведений,

читатели могут формировать представления о чужих и своих эмоциях, мотивах, что помогает при социальном общении.

Художественная книга дает каждому шанс прожить чью-то еще жизнь, историю, побывать в местах, в которые невозможно попасть в реальности, посетить выдуманные миры и даже путешествовать во времени. И в этом плане она гораздо ярче и эффективнее, чем, например, фильмы или видео. Ведь события происходят не где-то на экране, а прямо в голове у читателя.

Художественная литература – самый большой и наиболее популярный раздел в книгоиздательстве, она тесно связана с изобразительным искусством, поэтому хорошо оформляется и иллюстрируется [6, с. 20]. Поэтому «Вино из одуванчиков» как данный вид литературы подходит для того, чтобы достаточно полно раскрыть тему проекта. Результаты работы с художественным произведением смогут представить наиболее наглядным образом предмет исследования – концептуальный графический дизайн книги и специфика иллюстрирования литературного художественного произведения.

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери еще называют «Одой лету», эта книга о том, как можно «закупорить лето в бутылки». Среди жанров, поджанров произведения: реализм, роман, научная фантастика, фэнтези, автобиографический роман. Общие темы, которые раскрывает автор можно отнести к философским и психологическим. Главный сюжетный ход – это становление, взросление главного героя.

В книге идет речь о двенадцатилетнем мальчике Дугласе Сполдинге из города Гринтаун штата Иллинойс. Примечательно то, что писатель дал имя этому персонажу не просто так. Главный герой является аллюзией на самого Брэдбери: Дуглас – его второе имя, а Сполдинг – девичья фамилия бабушки по отцу. Город, в котором разворачиваются действия книги, вымышлен, однако у него есть реальный прототип – родной город автора –

Уокиган (существующего штата Иллинойс). Таким образом, «Вино из одуванчиков» во многом является автобиографичной повестью [49].

Вместе с романом «Лето, прощай» и сборником рассказов «Летнее утро, летняя ночь», произведение «Вино из одуванчиков» представляет трилогию Брэдбери, основанную на его воспоминаниях о детстве и юности и дополненная игрой воображения. Именно художественная обработка и авторский вымысел в сочетании с документальной манерой делают эту серию книг особенной среди аналоговых автобиографических произведений [59].

Кроме самого Дугласа в сюжете книги значимую роль играет его младший брат Том, которому на момент повествования десять лет. Все действия происходят летом 1928 года, а вся повесть – это вереница историй, приключившихся в маленьком городке за три летних месяца с братьями, их родственниками, соседями, друзьями, знакомыми. Роман составлен из рассказов, произошедших с автором в период с 1946 по 1957 год, и как правило они значительно им переработаны.

Повествование наполнено чувствами и эмоциями, которые погружают читателя в летнюю атмосферу детства. Роман получился очень уютным и «домашним», излучающим семейное счастье: вечерние посиделки в кругу близких и родных на крыльце дома, всевозможные приятные домашние хлопоты, которыми занимаются все члены семьи.

Многие повседневные и бытовые события превращаются для главного героя в настоящие открытия, ведь именно так они воспринимаются ребенком, для которого овраг за городом – граница между двумя мирами, а новые теннисные туфли – крылатые сандалии Гермеса. Брэдбери таким образом доказывает в романе один из главных постулатов своего творчества: счастье и любовь скрыты в мелочах.

Дедушка Тома и Дугласа каждое лето готовит вино из одуванчиков. Часто Дуглас размышляет о том, что это вино должно хранить в себе текущее время, те события, которые произошли, когда вино было сделано:

«Вино из одуванчиков. Сами эти слова – точно лето на языке. Вино из одуванчиков – пойманное и закупоренное в бутылке лето» [37].

Рэй Брэдбери изобрел необыкновенный и одновременно очень простой способ хранения воспоминаний. Нужно лишь собрать несколько мешков желтых цветов, приготовить из них легкое ароматное вино и разлить по бутылкам. А в долгие зимние вечера, сделав всего один глоток, можно перенестись в разгар самого жаркого июньского дня. Так, сама книга «Вино из одуванчиков» похожа на одну из бутылок этого вина, открыв ее, читатель в любой момент может прожить с Дугласом и Томом Сполдинг одно-единственное удивительное и неповторимое лето [59].

Интересно, что вино из одуванчиков – это существующий в действительности напиток. Писатель не скрывает этот факт. На сегодняшний день рецепт доступен всем пользователям интернета и каждый желающий может его приготовить.

Как известно, в условиях рыночных отношений для начала необходимо внимательно присмотреться к потребителю, узнать его реальные запросы. Качественная аналитика для каждого сегмента аудитории поможет избежать проблем, разработать проекты требуемого качества, монетизировать творческие изыски [46]. В дано случае, перед работой над оформлением издания необходимо провести анализ целевой аудитории книги.

Произведение Брэдбери читают разные поколения. Оно идеально подходит детям школьного возраста лет от 9-10. Так как книга спокойная, лиричная и добрая, написана в легкой и приятной форме и поднимает актуальные для этой возрастной категории проблемы. Эта история про то, как трудно выходить из детства, причем все вопросы рассматриваются еще с точки зрения детства, а не юности.

Также книга очень полюбилась подросткам и молодым людям в возрасте от 12 до 20 и стала буквально культовой среди читающей молодежи. Несмотря на то, что повествование ведется от лица мальчика,

книга отлично подойдет и взрослым. Для них такое чтение – это возможность окунуться в ту особенную пору, когда любое событие приобретало глобальные масштабы, город разрастался до размеров вселенной, а жизнь ощущалась каждой клеточкой тела и каждым уголком души.

Таким образом, книга не ориентирована только на детей, она скорее «о детях», но основной аудиторией, интересующейся такой литературой, и поклонниками произведения являются молодые и взрослые люди. Повесть рассказывает насколько детское мышление отличается от взрослого. Дети думают по-другому. Их жизнь полна красок и открытий. Роман «Вино из одуванчиков» – это билет обратно в детство, который дает возможность пережить его заново, а кроме того учит и чему-то совершенно новому.

2.3 Дизайн-концепция оформления графических элементов книги «Вино из одуванчиков»

На основе результатов теоретического исследования и проведенного анализа аналогов была осуществлена проектная деятельность, реализующая цель данного дизайнерского проекта. Ею является разработка дизайна книги и иллюстрирование художественного произведения «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Дизайн состоит в разработке книжной графики, выборе шрифтов, определении расположения текстовых блоков, иллюстраций и т. д. [56].

Дизайн и иллюстрация художественных книг, как классических, так и современных, имеет ряд особенностей в плане создания концепции оформления. Книжная форма должна направлять движение читателя по книге и задавать ему ритм восприятия. Как уже было сказано ранее, при оформлении издания первоочередным для художника-иллюстратора является формирование единой концепции. Целостная концепция способна выделить книгу среди множества других.

Если общая композиция текста и вспомогательного изобразительного материала построена грамотно, то при первом ознакомлении с книжным изданием и его содержанием у читателя появится общее представление о литературе и желание ее прочесть. Художнику необходимо добиться целостности иллюстрированного ряда, стиля, который сможет впечатлить предполагаемую аудиторию читателей.

В пункте «Описание и целевая аудитория книги» было выяснено, что «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – это книга «о детях», которую любят разные поколения читателей начиная с 9-10 лет. Многие иллюстраторы создают яркое, веселое оформление для этого издания, и в данном проекте была поставлена аналогичная цель. Цветовая палитра была выбрана следующая: сочетание синих оттенков с сиреневыми, а в качестве акцентов различные варианты желтого. Четко определенная узкая цветовая палитра способна вызвать впечатление однородности и гармоничности. Имея ограниченное количество цветов, композиция выглядит более уравновешенной и стильной [27].

Цветовая гамма книги или иллюстрации определяет характер ее восприятия. Цвет способен задать атмосферу, подчеркнуть чувства героя, донести мысль и выделить главное. Важно понимать, какие ассоциации связаны с каждым цветом, как он влияет на эмоции читателя. Цвет способен задать атмосферу, подчеркнуть чувства героя, донести мысль и отделить главное от второстепенного. Понимание того, как цвета взаимодействуют между собой, поможет создать лаконичные, гармоничные и визуально привлекательные иллюстрации, направлять взгляд зрителя и выстраивать иерархию элементов в композиции.

Цветовая гамма бывает разной, но гармонии и выразительности с помощью нее можно достичь только если правильно использовать ее виды. Цвета в соотношении друг с другом обладают разными свойствами. Например, контрасты привлекают внимание зрителя прежде всего. В

композиции рисунка даже место расположения цвета может влиять на его восприятие. Существует несколько вариантов цветовых гармоний:

- монохромная гармония (один цвет и его оттенки) – конкретный цвет играет в рисунке особенно важную роль;
- аналоговая гармония (два-три цвета, которые расположены друг за другом в цветовом круге) используется в мягких и спокойных иллюстрациях;
- комплементарная гармония (два цвета, расположенные в цветовом круге напротив друг друга) прием для создания акцентов в композиции;
- триадная гармония (три равноудаленных цвета) [36].

В работе над дизайном книги «Вино из одуванчиков» применяются две гармонии, аналоговая – для плавных, мягких переходов и комплементарная – для акцентов. Синий и фиолетовый два родственных цвета, которые хорошо сочетаются между собой, не спорят и не перетягивают на себя много внимания, на их фоне контрастный желтый и его оттенки выгодно выделяются, подчеркивая тем самым главное в иллюстрациях.

Кроме сочетания рядом стоящих оттенков на восприятие цвета влияют и другие факторы. Существует прямая связь между светом и цветом. Также играет роль месторасположение цветовых пятен в композиции. Так, темный цвет обычно «тяжелее» светлого. А объекты, имеющие окраску теплого цвета, воспринимаются зрителем как более «тяжелые», чем холодные.

Цвет имеет большое влияние также на психологическое восприятие книги или иллюстрации. Каждый оттенок оказывает определенное воздействие на человеческую психику. Этот факт стоит учитывать при решении дизайна книги. Зная об особенностях восприятия каждого цвета,

можно передать зрителю как замысел иллюстрации, так и ее эмоциональную окраску [27, с. 288].

Итак, синий цвет воспринимается зрителями как спокойный и сильный, он как правило приносит ощущение мира и гармонии. Некоторые психологи утверждают, что синий олицетворяет бесконечность, полет мыслей и идей. Синий также вызывает ассоциации, связанные с общительностью, надежностью и честностью, это цвет доверия и безопасности. Более темные оттенки синего создают впечатление устойчивости, правильности, значимости.

Оттенки фиолетового – это цвета творчества, неординарных решений и богатой фантазии. В психологии фиолетовый цвет в первую очередь связывают с чувственностью, элегантностью, романтизмом и сильной эмоциональностью. Он привлекает внимание людей своей загадочностью, таинственностью и мистичностью, создает впечатление интриги, помогает освободиться от негативных эмоций и плохого настроения.

Желтый – активный цвет, который сразу привлекает к себе внимание. Он создает у зрителей ощущение веселья, радости и счастья, в первую очередь он ассоциируется с солнцем и летом. На подсознательном уровне у большинства он связан с чем-то приятным и позитивным. Энергичный и освежающий цвет, который передает энтузиазм, волнение и тепло, он очень притягательный, позитивный, его связывают с оптимизмом, экстраверсией и дружелюбием.

Философия, главная мысль повести Рэя Брэдбери заключается в том, что ценность и мудрость жизни в ней самой, в каждом прожитом дне и мгновении, которое никогда больше не повторится. Именно поэтому герои так хотят сохранить воспоминания о лете, которое они проживают на момент повествования. Как символ этих воспоминаний главные мотивы книги – одуванчики и одуванчиковое вино, проходят красной нитью по

всему роману, также они используются и в разрабатываемых графических элементах.

Например, в качестве иллюстрации, расположенной на обложке книги, выбран вариант изображающий момент, когда братья Дуглас и Том Сполдинг разглядывают в погребке светящиеся бутылки с волшебным напитком. Дедушка главных героев хранит там вино из одуванчиков – закупоренное в бутылки лето [37]. На первом плане, в бутылке, которую держат главные герои, находится крупный одуванчик как главный лейтмотив. За их спиной также видно большое количество цветов. Ближние и дальние желтые элементы разделены тоном и выполнены разными оттенками.

Основополагающая идея или дизайн-концепция данного проекта состоит в стилизации изображений и создании эффекта рисования иллюстраций пастельными мелками. В качестве используемого инструмента для выполнения графических элементов книги была выбрана компьютерная программа. С помощью инструментария графических редакторов возможно имитировать практически любую традиционную технику: карандаш, тушь, пастель, масло и т. д. Ресурсы компьютерной графики предоставляют возможность передавать различные фактуры и материалы, используемые в традиционной графике.

Компьютер, как инструмент дизайнера-иллюстратора предоставляет неограниченные возможности в формообразовании изобразительной поверхности всего книжного пространства. Однако процесс создания изображения на цифровой основе достаточно трудоемкий и требует не только умений владения цифровыми инструментами, но и знаний основ академического рисунка; умение работать с цветом, формой, композиционными средствами выразительности; понимание законов перспективы, светотени, типографики и пр.

Цифровую иллюстрацию можно создавать несколькими способами:

- имитируя традиционную живопись или графику (имитация ручного исполнения), преимущественно в растровой графике;
- создание рисунка с помощью векторных графических редакторов, где иллюстрации обычно имеют четкие контуры и яркие цвета и их можно масштабировать до любых размеров без потери качества;
- с помощью фотокллажирования – в основе такой работы лежит фотография, которая дорабатывается с помощью компьютерной графики. Можно объединять несколько фотографий или их отдельные элементы, смешивать фотографии и трехмерные объекты, дорисовывая и комбинируя их в один готовый фрагмент.

В данном проекте используется первый вариант. Иллюстрации были созданы в многофункциональной растровой графической программе Adobe Photoshop. С помощью ее инструментов, применения различных фактурных кистей, были переданы текстурные и технические особенности пастельной техники традиционного рисования. Пастельными мелками, как сухими, так и масляными очень любят рисовать дети, о которых и идет речь в книге, к тому же этот прием набирает популярность среди современных художников и очень нравится публике, поэтому было принято именно такое решение.

В стилизации изображений персонажей повести были переданы основные черты характера главных героев. Например, образ Дугласа отличает поэтичное мышление. На протяжении всей книги Дуглас наблюдает за окружающей его жизнью, и те выводы, к которым он приходит, порой очень взрослые, философски-значимые. Он добросердечный и любознательный мальчик, романтическая натура, которая чутко воспринимает все события, восторженно относится к природе, любит своих родных и друзей, ему знакомо чувство сострадания, дружеской преданности, у него пылливый ум и тонкая душа.

В повести описания внешности героя не приводится, в процессе знакомства с рассказами автора можно узнать только то, что Дуглас

Сполдинг – это «мальчик 12 лет», у него светлые волосы, он выше и худее своего брата Тома (которому 10 лет). Каждый художник-иллюстратор, который работал с образами Дугласа и Тома, увидел внешность этих мальчиков по-своему. В Приложении представлены примеры иллюстраций разных авторов по разработке персонажей, а также эскизы с поисками решения их внешности для проекта.

Таким образом, для создания целостности внешнего вида издания была выбрана определенная дизайн-концепция оформления графических элементов. Все изображения, разрабатываемые для дизайна книги «Вино из одуванчиков» были выполнены в единой стилистике и цветовой гамме.

2.4 Этапы разработки элементов дизайна книги. Технические и программные средства при проектировании дизайна

Процесс оформления книги – это не просто ее визуальная составляющая, это множество различных решений, принимаемых художником. В работу дизайнера входит выбор формата страниц, подходящих пропорций листа и наборной полосы, текстуры и тона бумаги для печати; подбор гармоничных, сочетающихся между собой шрифтов; соотношения полей, поиски межбуквенных, межсловных и междустрочных интервалов, иллюстрирование, дизайн целых разворотов издания, расположение и оформление элементов и т. п.

Каждое действие дизайнера должно быть продумано. Художественный облик книги зависит от огромного числа взаимосвязанных элементов, каждый из которых должен выполнять определенную задачу. Изображения на иллюстрациях управляют вниманием, вызывают эмоции, побуждают к действию.

Однако иллюстрации воспринимаются не изолированно, они являются неотъемлемой неразделимой частью издания. Важнее всего цельный облик книги, ее общее настроение. Поэтому художнику

необходимо мыслить не страницами, а цельными разворотами, ведь читатель воспринимает историю именно в таком виде. Еще на этапе эскизов необходимо думать над самым важным моментом в оформлении любого графического элемента – композицией.

Работа над дизайном начинается с выбора композиционного решения, определения компоновки всех графических элементов и оформляемых разворотов книги. Композиция – это умение наиболее выгодно располагать объекты в сцене для облегчения их восприятия [15, с. 102]. В иллюстрациях, являясь инструментом повествования, она играет огромную роль. В композиции должны быть гармонично решены такие категории, как пропорциональность, масштабность, равновесие и т. д.

В композиции любой иллюстрации должны учитываться и соблюдаться несколько важных моментов, такие как:

- Баланс. Все элементы композиции должны быть сбалансированы между собой и связаны не только визуально, но и по смыслу.

- Точка обзора (угол зрения). Решение использовать крупный, средний или общий план, вид сверху или снизу должно быть тщательно продуманным, оно определяет смысл и содержание иллюстрации. Например, крупный план хорошо передает эмоции, а далекий общий создает визуальную дистанцию.

- Точка фокуса. В любом рисунке должен быть акцент и иерархия элементов, чтобы зритель сразу понимал, что важно, а что второстепенно.

- Направление линий. Характер и качество линий определяют настроение рисунка и не могут быть случайными.

- Иллюзия глубины и пространства. Передний, средний и задний планы должны разделяться по тональности, цвету, контрасту и размеру элементов, чтобы иллюстрация не казалась плоской и невыразительной.

– Расположение и дизайн текста. Стиль текстового начертания должен гармонировать со стилем иллюстраций и содержанием книги. Текст – это важный элемент композиции, его расположение на каждом развороте стоит должно планироваться на самых первых стадиях дизайна [36].

После ознакомления с текстом романа, была сформирована концепция оформления данного издания. Ведь каждое произведение диктует свой почерк, свою динамику и цветовое решение [27, с. 63]. В своей работе художнику книги необходимо трансформировать литературную составляющую романа в предметную форму иллюстрации.

На первых этапах разработки оформления графических элементов книги: обложки и иллюстраций книги «Вино из одуванчиков», дизайн-концепция представлена в виде фор эскизов – схематичных набросков предварительного проекта, которые представлены в Приложении.

Художник-иллюстратор имеет дело с миром, уже созданным автором текста, но иллюстратор не может себе позволить слепо следовать за автором. Его работа заключается в том, чтобы силами своего воображения превратить книгу-текст в книгу-предмет, создав тем самым ее неповторимый художественный образ. В это понятие входит, как и общее впечатление от издания, так и создание образов героев произведения и окружающей их обстановки.

Формат книги необходимо выбирать осознанно, так как доказано, что человеческий глаз воспринимает плоскости, имеющие геометрически ясные пропорции более приятными и красивыми, чем наделенные случайными пропорциями [6, с. 15]. Размеры книги зависят от ее назначения. Данная работа связана с художественной литературой, поэтому необходимо было учитывать, насколько удобно будет читателю держать издание в руках.

В данном случае была выбрана геометрически определяемая иррациональная пропорция 1:1,538. Прямоугольник с таким соотношением

сторон легко вписывается в равносторонний пятиугольник. В миллиметрах размер страницы равен 130 на 200. Такой формат является популярным и считается удачным для художественных книг.

В любой книге иллюстрации и другие графические элементы должны гармонично сочетаться не только между собой, но и со шрифтами. От размера, расположения, цвета и манеры написания текста будет зависеть общее восприятие книги. Для дизайнера текст выступает в первую очередь элементом композиции, но главной задачей для него, конечно же, является сделать информацию удобной для чтения. В работе применяются два вида шрифтов: рукописный, декоративный Adigiana Ultra для оформления надписей на обложке и гротескный Finlandica для основного текста книги.

Итак, вся работа по разработке дизайна книги и иллюстрированию художественного произведения «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери была разделена на следующие этапы:

- поиск информации о книге, подбор и анализ аналогов;
- определение формата книги, пропорций ее страниц и разворотов;
- выполнение быстрых эскизов элементов книги, поиски формы, пропорций и силуэтов персонажей, композиции отдельных иллюстраций и цельных разворотов книги;
- проработка эскизов, персонажей, продумывание дополнительных деталей;
- цветовое решение, изображение разворотов, разложенных по пятнам;
- определение общей компоновки графической подачи проекта;
- проработка отдельных графических элементов издания: обложки, форзаца и иллюстраций книги в соответствующей программе;
- подбор шрифтового решения текста книги и верстка;

- оформление готового макета книги;
- выполнение мокапов по результатам проекта.

Таким образом, путем выполнения всех этапов был разработан готовый дизайн-проект по созданию макета книги «Вино из одуванчиков» американского писателя Рэя Брэдбери, представлено решение ряда графических элементов. Важно было создать привлекательное, стилистически цельное издание, все части которого взаимосвязаны, гармонично и грамотно оформлены, а текст является удобочитаемым, подчеркивает, дополняет и раскрывает содержание произведения.

Выводы по главе 2

Итак, проектная работа осуществлялась с романом американского писателя Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», т. е. с художественной литературой – видом, тесно связанным с изобразительным искусством. Перед началом разработки дизайна книги, необходимо было выполнить анализ аналогов. Это делается для того, чтобы книга смогла быть заметной, конкурентоспособной, т. к. выделяющееся оформление книги оказывает влияние на интерес покупателей, и может повысить ее коммерческий успех. До непосредственно проектной деятельности были проанализированы работы различных дизайнеров по разработке графических элементов данной книги.

Каждое решение и действие дизайнера должно быть продумано. Самое важное в оформлении любого графического элемента – это композиционный строй. Поэтому еще на этапе эскизов были выполнены поиски композиционных решений, как отдельных иллюстраций, так и целых разворотов книги.

Любая композиция имеет ряд общих особенностей и правил, которые были рассмотрены во второй главе данного исследования. Для оформления книги из них наиболее важны: баланс, угол зрения, точка фокуса,

направления линий, иллюзия глубины и пространства, расположение и дизайн текста.

Для достижения целостности всего дизайнерского проекта была определена общая стилистика изображений и подобрана подходящая цветовая гамма. Кроме того, для гармоничного внешнего и внутреннего вида книги был подобран шрифт, сочетающийся с другими частями издания.

По итогу выполнения всех этапов работы получился готовый проект. Выполнен дизайн книги и проиллюстрировано художественное произведение «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Результаты разработок могут найти практическое применение в качестве оформления реальных печатных изданий, с дальнейшей их реализацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе изучалась тема «Дизайн книги и иллюстрирование художественного произведения». Разбиралось само понятие «дизайн книги», аспекты его развития, содержание и структура. Также рассматривалась иллюстрация как один из главных элементов книжного дизайна. Изучались изобразительные и идейно-выразительные возможности в дизайне книги.

Книга является неотъемлемой частью жизни человека и главным образом выполняет функцию хранения и передачи информации. Но в современном мире она также считается предметом культуры и настоящим произведением искусства, благодаря участию художника в процессе ее создания. Она нуждается в оформлении и дизайне, как и любой другой продукт, выставляемый на продажу.

Каждое издание состоит из множества взаимосвязанных элементов. Книжный дизайн – один из ключевых моментов при создании книги, он представляет собой художественное оформление, которое условно делится на внешнее и внутреннее. Внешние элементы служат для того, чтобы дать покупателям представление о жанре и содержании издания, они задают определенное настроение, создают интригу. Решение переплета книги помогает ей выделиться среди конкурентов, чтобы она могла иметь успех в коммерческом плане.

Внутреннее оформление сопутствует сюжету книги, визуально поддерживает его, раскрывает и дополняет текст. Оно подчеркивает важные моменты, выявляет основные идеи автора, делает их более понятным и доступным, позволяя читателю больше погрузиться в содержание. И внешние, и внутренние графические элементы еще служат для украшения книги.

Графическими элементами называют все изображения, которые присутствуют в издании. Основными из них являются обложка, форзац,

титул, иллюстрация. Присутствие обложки и титульного листа необходимо в любой книге. Также существуют суперобложка, нахзац, авантитул, контртитул и шмуцтитул, фронтиспис, буквица, виньетка, заставка и концовка, которые применяются по решению оформителя, их использование не обязательно.

Какие именно элементы должны присутствовать в конкретном издании определяет специалист – графический книжный дизайнер. Он занимается созданием и организацией всех графических составляющих издания, выполняет макет перед печатью.

Его участие в создании книги необходимо, так как у товара должна быть упаковка и реклама. Грамотное оформление издания напрямую влияет на интерес читателей и эффективность продаж. Каким бы ни было интересным, захватывающим содержание, первое впечатление на покупателя оказывает не оно, а привлекательный и эстетичный внешний вид книги. Дизайнер должен представить визуальную составляющую издания в лучшем свете.

Главным в художественном оформлении считается абсолютная гармония всех элементов [33]. Кроме того, в работу дизайнера входит выбор формата страниц, подходящих пропорций листа и наборной полосы, текстуры и тона бумаги для печати; подбор гармоничных, сочетающихся между собой шрифтов; соотношения полей, поиски межбуквенных, межсловных и междустрочных интервалов, иллюстрирование, дизайн целых разворотов издания, расположение и оформление элементов и т.п. По итогу книга должна выглядеть одним единым организмом.

Основной задачей книжного дизайнера является сделать книгу цельной, эстетичной, выделяющейся, оформить ее так, чтобы она была как можно более удобной для читателя. Работа специалиста данной сферы заключается в том, чтобы наглядным образом отразить текст книги, передать ее «дух», характер, создать гармоничный образ с помощью художественных средств. Развить задумку автора и превратить ее в

оформление. Художественное решение должно полнее раскрывать содержание и делать его максимально понятным (особенно в литературе, рассчитанной на детскую аудиторию).

Исключительную роль в дизайне книги играет такой графический элемент как иллюстрация. Иллюстрациями называют изображения, сопровождающие текст, без которого они могут казаться непонятными и маловыразительными. Изображения как гармоничная часть книги способны дополнять и обогащать литературное произведение визуальными образами.

Присутствие в книге иллюстраций помогает передать атмосферу произведения, повысить уровень воздействия содержания на читателя, продемонстрировать главных героев, отобразить описываемые объекты и в целом сделать содержание литературы доступнее, интереснее, увлекательнее. Все книжные иллюстрации должны выполнять три основные функции: передавать и объяснять определенную информацию, воздействовать на зрителя с помощью эмоционально-психологической нагрузки и создавать эстетику книги.

Целью проекта была разработка дизайна книги и иллюстрирование художественного произведения американского писателя Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» [37]. Это очень уютный, светлый, «домашний», излучающий семейное счастье, роман. Произведение, ставшее классикой и вошедшее в золотой фонд мировой литературы.

«Вино из одуванчиков» – частично автобиографическая повесть автора, которая состоит из различных рассказов, объединенных одной темой и временными рамками. В книге идет речь о двенадцатилетнем мальчике Дугласе Сполдинге, который проводит лето в гостях у бабушки с дедушкой в городе Гринтаун штата Иллинойс. Повествование Рэя Брэдбери захватывающее, оно наполнено чувствами, эмоциями, переживаниями главного героя, которые погружают читателя в атмосферу детства.

Художественная литература тесно связана с изобразительным искусством, поэтому хорошо подходит для поисков дизайнерских решений и иллюстрирования. Чтобы передать стиль писателя, художник должен хорошо понимать содержание произведения, стать соавтором книги, а не только комментатором или конкретизатором.

В первую очередь были изучены теоретические аспекты изучаемой темы. Раскрыто и описано понятие «дизайн книги». Рассмотрена иллюстрация как элемент книжного дизайна, описаны виды иллюстрации, определена их значимость роль в визуализации художественного произведения. Проанализированы изобразительные и идейно-выразительные возможности дизайна книги.

Далее был проведен анализ иллюстрированных аналогов литературного произведения «Вино из одуванчиков». Представлено описание данной книги, определена и охарактеризована целевая аудитория литературного произведения. Разработана визуальная дизайн-концепция графических элементов книги Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Определены этапы проектной разработки элементов дизайна книги. Охарактеризованы технические и программные средства, используемые при проектировании дизайна.

После проведенного анализа существующих вариантов оформления книги «Вино из одуванчиков». Были сделаны выводы и определены наиболее интересные приемы оформления графических элементов. На основании результатов анализа с учетом информации из теоретической части исследования, были подготовлены эскизы дизайнерской разработки элементов, найдено композиционное решение обложки, форзаца и иллюстраций.

Подобрана подходящая сюжету цветовая гамма. Каждый разворот книги выполнен отдельно в линейно-пятновом виде, затем представлена общая компоновка графической подачи проекта со схематичным изображением всех элементов.

Итоговые варианты были выполнены с помощью компьютерной графической программы Adobe Photoshop, подобрано шрифтовое решение. Шрифты использовались в стилистике, соответствующей изданию, так как каждому шрифту необходимо сочетаться с остальными деталями книжных разворотов и при этом быть удобочитаемым. По окончании работы был оформлен готовый макет. Подготовлены мокапы, демонстрирующие книгу, ее развороты в напечатанном виде.

Таким образом, для реализации поставленной цели в проектной работе выполнялись следующие задачи:

- раскрывалось понятие «дизайн книги», исследовались его содержание и структура;
- рассматривалась иллюстрация как элемент книжного дизайна;
- описывались виды иллюстрации;
- определялись их роль в визуализации художественного произведения;
- анализировались изобразительные и образно-выразительные возможности дизайна книги;
- проводился анализ иллюстрированных аналогов литературного произведения «Вино из одуванчиков»;
- описывалась целевая аудитория литературного произведения;
- разрабатывалась дизайн-концепция графических элементов книги Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков»;
- определялись этапы проектной разработки элементов дизайна книги;
- описывались технические и программные средства, используемые при проектировании графического дизайна.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативная литература

1. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря 2018 года No 1050-ст: дата введения 2019-07-01. – Москва: Стандартинформ, 2018. 128 с. – URL: http://www.old.cspu.ru/o_cspu/podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/
2. ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила описания статей и книг. Примеры библиографического описания для списка литературы. Памятка / сост. Е. Э. Протопопова. – Текст: электронный. – URL: <https://mounb.ru/wp-content/uploads/2019/06/ПАМЯТКА-GOST-R-7.0.100-2018-novye-pravila-opisaniya-statej-i-knig.-Primery-bibliograficheskogo-opisaniya-dlya-spiska-literatury.pdf> (дата обращения:20.01.2023).

Методическая литература

3. Водчиц С. С. Книжный дизайн: теория пропорций: учебное пособие / С. С. Водчиц. – Москва: Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 2011. – 592 с. – ISBN 978-5-7038-3395-7.
4. Водчиц С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций: учебное пособие для вузов / С. С. Водчиц. – М.: Техносфера, 2005. – 432 с. – ISBN 5-94836-056-3.
5. Герчук Е. Ю. Художественная структура книги: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Ю. Герчук. – М.: РИП-холдинг, 2014. – 212 с. – ISBN 978-5-903190-63-8.
6. Кириченко Н. С. Основы книжной графики: учебное пособие для студентов вузов / Н. С. Кириченко. – Карачаевск: Изд-во КЧГУ, 2015. – 128 с. – ISBN 978-5-8307-0367-3.

7. Костогрыз О. Д. Композиция в книжной графике. Методические рекомендации / О. Д. Костогрыз. – Кафедра изобразительного искусства УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2009. – 42 с.
8. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие / В. Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с. – ISBN 5-271-13139-4.
9. Шабалина Н. М. Графический дизайн. Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» (программа «Академический бакалавриат»): учебно-методическое пособие / Н. М. Шабалина. – Челябинск: Изд-во Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2020. – 68 с. – ISBN 978-5-907210-97-4.

Учебная литература

10. Андерсон К. Создание персонажей для анимации, видеоигр и книжной иллюстрации / К. Андерсон, Х. Менгерт, С. Карре, Д. Кэди-ли; пер. с англ. Э. Герасимчук. – Изд-во Бомбора, 2021, – 304 с. – ISBN 978-5-04-113473-0.
11. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике / Р. Брингхерст; пер. с англ. Г. Северской. – Изд-во Аронов, 2018, – 480 с. – ISBN 978-5-94056-045-6.
12. Бэнг М. Нарисуй. Как работают иллюстрации / М. Бэнг. – Изд-во Эксмо, 2017. – 144 с. – ISBN 978-5-699-94068-4.
13. Герчук Е. Ю. Архитектура книги / Е. Ю. Герчук. – М.: ИндексМаркет, 2011. – 208 с. – ISBN 978-5-9901107-6-2.
14. Гордон Ю. М. О языке композиции / Ю. М. Гордон. – Изд-во Студия Артемия Лебедева, 2021. – 208 с. – ISBN 978-5-98062-108-7.
15. Зильбер Д. Разговор об иллюстрации в пижаме и с чашкой кофе / Д. Зильбер. – Изд-во Бомбора, 2020. – 304 с. – ISBN 978-5-04-116026-5.

16. Иттен И. Искусство формы / И. Иттен, пер. с англ. Л. Монаховой. – Изд-во Аронов, 2020. – 136 с. – ISBN 978-5-94056-046-3.
17. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен, пер. с англ. Л. Монаховой. – Изд-во Аронов, 2021. – 96 с. – ISBN 978-5-94056-050-0.
18. Келейников И. Дизайн книги: от слов к делу / И. Келейников. – Изд-во Рип-холдинг, 2014. – 303 с. – ISBN 978-5-903190-55-3.
19. Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. – Изд-во ИндексМаркет, 2011. – 224 с. – ISBN 978-5-9901107-5-5.
20. Корилов О. В. Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция / О. В. Корилов. – М.: Галарт, 2015. – 228 с. – ISBN 978-5-269-01160-.
21. Кэттиш А. Дизайн персонажей. Концепт-арт для комиксов, видеоигр и анимации / А. Кэттиш, И. Смирнов, Т. Че; пер. с англ. Д. К. Семенов. – СПб.: Питер Класс, 2021. – 272 с. – ISBN 978-5-00116-452-4.
22. Лумис Э. Искусство иллюстрации / Э. Лумис; пер. с англ. Т. Самсоновой. – Изд-во КоЛибри, 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-389-08759-0.
23. Маклеод Г. Создай свою вселенную. Как придумывать истории, персонажей и развивать свое воображение / Г. Маклеод, М. Маклеод; пер. с англ. А. Люминой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 224 с. – ISBN 978-5-00100-807-1.
24. Мильчин, А. Э. Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах / А. Э. Мильчин. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 352 с. – ISBN 978-5-4448-0020-1.
25. Мэдден М. 99 способов рассказать историю. Упражнения в стиле / М. Мэдден; пер. с англ. М. Заславского. – Изд-во Бумкнига, 2019, – 224 с. – ISBN 978-5-906331-88-5.
26. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге / Р. Паркер. – Изд-во Символ-Плюс, 2008. – 384 с. – ISBN 5-93286-098-7.
27. Ратковски Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески / Н. Ратковски. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 328 с. – ISBN 978-5-00057-711-0.

28. Риз Д. Профессия художник-иллюстратор / Д. Риз; пер. с англ. И. Наумовой. – Изд-во Эксмо, 2015. – 168 с. – ISBN 978-5-699-72020-0.
29. Феддэг М. Иллюстрация: в чем ее смысл? / М. Феддэг; пер. с англ. А. Самариной. – Изд-во Альпина Паблишер, 2018. – 96 с. – ISBN 978-5-9614-6672-0.
30. Феличи Д. Типографика. Шрифт, Верстка, Дизайн / Д. Феличи; пер. с англ. С. И. Пономаренко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 496 с. – ISBN 978-5-9775-0908-4.
31. Франк Я. Тайные знания коммерческих иллюстраторов / Я. Фанк. – Изд-во Студия Артемия Лебедева, 2010. – 244 с. – ISBN 978-5-98062-026-4.
32. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера / Я. Чихольд; пер. с нем. Л. Я. Корди. – Изд-во Студия Артемия Лебедева, 2021. – 248 с. – ISBN 978-5-98062-134-6.
33. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Я. Чихольд; пер. с нем. Е. Шкловской-Корди. – Изд-во Студия Артемия Лебедева, 2018. – 228 с. – ISBN 978-5-98062-112-4.
34. Шайнбергер Ф. Рождение иллюстратора. Про творчество, выгорание, совместные проекты, продвижение, гонорары и авторские права / Ф. Шайнбергер; пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-00146-230-9.
35. Шпикерманн Э. О шрифте. Прекратите красть овец / Э. Шпикерманн; пер. с нем. Л. Лаврухиной. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 208 с. – ISBN 978-5-00100-319-9.
36. Эллис Э. Взрослая книга о детской иллюстрации: как нарисовать свою яркую историю / Э. Эллис. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 240 с. – ISBN 978-5-00100-986-3.

Художественная литература

37. Брэдбери Р. Вино из одуванчиков / Р. Брэдбери; пер с англ. А. Оганяна. – Москва: Эксмо, 2023. – 352 с. – ISBN 978-5-04-103610-2.

Статьи

38. Архипова А.И. Современная книжная иллюстрация и дальнейшие перспективы ее развития / А. И. Архипова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2021. – № 2. – С. 388-396.
39. Бакулина Н. А. Современные тенденции иллюстрирования художественной литературы / Н. А. Бакулина, Т. В. Трынова // Культурология и искусствоведение. – 2018. – С. 25-28.
40. Бодьян Л. А. Разработка дизайна обложки книги / Л. А. Бодьян, Н. А. Грачева // Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. – 2013. – № 71. – С. 289-293.
41. Депсамес Л. П. Роль графического оформления книги в восприятии произведений художественной литературы / Л. П. Депсамес, С. И. Яковлева // Карельский научный журнал. – 2019. – № 4. – С. 91-93.
42. Зотова К. В. Создание художественного образа книжных иллюстраций с использованием цифровых технологий / К. В. Зотова // Проектная культура и качество жизни. – 2019. – № 14. – С. 30-43.
43. Кучеренко М. С. Цифровое искусство в актуальной книжной иллюстрации / М. С. Кучеренко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – С. 61-69.
44. Пучкова Н. Н. Современные тенденции в дизайне книги / Н. Н. Пучкова, С. М. Тимонина // Дизайн и архитектура в социокультурном пространстве. – 2016. – С. 78-85.
45. Ромашова Е. В. Художественное конструирование книги. Книжный дизайн / Е. В. Ромашова, Т. А. Антонова // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2014. – С. 758-763.
46. Хлопунова О. В. О дизайне современной книги: эксперименты с элементами продукта / О. В. Хлопунова // Журналистика, мультимедиа: информационный и социокультурный потенциал. – 2021. – С. 125-130.
47. Шабалина Н. М. Книжная иллюстрация как пограничный вид искусства графики и дизайна // Графический дизайн: традиции и

инновации: сборник научных трудов международной научно-практической конференции / под ред. А. М. Сухаревой, Н. И. Дворко, М. Р. Кузнецовой. – Санкт-Петербург: «СПбГУПТД», 2021. – С. 253–259. – ISBN 978-5-7937-2051-9.

48. Шабалина Н. М. Христианская духовность художественно-пластического выражения в графических образах В.М. Воловича к «Слову о полку Игореве» // XXX Международные образовательные чтения «К 350-летию рождения Петра 1: секулярный мир и религиозность» Секция МГХПА им. С. Г. Строганова, междуна. науч. конф. «Творец и творчество. Духовные основы искусства христианского мира» / – Москва: МГХПА им. А.Г. Строганова, 2022. – С. 416–422. – ISBN 978-5-87627-252-2.

Электронные ресурсы

49. Вино из одуванчиков [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вино_из_одуванчиков (дата обращения: 11.02.2023).

50. Дизайнер книг [Электронный ресурс]. – URL: https://britishdesign.ru/creative-pro/dizayner_knig/ (дата обращения: 10.02.2023).

51. Дизайнеры книжных обложек МИФа [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/dizajneryi-mifa/> (дата обращения: 20.01.2023).

52. Задача книжного дизайна [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bookcover.ru/articles/tpost/ay8yjkjenn-zadacha-knizhnogo-dizaina> (дата обращения: 24.01.2023).

53. Зачем он нужен, этот книжный дизайн? [Электронный ресурс]. – URL: <https://skillbox.ru/media/design/zachem-nuzhen-knizhnyy-dizayn/> (дата обращения: 29.01.2023).

54. Зачем читать художественную литературу [Электронный ресурс]. – URL: https://archipelag-publishing.ru/blog/more_idei/64828/ (дата обращения: 23.01.2023).

55. Из чего состоит книга, виды переплетов и обрезов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://darito.ru/anatomiya-knigi/> (дата обращения: 02.02.2023).
56. Книжные дизайнеры. Кто они, что делают и стоит ли начинать это сегодня [Электронный ресурс]. – URL: <https://medium.com/design-pub/книжные-дизайнеры-19f07f2d8add> (дата обращения: 11.02.2023).
57. Книжный дизайн, или оформление книги: современные тренды [Электронный ресурс]. – URL: <https://bukivedi.com/blog/knizhnyy-dizayn/> (дата обращения: 22.01.2023).
58. Книжный дизайн: все, что делает книгу эксклюзивной и успешной [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/@textomaniya_letoknizhnyidizain-vse-cto-delaet-knigu-ekskluzivnoi-i-uspeshn (дата обращения: 21.01.2023).
59. Лето диною в жизнь: три книги Брэдбери о детстве [Электронный ресурс]. – URL: <http://journal.cbs-va0.ru/bradbury-about-childhood> (дата обращения: 20.01.2023).
60. Облечь слова: о книжном дизайне [Электронный ресурс]. – URL: <https://culture.pl/ru/article/oblech-slova-o-knizhnom-dizayne> (дата обращения: 21.01.2023).
61. От гравюр до видеообложек: как сочетать в работе прошлое и будущее книжного дизайна [Электронный ресурс]. – URL: <https://skillbox.ru/media/design/proshloe-i-budushchee-knizhnogo-dizayna/> (дата обращения: 09.02.2023).
62. Оформление книги с использованием компьютерных технологий [Электронный ресурс]. – URL: https://studbooks.net/721246/zhurnalistika/knizhnyy_dizayn (дата обращения: 22.01.2023).
63. Что такое книжный дизайн [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/@az_designer-cto-takoe-knizhnyidizain (дата обращения: 20.01.2023).

ПРИЛОЖЕНИЕ

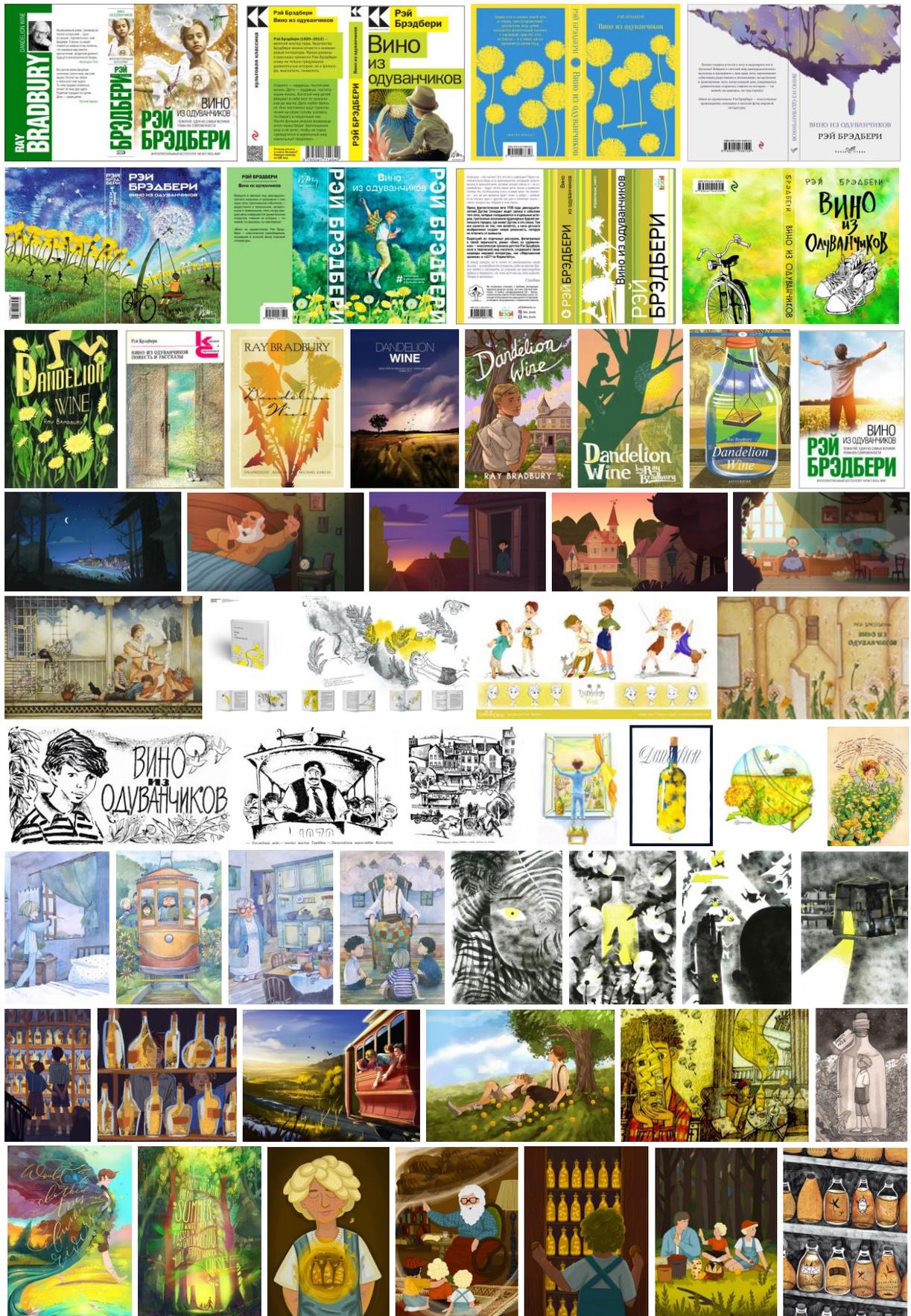

Рисунок 6 - Эскизы обложки

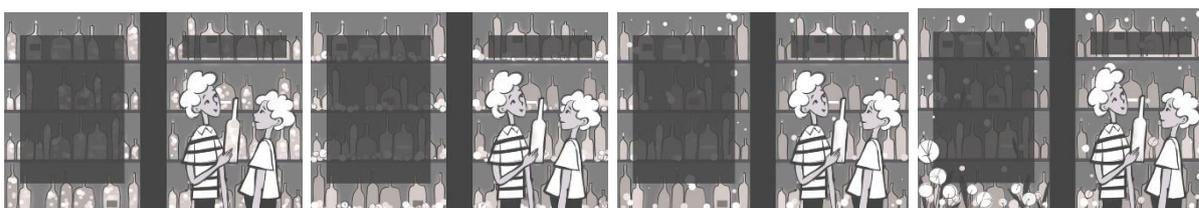

Рисунок 7 - Расположение одуванчиков – главного лейтмотива книги, на обложке

Рисунок 8 - Композиция одуванчиков и стилизация цветка

Рисунок 9 - Цветовые поиски и стилистика

Рисунок 10 - Решение обложки в цвете

Рисунок 11 - Варианты шрифтового оформления названия