

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 очная**

Проверка на объем заимствований:

89 % авторского текста

Работа рекомендована/ не рекомендована
к защите

«28» март 2024 г.
зав. кафедрой ПППОиПМ

 Н.Ю. Корнеева

Выполнил(а):

Студент(ка) группы ОФ-409-203-4-1
Погорелова Дарья Александровна

Научный руководитель:

Доцент кафедры ПППОиПМ
Тросиненко Виктор Иванович

Челябинск
2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОЙ РУКОТВОРНОЙ КНИГИ	7
1.1. Понятийно-категориальный аппарат дизайна книги, ее структура и функции	7
1.2. Ведущие тренды в мировом книжном дизайне.....	15
1.3. Влияние целевой аудитории на книжный дизайн.....	25
Вывод по главе 1	34
ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И ВЕДУЩИХ ТРЕНДОВ В КНИЖНОМ ДИЗАЙНЕ	36
2. 1.Исследование аналогов книг для подростковой аудитории	36
2.2. Описание концепции проекта	44
2.3. Разработка серии иллюстраций и дизайна книги.....	51
Вывод по главе 2	58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	64
ПРИЛОЖЕНИЕ	69

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования возвращением интереса людей к печатным изданиям, а вследствие этого новым началом развития книжной индустрии. Современный подход к созданию книг отличается от предшествующего, так как в настоящее время дизайнеры и иллюстраторы могут позволить себе использовать новейшие технологии и графические программы, во многом упрощающие кропотливую работу и позволяющие воссоздавать необычные эффекты. Подобный прогресс сильно повлиял на требования к дизайну печатных изданий по причине того, что покупатели стали более требовательны к качеству продукции, в ее эргономических и эстетических характеристиках. Потенциальный покупатель опирается не только на содержание, но и на внешнее оформление книги, когда делает выбор в пользу того или иного издания с одинаковой содержательной частью, но разным оформлением.

Внешнее оформление также влияет на тактильные ощущения и органы перцепции, необходимые для стимуляции интереса покупателя, что было доказано учеными из Университета Хиросимы. В книжном деле тактильные ощущения и эмпирический опыт может предоставить напечатанное бумажное издание, в то время как его электронным аналог лишен такого преимущества. Сегодня, когда технологии стремительно развиваются, книга остается неотъемлемой частью нашей жизни. Она может быть перенесена в цифровом формате на устройства чтения, но физический экземпляр книги по-прежнему вызывает положительные эмоции у читателей. Электронное издание обладает анимированными или интерактивными функциями, однако тактильный опыт оно не предусматривает, что также объясняет рост популярности бумажных книг.

Еще одной причиной того, что бумажные книги снова находятся на пике популярности, является то, что из-за внедрения новых ранее упоминаемых технологий, позволяющих максимально использовать

дизайнерский потенциал изделия, цена продукции хоть и остается высокой, однако позволить себе красочно оформленное издание может почти каждый читатель. Примером данного феномена можно назвать выпуски специальных изданий книг, тираж которых ограничен по количеству и времени выпуска, что влияет на уровень их эксклюзивности и повышенную цену за изделие. Объяснением высокой цены специальных изданий становится также более сложное и оригинальное оформление с использованием дорогих технологий верстки и качественного иллюстративного материала, включающего в себя также обложку.

Большинство издательств стремится создать синтез уникального оформления и соответствия эстетическим канонам, что достигается привлечением графических дизайнеров и внедрением новых технологий. С ростом популярности книг растет и конкуренция на рынке – производителю надо сделать выпускаемый им товар эстетически привлекательным, так как для рядового покупателя внешний вид изделия также имеет большое значение. Книжный дизайн — это важный творческий процесс, направленный на создание внешнего вида книги, включающий в себя выбор формы, цвета, иллюстрации, шрифтов, художественной подачи, переплета, способный передать главный смысл какого-либо произведения и привлечь внимание потенциального потребителя.

Помимо эстетических функций, книжный дизайн выполняет также функции эргономические. Это связано с тем, что книга – не только произведение графического дизайна, но и источник информации, которые предполагает под собой ее хранение и передачу. Чтобы выполнять эти функции, дизайн книги должен быть не только красивым, но и эргономичным в двух пониманиях – эргономичным для восприятия, считываемым и интуитивно понятным, а также эргономичным с точки зрения использования.

Следуя всему вышеизложенному можно сделать вывод о том, что печатные издания – неотъемлемая часть общечеловеческой культуры,

развивающаяся и преобразующаяся вместе с людьми. Это определило проблематику данного исследования – как создать печатную книгу, чей графический дизайн будет отвечать современным эстетическим и эргономическим требованиям.

Данная проблема интересовала многих дизайнеров и исследователей в области графического дизайна. Одними из таковых являются Фаворский В. А., Кошкина О. Ю., а также Герчук Е. и Герчук Ю., чьи литературные труды были использованы в проделанной нами научно-исследовательской работе. Для того, чтобы осуществить предпроектный анализ, нами были взяты выпущенные аналоги выбранной нами книги Тэда Уильямса «Хвосттрубой или Приключения молодого кота», рассмотрены книги со схожей тематикой авторства Эрин Хантер «Коты-воители», а также проведен опрос выбранной нами целевой аудитории с целью выявить ее основные вкусовые предпочтения.

Объект исследования: книга для подростковой аудитории.

Предмет исследования: дизайн книги, выполненный при условии удовлетворения потребностей целевой аудитории и соблюдения актуальных тенденций.

Цели исследования – определить актуальные тренды в создании дизайна современной книги для подростков.

Задачи исследования:

1. Раскрыть понятийный аппарат книги, рассмотреть принципы ее создания и морфологию;
2. Выявить ведущие тренды мирового графического книжного дизайна;
3. Установить степень влияния целевой аудитории на дизайн книги;
4. Практически апробировать способы создания оригинального и соответствующего актуальным трендам книжного издания, удовлетворяющего потребности целевой аудитории.

Методы исследования: анализ изучаемой литературы, метод наблюдения, анализ данных, работа с аналогами, обобщение.

Практическая необходимость обоснована развитием дизайна и книгоиздательства. Книги остаются неизменными спутниками жизни человека с самого детства, а также они являются предметом творчества и самовыражения для многих дизайнеров. Однако сфера дизайна не стоит на месте, что касается и дизайна как книг массового производства, так и рукотворных книг. Необходимость следовать трендам, а также определение этих трендов невозможно соблюсти без исследований на основе теоретической базы и анализа существующих аналогов.

Актуальность проблемы, ее практическая необходимость определили тему исследования: «Дизайн книги и иллюстрирование художественного произведения».

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОЙ РУКОТВОРНОЙ КНИГИ

1.1. Понятийно-категориальный аппарат дизайна книги, ее структура и функции

Книга — один из видов печатной продукции, представляющая собой иерархию из сброшюрованных или отдельных бумажных полос или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая информация и графические изображения. Также книгой может называться художественное, научное произведение или справочный материал, предназначенный для печати в виде отдельного сброшюрованного издания [9, 43].

Следуя из определения стоит отметить, что книга может нести в себе как исключительно информационную функцию, так и функции рекреационную или коммуникативную. Иными словами, книга является носителем определенной информации, передаваемой синтезом письменного и графического способами отражения картины мира. Соответствующая потребностям запросам, как эстетическим, так и эргономическим, книга налаживает коммуникативные связи, становится более востребованной среди читателей, при этом она может быть выполнена в совершенно различных техниках [38].

В некоторых случаях книга содержит только графический иллюстративный материал. К примеру, книги-галереи работ художников или каталоги с выставок или конкурсов. Некоторые детские книги также почти не имеют текстовой части, а порой представляют из себя игровой механизм [28]. Современные книги для детей, направленные на эмпирическое познание мира, могут иметь необычную форму и являться отдельными листами или карточками с иллюстративным материалом, тактильными вставками разной фактуры и заданиями [46]. Листы или

карточки обычно закреплены вместе с помощью внешнего элемента (коробки, кольца, папки, суперобложки или зажима).

В современном мире книга – это не только связующий инструмент между человеком и информацией, но и самостоятельный объект графического дизайна. Дизайн книги играет важную роль в ее проектировании как материального объекта, придавая ей уникальность, привлекательность и содействуя комфортному чтению. Оформительские решения в книжном дизайне влияют не только на эстетические характеристики печатного издания, но и на его эргономичность. Это отражается в возможности интуитивной навигации по разделам книги, что особенно важно для справочника, в удобстве восприятия текстовой части, при которой используется наборный шрифт оптимальных размерных и интервальных параметров [48].

Также дизайн напрямую связан с эргономическими качествами при перемещении книги. Если говорить о конкуренции бумажной книги с электронной, первой необходимо обладать переносными возможностями, которые позволяли бы владельцу книгу брать ее с собой в общественный транспорт, путешествия или на учебу [20]. Эти условия предполагают наличие у книги качественной обложки, превосходящей по размерам страничный блок в целях защиты бумаги от различных повреждений. Помимо этого, сама форма книги должна быть обтекаемой и удобной для хранения в сумке или рюкзаке.

Однако порой соблюдение всех эргономических условий пагубно влияет на эстетическую форму книги. Для этого создаются «дорожные» варианты книг. Как правило, они обладают меньшим размером, достигнутым за счет нивелирования иллюстративного материала и переходом на более дешевую тонкую бумагу. Также этот вариант книг обычно обладает небольшим форматом, оптимальным для ношения ее с собой.

Но в любой книге важным аспектом является структура, становящаяся основным элементом ее дизайна. Функциональность книги, т. е. ее применимость для передачи той или иной информации, определяется ее структурой, которая обычно понимается как целое, состоящее из взаимосвязанных элементов. Объединить отдельные элементы и компоненты книги в единое целое призвана ее конструкция. Структура книги – основной элемент ее эргономичности, на основе которого выстраивается эстетическая составляющая. Структура произведения включает в себя разделение на главы, подразделы, а также наличие оглавления, предисловия и заключения. Каждая часть имеет свою роль и выполняет определенную функцию, способствуя логической организации информации и облегчению навигации для читателя [43].

Итак, структуру книги можно разделить на следующие составляющие:

1. Обложка. Она соединяет страницы и служит для защиты книжных листов от повреждений. Обычно плотность обложки зависит от толщины книги: чем массивнее издание, тем надежнее должно быть скрепление. Однако иногда бывает и наоборот, так как объемная книга весит достаточно тяжело, ее обложку делают тонкой и мягкой. Обложка является первым, с чем сталкивается потенциальный читатель, и она должна привлекать его внимание и вызывать желание узнать больше о произведении [36]. Обложка должна быть оформлена в соответствии с содержанием книги, при этом совмещая яркие и привлекательные образы, чтобы выделиться среди множества других изданий, становящихся конкурентами.

2. Суперобложка. Она выполняет дополнительную защитную функцию (чтобы защитить от загрязнений оригинальную обложку и страницы), а также часто служит дополнительным оформлением книги. Такая съёмная обложка может быть украшена помпезнее оригинальной обложки, может содержать различные отзывы известных критиков и газет,

а также она дублирует основную информацию: имя автора, название книги и т.д. Суперобложку рекламного или подарочного издания иногда заменяют манжеткой — это обертка или бумажная полоска (лента) со склеенными концами, которые закрывают лишь часть переплета [42]. Для обеспечения сохранности особо ценных книг их помещают в футляр — картонную или пластмассовую коробку специальной формы для хранения книг

3. Форзац (от нем. vorsatz — «перед предложением / страницей / листом»). Двойной лист бумаги, соединяющий блок книги с переплётom.

4. Нахзац (от нем. nachsatz — «после предложения/страницы/листа»). Выполняет ту же функцию, что и форзац, но в конце книги.

5. Титульный лист. Первая книжная страница, служащая для размещения на ней основных сведений об издании: фамилии и имени автора, названия книги, названия издательства и год издания.

6. Фронтиспис. Рисунок на развороте с титульным листом.

7. Авантитул. Иногда размещается перед титульным листом. На авантитуле часто изображены цитаты из произведения или относящиеся к нему.

8. Шмуцтитул. Страница, которая открывает главу книги, её часть или раздел, часто на ней присутствует иллюстрация.

9. Предисловие. Вступительная статья перед основным материалом издания. Этот материал подготавливает читателя к содержанию книги и включает в себя некоторые сведения. Например, факты об авторе книги, эпоха создания, события, мотивирующие автора написать твой труд, помощники и люди, помогавшие в создании книги [9].

10. Послесловие. Содержит в себе выводы по произведению, а иногда и эссе критиков.

11. Книжный блок. Комплект скрепленных по корешку тетрадей или листов, содержащий все страницы и комплектующие детали будущего издания, предназначенный для покрытия обложкой или для вставки в переплетную крышку.

Все вышеперечисленное относится к внешним элементам книги. Они только косвенно раскрывают информацию о содержании книги и не привязаны к текстовому наполнению книги. К внешним структурным элементам книги можно также отнести ее переплет. Переплет — это прочное покрытие из картона, пластмассы или картонных сторон, обтянутых кожей, тканью, бумагой, которое соединяется с книжным блоком посредством форзацев и служит для защиты блока от повреждения и загрязнения, а также для первоначальной информации об издании и в качестве элемента художественного оформления. Переплет значительно прочнее обложки.

Внутренние структурные составляющие напрямую связаны с содержанием книги. Они либо являются информативными элементами, либо повествовательно дополняют их.

К внутренним структурным компонентам можно отнести:

1. Текст. Текст - это последовательно расположенные предложения или абзацы, связанные общей темой, основной мыслью и имеющие смысловую завершенность, а также главный элемент книги, передающий ее смысл и семиотическую информацию, зафиксированную при помощи определенной последовательности символов [6]. Текст можно разделить на основной и дополнительный:

А. Основной текст — это текст издания, в котором изложено содержание публикуемого произведения. Он занимает большую часть книги .

Б. Дополнительный текст облегчает восприятие основного. К нему относятся аннотации, посвящения, эпиграф, предисловия, послесловия, примечания и приложения [5, 6].

2. Иллюстрация — это изображение, которое поясняет или дополняет текст. Иллюстрации дополняют текст и делают его интереснее и нагляднее, так как визуальная иллюстративная информация считается наиболее легко усваиваемой для мозга и, за счет этого, наиболее привлекательной.

3. Декоративные элементы сходны с иллюстрациями, однако они придают лишь визуальное украшение к истории и основным иллюстрациями, поддерживая повествовательные мотивы. Декоративные элементы украшают книгу, служат средством деления текста на смысловые части. Декоративные украшения появились именно как средство деления текста на узлы.

Из этого следует, что все элементы книги, независимо от того, являются они внешними или внутренними, направлены на поддержание общей атмосферы содержания печатного издания и объединены стилистическим единством. Без стилистического единства и построения принципа оформления конструкции книги на основе заложенного в нее информационного блока теряется акцентная составляющая, позволяющая сосредоточить внимание на повествовании.

Акценты в книге также позволяют читателю наиболее точно понимать настроения героев, окружающую их местность или повествовательную часть сюжета, начиная с завязки и заканчивая кульминацией [8]. Это неразрывно связано с эстетическим наполнением, без придания которого эргономически обоснованные элементы функциональности объекта потеряют одну из основных функций книги – функцию эстетическую.

Функции книги — это реальное выражение ее социального бытия. В настоящее время к ним можно отнести коммуникативную, идеологическую, познавательную, информационную, эстетическую, этическую. Изначальной, универсальной функцией книги является коммуникативная. Письмо на всех этапах его развития создавалось для фиксации мысли и слова с последующим их воспроизведением.

Основные функции книги представлены следующим набором опциональных критериев:

1. Коммуникативная функция книги заключается в том, что книга служит средством сообщения, передачи информации с целью общения между автором и читателем. Книга проявляет себя, прежде всего, как инструмент социальной коммуникации, и именно поэтому основным параметром печатного издания в общественной и в культурной жизни является ее коммуникативность [11];

2. Идеологическая функция несет ответственность за формирование и организацию идеологии. Взгляды авторов часто формировали идеологию определенного класса, что также определялось не только мировоззрением самого автора, но и тем, кому принадлежали и в какой политической, социальной, экономической обстановке находились издательства, типографии, библиотеки и другие средства производства и распространения информации [9];

3. Также важной функцией книги является познавательная функция, которую только с известной долей условности можно отделить от информационной;

4. Информационная функция заложена в книгу, как в средство передачи, сбора, хранения и распространения информации. Информативность заключается уже в самом факте существования книги, а также в этическом, моральном, психологическом воздействии как на потребителей, так и на с производителей информации, в общественной ценности книги;

5. Важной функцией книги является функция эстетическая. Примерами эстетической функции книги могут служить сборники кулинарных рецептов, в которых часто печатают цветные изображения готовых блюд для улучшения восприятия информации читателем, при этом оформление и качество предлагаемых изображений имеет большое значение; а также различные путеводители, призванные не только

рассказать о различных туристических объектах, но и создать им соответствующую рекламу [11, 36]. В наше время эстетическая функция книги имеет большое значение в подарочных изданиях и художественных альбомах, и в связи с современным развитием информационных технологий и графических систем приобретает все большее значение, как для читателей, так и для издателей [32]. Эстетическое воздействие на читателя осуществляется:

А. внешней формой книги (характером оформления внешних и внутренних компонентов);

Б. внутренней формой, то есть формой литературного произведения, содержательностью текста (жанровыми, стилистическими, образными особенностями).

6. С эстетической функцией тесно связана этическая функция. Книга, помимо воздействия на логический аппарат человека, влияет и на его мировоззрение. Этическая функция книги заключается в формировании моральных ценностей и этических принципов. Книга служит важным помощником в развитии этического мышления и в принятии морально обоснованных решений.

Итак, книга выполняет множество различных по своей природе функций и совмещает в себе несколько опций, оказывающих влияние на восприятие и мировоззрение человека. И, беря во внимание иерархичность и комплексность аппарата книги стоит отметить, что без четкой эргономически точной структуры издание может потерять часть собственных функций [17]. Например, книга с нарушенной целостностью повествования ввиду неправильно сформированной структуры теряет такие свои опции, как коммуникативную, информационную и этическую, так как читатель рискует запутаться в содержании при отсутствии структурированности в изложении материала [14].

Также, отсутствие комплексного подхода в оформлении внешних и внутренних компонентов способно лишить книгу эстетической функции,

потому что дизайн и единая стилистика оформления напрямую зависят от грамотного выстраивания иерархической системы полос и обложки [39]. Этот фактор неразрывно связан с необходимостью обладания печатным изданием удачного дизайн-проектирования, повышающего не только охваты продаж, но и дальнейшее увеличение эстетического удовлетворения от приобретения и прочтения книги.

1.2. Ведущие тренды в мировом книжном дизайне

Как говорилось в предыдущем параграфе, графический дизайн в кинопроизводстве влияет на эргономику чтения, от него зависит эстетическое восприятие и удовлетворение потребительских критериев клиента. Потребительские критерии – это совокупность различных признаков определения уровня качества товара, от которого напрямую будет зависеть степень удовлетворенности покупателя от приобретения того или иного предмета [4]. К данной совокупности можно отнести следующие свойства:

1. Востребованность на рынке. Востребованность или же социальность товара показывает, насколько сильно продаваемый предмет резонирует с общественным запросом на него;

2. Удовлетворенность от приобретения. Это свойств еще называют функциональным. Заключается оно в том, способен ли товар выполнять те функции, которые от него требуются и те, что заявлены производителем;

3. Надежность. Данный критерий подразумевает под собой износостойкость и долговечность товара при его эксплуатации;

4. Эстетичность товара. Предполагает обладание товаром привлекательного внешнего оформления, упаковки и самого товара, эстетичность при его использовании;

5. Экологичность. Любой товар должен быть безопасен для окружающей среды и обитающих в ней живых существ, а также он должен

иметь безопасные способы утилизации. При этом, сам предмет обязан быть безопасен и для человека;

6. Эргономичность. Это качество предполагает соответствие товара гигиеническим, психологическим, физиологическим критериям. То есть эргономичность товара – это то, как он воспринимается покупателем;

7. Экономичность. Экономичность товара означает соотношение цены и качества изделия, а также дешевизну его дальнейшего обслуживания.

Основные принципы дизайна строятся на сочетании эстетических и эргономических качеств объекта, к которому непосредственно применяются инструменты создания потребительских качеств, во многом обеспечиваемые дизайном. Дизайн книги играет важную роль в создании атмосферы произведения и передаче его эстетического содержания. Художественный подход к оформлению книги позволяет подчеркнуть ее уникальность и индивидуальность [23]. От выбора шрифта до размещения иллюстраций - каждая деталь важна для создания единого стиля и образа книги. Книга выступает как современная форма творчества, в которой автор использует все возможные, в том числе не полиграфические, материалы для создания объекта. Все элементы книги художника взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, создавая общую гармонию и эстетическое удовольствие для читателя. В выбор шрифта, расположение основного текста, заголовков и цветовой гаммы с композицией страниц дизайнер закладывает определенный смысл и идею, направленные на ультимативную акцентуацию сюжета произведения или подчеркивание его основного замысла [45].

Иными словами, книжный дизайн — это необходимый творческий путь, направленный на создание внешнего вида книги, включающий в себя выбор формы, цвета, иллюстрации, шрифтов, художественной подачи, переплета, способный передать главный смысл какого-либо произведения и привлечь внимание потенциального потребителя. Хороший дизайн книги в значительной мере зависит от понимания особенностей ее оформления. При

этом следует учитывать, что немалую роль здесь играет художественная композиция издания, иными словами такое построение всего оформления и его отдельных элементов, которое создает внутреннее единство оформления как художественно-полиграфического произведения искусства. Слагается она из компонентов полиграфического набора.

Процесс создания книжного дизайна состоит из нескольких этапов проектирования. Некоторые из них сходны с иерархией проектирования любого дизайн объекта. К таким этапам можно отнести стадии подбора и анализа аналогов, оценку ситуации на рынке, а также творческий поиск и приведение его результатов к концептуальному единству [13]. Однако в книжном дизайне имеется определенная специфика, свойственная только многостраничным печатным изданиям и не всегда применимая к другим областям деятельности графического дизайна. Если учитывать только их, то можно выделить три этапа создания книги.

Во-первых, это разработка макета. на этом этапе определяется общий вид и структура книги, разбивается на разделы, главы, абзацы и другие элементы. Также выбираются шрифты, размеры, цвета и другие визуальные детали. Разработка макета напрямую связана с вышеперечисленными этапами проектирования, так как макет дополняет общую концепцию повествования. При этом, концептуальность выбранной и взятой за основу творческой идеи не может быть оторвана от макета [50]. В противном случае будет нарушена логическая и повествовательная целостность.

Второй этап книжного дизайна – это верстка. На этапе верстки происходит непосредственная подготовка текста к печати, включая расстановку страниц, разбивку текста на колонки, добавление заголовков и подзаголовков и т.д. Здесь также стоит отметить связь с макетом по причине того, что книга верстается на основе ранее созданного макета. Он помогает придать печатному изданию целостный композиционный вид, а также облегчает процесс верстки [27, 45]. Сам же второй этап книжного проектирования во многом влияет не только на эстетику будущего издания,

но и на его эргономику, так как правильно выполненная верстка облегчает чтение и восприятие.

И в-третьих, разработка внешнего оформления. Этот этап включает разработку обложки, дизайна титульного листа, иллюстрирование, размещение логотипа и других элементов визуальной идентичности, а также выбор способов переплета. Визуальные решения всех представленных способов оформления также определяются на этапе предпроектного анализа [24]. Особое внимание уделяется оформлению обложки, так как она является первым, с чем сталкивается потенциальный читатель.

И, несмотря на разные жанры книг, которые могут быть как справочными материалами, так и полноценным художественным изданием, все вышеуказанные этапы соблюдаются дизайнером для создания наиболее успешной на конкурентном рынке книги. Для производства такой книги важно учитывать как уникальность оформления, так и актуальные эстетико-оформительские принципы. Главная задача для дизайнера соблюсти баланс между оригинальностью и канонами, иначе же продукт рискует либо остаться невостребованным, либо потеряться на полках среди аналогов [2].

Для начала следует разобрать каноны, появившиеся практически с зарождением первых книг. Они не теряют собственной актуальности и значимости и во многом связаны с удобством пользования книгой и успешным выполнением ею ряда функций. Итак, каноны книжного дизайна включают в себя множество различных элементов, которые совместно помогают создать книгу, которая выглядит привлекательно, удобно читается и эффективно передает информацию.

Если начинать с художественно-эстетических качеств книги, то стоит отметить, что немаловажную роль в этом играет обложка. Поэтому первой устоявшейся нормой книжного дизайна можно назвать наличие эстетически оформленной обложки. Восприятие человека устроено таким образом, что первичная информация поступает в мозг через визуальные образы, что в

дальнейшем помогает принимать решение о приобретении товара и прямым ознакомлением с ним. Это подтверждает важность визуального маркетинга, так как правильно выстроенные и привлекательные внешние образы могут значительно повлиять на решение потенциального покупателя. Человек сначала зрительно считывает информацию о товаре на полках магазина или в интернете, в то время как привлекательный дизайн упаковки или грамотно выстроенная рекламная компания может привлечь его внимание и вызвать желание узнать больше о книге, а в дальнейшем и приобрести ее [4].

Не менее важно и качество наполнения книги. Если быть точнее, то качество подачи информации, содержащейся в ней. Данный тезис предполагает использование правильно подобранного наборного шрифтового гарнитура. Из первых четырех функций книги следует, что ее основная роль – воздействие на идеологический и интеллектуальный аппараты человека, что предполагает донесение информации для читателя свойственным книге образом – через текст. Этот текст должен быть не только эстетически приятен, но и удобен для чтения. Для этого используются наборные шрифты. Они предназначены для отображения больших массивов текста, их часто используют в книгах, лонгридах и статьях. Наборные шрифты разборчивыми и нейтральны, поскольку их главная задача — сделать текст лёгким и приятным для чтения [12]. Основные отличительные качества наборных шрифтов – простота, лаконичность и наличие засечек, упрощающих чтение и восприятие большого объема текста. Существует отдельная группа наборных шрифтов, называемых текстовыми шрифтами. Их особенность — разборчивость даже в малом размере [7, 21].

Последним каноничным элементом книги, завершающим ее целостный образ и делающим ее удобной для чтения, является интуитивно понятные оформления оглавлений и разметок страниц. Создание интуитивно понятных оглавления и разметки страниц. Одна из основных задач дизайна – воспроизведение интуитивно понятной и эргономически

удобной системы навигации. К ней относится не только навигация в городской среде, но и навигация на сайте, в мобильном или компьютерном приложении и также в книге. Читателю должно быть удобно пользоваться книгой, процесс чтения должен приносить удовольствие [21]. Для создания данного эффекта требуется эргономически точный дизайн, так как ориентирование по главам и способность считывать текст без напряжения невозможен без соблюдения базовых требований к комфорту.

И, как отмечалось в первом параграфе, издатель печатных книг старается сделать свой продукт удобным не только для чтения, но и для переноски его в сумке или рюкзаке и чтению за пределами дома. Для этого используется небольшой размер и масса книги, достигаемые посредством применения легких материалов и уменьшению полей на страницах, чтобы сократить число полос и за счет этого уменьшить объем книги, влияющий на удобство ее перемещения [15].

Применение всех вышеперечисленных принципов книжного дизайна встречаются во всех популярных изданиях и, независимо от характера книги, для успешной ее реализации на рынке продаж, дизайнеры не отступают от канонов. Иными словами, они едины для всех книг, так как в их основе лежит не только эстетика, но и эргономика. Однако в настоящее время тренды дизайна разнообразны, и, для придания изделию уникальности и художественной выразительности, дизайнеры нередко прибегают к интеграции и смешиванию современных стилей. Иногда используются апроприация и оммаж на ранее популярные стили и направления графики разных эпох, что порождает межвременную связь между стилистикой прошлого и настоящего [30]. Это, в свою очередь, создает спрос одновременно как на модифицированные ретро-тренды, так и на современные течения в дизайне.

Таким образом, можно выделить винтажный стиль, переживающий ренессанс. Это не просто тренд, а отражение глубинной человеческой потребности в ностальгии, связи с прошлым и аутентичности.

Ретроэлементы могут встречаться в типографике, цветовых палитрах, орнаментах, иллюстрациях и общей стилистике. Особой популярностью пользуются мотивы 1960-х, 1970-х и начала 1990-х годов с их яркими красками, смелыми узорами и экспрессивными формами. Винтажный дизайн позволяет создавать эмоционально насыщенные визуальные образы, которые легко запоминаются читателями. К винтажному дизайну в настоящее время можно отнести стиль поп-арта, характеризующийся авангардным подходом к изображению действительности [15]. В настоящее время поп-арт как сохранился в почти исконных своих видах, один из которых является коллажом (рис.1, прил/), а другой – стилизованной иллюстрацией, использующей образы массовой культуры (рис.2, прил/), так и приобрел новые черты, соответствующие популярной культуре настоящего времени, к примеру использование золотых или серебряных декоративных элементов (рис.3, прил/).

Этот эффект создается либо при помощи высококачественной печати, передающей яркость и блеск, либо при помощи тиснения фольгой. Само тиснение создаёт рельефное изображение на бумаге, картоне или другом переплётном материале с помощью давления клише. Тиснение фольгой любого цвета придаёт книжному блоку более дорогой вид. Блинтовое тиснение выполняется плоским клише без фольги, с нагревом или без него [22].

При этом следует отметить, что до сегодняшнего дня продолжает активно эксплуатироваться и стиль ар-нуво, который и раньше был популярен в создании книжных иллюстраций и обложек (рис. 4, прил/). Использование природных растительных мотивов все еще пользуется популярностью среди дизайнеров, особенно, когда этот прием позволяет передать характер книги. Это также не противоречит текущему тренду на экологичность товаров и бережное отношение ко всему природному.

Не менее популярны остаются такие течения, как минимализм и конструктивизм. Использование лаконичных геометрических элементов в

дизайне также помогает создавать простой визуальный язык. Утилитарный дизайн характеризуется использованием четких, легко читаемых форм и шрифтов. Сочетание минимализма, геометрии простых форм и утилитарного дизайна позволяет создавать визуальный стиль книги, который эстетичен и позволяет сфокусировать внимание на ключевом сообщении или продукте [3]. Они также помогают создать четкую визуальную структуру расположения элементов на обложке (рис.5, прил.). Лаконично оформленные обложки выглядят эффектно и эстетично для большинства потребителей, а также дают пространство для работы со шрифтами. Шрифты во многом служат изобразительными элементами, позволяющими передавать основной мотив книги. Человек путем зрительного восприятия может считывать характеры и мотивы шрифтов. Например, почти монументальные буквы вызывают ассоциации со стабильностью и устойчивостью (рис.6, прил.), динамичные и с наклоном – с приключенческим романом или резкими переменами (рис.7, прил), в то время как заостренные буквы с множеством засечек ассоциируются с триллерами [5].

Для придания большей эффектности геометрическим формам и шрифтам часто используется метод лакирования. Лакирование – процесс нанесения на поверхность жидких веществ, способных после закрепления образовывать твердые покрытия. В полиграфии лакирование – один из самых популярных видов послепечатной обработки продукции. Лаки применяются для придания отпечатанным изделиям привлекательного внешнего вида, получения разнообразных спецэффектов. Назначение лаков в полиграфии не только эстетическое, но и практическое [6].

Практическое назначение имеют и мягкие обложки, становящиеся все более популярными среди читателей и чаще встречающиеся на прилавках магазинов. Мягкий переплет — вид переплета для полиграфических изданий, где обложка изготавливается из мягкого покрытия (бумага,

синтетическая или тканевая основа), а листы или блоки в большинстве случаев не сшиваются, а скрепляются клеем.

Мягкий переплет считается более экономичным и при этом менее долговечным по сравнению с твердым, в связи с чем используется при изготовлении книг в формате pocket-book. Вопреки распространенному мнению, мягкий переплет может быть качественным и использоваться, например, для выпуска деловых книг. Также мягкая обложка позволяет более гибко изменять дизайн книги, делая его более ярким и привлекательным для читателей. Благодаря этому издатели могут экспериментировать с дизайном обложки и создавать уникальные и запоминающиеся образцы.

К плюсам мягкой обложки можно также отнести такие категории, как цена и компактность.

В целом, мягкая книжная обложка приносит книге легкость, удобство и возможность для дизайнерской выразительности, что делает ее популярным выбором среди читателей и издателей [13].

Помимо этого, существуют и другие тренды в дизайне книг:

1. Пастельные природные цвета. Актуальными становятся цвета пастельной гаммы, приглушенные, с уменьшением яркости и контраста. Они связаны с всеобщим трендом на экологичность и стремление стать ближе к природе, а также создают уют и ощущение безопасности у читателей и очень подходят для камерных спокойных историй.

2. Фотообъект в пространстве. Фотография объекта, парящего в пространстве книги, становится сегодня актуальным трендом оформления. Создается эффект футуризма и коллажа.

3. Помимо фотообъекта, в плоскостное пространство помещаются также объекты 3D-графики. Создание 3D-реальности в ограниченном пространстве расширяет возможности оформления книжной обложки, который передает ощущение трехмерной глубины в плоском пространстве.

4. Новое прочтение известных произведений искусства. Известные произведения живописи в этом году становятся частью дизайна книжной обложки. Новый взгляд на них дает новое прочтение за счет выбора нестандартного ракурса, включения в изображение шрифта и графических объектов.

5. Иллюстрации с тонкими контурами. Персонажи, нарисованные одной линией, отлично запоминаются, такие иллюстрации можно вписать в любой стиль оформления. При этом прочтение подобного образа вовлекает читателя в визуальную оптическую игру.

6. Оформление в стиле «кидалт». Эстетика кидалт характеризуется использованием ярких цветов, игривых иллюстраций, забавных персонажей и ностальгических элементов, которые напоминают о беззаботном детстве и вызывают позитивные эмоции у аудитории подростков и детей, так и у взрослых.

7. Ориентированность на этнокультурную идентичность и тенденций общекультурного развития. Мировая практика развития дизайна показывает, что национальная специфика в дизайне существует, более того, она необходима как противовес безликости в дизайне. В дизайне Скандинавских стран, Японии и Италии, наиболее ярко проявивших свое национальное своеобразие, проступает влияние культурных особенностей, тех первоначальных образов, ассоциация с которыми «возвращает» пользователя в мир устойчивых национальных связей своей культуры [30].

Книжный дизайн играет огромную роль в привлечении читателей и передаче информации. Он помогает сделать книгу более привлекательной и интересной для потенциальных читателей, а также облегчает понимание ее содержания. Его главными функциями можно назвать привлечения внимания читателей, а также донесение информации о книге, которые он выполняет посредством реализации следующих задач:

1. Визуальная привлекательность: дизайн книги – это первое, что видит читатель. Красивая, интригующая обложка, гармоничный шрифт,

интересная композиция – все это работает на привлечение внимания и побуждает человека взять книгу в руки.

2. Создание образа: дизайн помогает сформировать первое впечатление о книге, ее жанре, стиле, целевой аудитории. Он создает определенный образ, который может привлечь или оттолкнуть читателя.

3. Выделение среди аналогов: в мире множества книг важно выделиться. Книжный дизайн – это отличный способ заявить о себе, показать свою индивидуальность и заинтересовать читателей.

4. Удобство чтения: дизайн книги должен быть удобным для чтения. Правильно подобранный шрифт, межстрочный интервал, размер страниц, отступы – все это влияет на комфорт восприятия текста [25].

5. Логическая структура: дизайн помогает организовать информацию, разбить текст на главы, параграфы, добавить иллюстрации и графики – все это облегчает понимание содержания и запоминание информации.

6. Визуальное повествование: дизайн может дополнить текст, создать особую атмосферу, подчеркнуть важные моменты, усилить эмоциональное воздействие на читателя [3].

В целом, книжный дизайн – это неотъемлемая часть успеха книги. Он помогает книге найти контакт с читателем, привлечь его внимание, упростить восприятие информации и сделать чтение более приятным и запоминающимся.

1.3. Влияние целевой аудитории на книжный дизайн

Каждая компания или фирма работает не со всем населением планеты или народонаселением страны, а с теми, у кого есть желание и возможность для покупки товара или услуги. Это связано с тем, что ориентированность на определенную группу людей позволяет точнее выявлять и выстраивать концепцию бренда, разрабатывать брендинг и фирменный стиль. Данная группа людей называется целевой аудиторией.

Целевая аудитория - это группа людей, потенциально заинтересованных в приобретении определенного товара или услуги. Люди внутри этой группы имеют следующие схожие признаки – живут в одном городе или регионе, близки по возрасту, по уровню дохода, по социальному или семейному положению, хобби. Для людей, относящихся к данной группе, характерны общие проблемы, на решение которых и направлен продукт или услуга. Целевая аудитория может быть гипотетической — если производитель только предполагает, что такие люди готовы покупать продукт. А может быть фактической, когда точно известно, что именно такие люди — потенциальные клиенты [4].

Также целевую аудиторию. Можно разделить на основную и второстепенную:

1. Основная целевая аудитория - те покупатели, которые иницируют покупку и являются конечными пользователями товара. Реклама бренда ориентирована именно на основную целевую аудиторию.

2. Второстепенная целевая аудитория - это покупатели, которые не пользуются товаром непосредственно и не являются инициаторами, но принимают ключевое решение о покупке, совершают покупку. Реклама обычно не направлена на эту целевую аудиторию, но производитель учитывает ее интересы, так как от ее оценки зависит сам факт покупки. В случае книг второстепенная целевая аудитория играет немаловажную роль, так как печатные книги становятся все более популярны среди школьников, не обладающих необходимыми денежными средствами на покупку книги, поэтому роль покупателя играют их родители, опекуны или старшие братья или сестры [4, 39]. Также книга в настоящее время является хорошим подарком, решение о покупке которого принимает непосредственно дарящий.

Как правило, чем более универсальный бизнес, тем менее точными рамками обладает целевая аудитория. Для продуктовых магазинов нехарактерно наличие узкой целевой аудитории, их корпоративные стили

обладают нейтральной направленностью, не ориентируясь ни на одну группу, входящую в целевую аудиторию. В то время как бренды, которые стоят на полках магазина, ориентируются на узкую прослойку населения.

Дизайн книг также часто направлен на узкую целевую аудиторию для того, чтобы привлечь и удовлетворить необходимую группу читателей. Акцент на определенную группу читателей обосновывается тем, что существует множество жанров и возрастных рейтингов книг, что означает изначальную ориентированность той или иной истории на заранее известную общность читателей [23]. Уникальный и целенаправленный дизайн помогает привлечь внимание целевой аудитории, подчеркнуть тематику или жанр книги, создать определенное настроение и усилить восприятие материала.

Кроме того, узкая целевая аудитория часто имеет особые предпочтения и интересы, которые можно учесть при разработке дизайна книги. Это позволяет повысить уровень удовлетворенности читателей и способствует успешной продаже книг. Направленность дизайна книг на узкую целевую аудиторию является стратегическим решением, которое помогает повысить эффективность маркетинговых действий и улучшить восприятие книги своей целевой аудиторией. Исходя из этого, книжный дизайн можно назвать специфическим – предназначенным для узкой целевой аудитории [18].

Одними из признаков такой целевой аудитории являются:

1. Возраст. Книги могут быть направлены на разные возрастные группы, начиная от детей и подростков до взрослых и пожилых людей.
2. Интересы и хобби. Например, фантастика, романы, детективы, историческая литература и т.д.
3. Уровень образования. Этот критерий тесно связан с возрастной группой аудитории, так как уровень полученных знаний напрямую зависит от возраста читателя. К примеру, научно-популярная литература может быть направлена на взрослую или подростковую аудиторию с высоким

уровнем образования, чтобы закрепить имеющиеся и углубить знания в той или иной области науки, в то время как книги для детей часто создаются с учетом их возрастной группы и развития и знакомят детей с окружающим миром.

4. Профессиональные интересы. Некоторые книги могут быть направлены на определенные профессиональные группы, такие как менеджеры, учителя, врачи и т.д.

5. Социокультурные особенности. Например, книги могут быть направлены на определенную культурную группу либо быть адаптированы для международной аудитории.

Определение целевой аудитории – одна из первостепенных задач для разработки концепции дизайна продукта. Дизайн книг ориентирован на узкую целевую аудиторию по следующим причинам:

1. Понимание интересов и потребностей. Дизайнеры книг изучают конкретную целевую аудиторию, чтобы понять их предпочтения в дизайне, темы и интересы. Это позволяет им создавать книги, которые привлекают и резонируют с определенной группой читателей.

2. Оптимизация содержания. Целевая аудитория влияет на содержание книги. Дизайнеры выбирают темы, шрифты, иллюстрации и другие элементы дизайна, которые соответствуют интересам и уровню понимания конкретной аудитории [28].

3. Повышение читаемости. Дизайн, ориентированный на целевую аудиторию, улучшает читаемость. Шрифт, межстрочный интервал и другие элементы макета адаптируются для комфортного чтения и понимания конкретной группы читателей.

4. Создание индивидуальности бренда. Узкая целевая аудитория помогает создать уникальную идентичность бренда для книги. Дизайнеры могут использовать элементы дизайна, такие как логотип, цвета и шрифты, чтобы выделить книгу среди других и сделать ее легко узнаваемой для целевой аудитории [27].

5. Маркетинговая стратегия. Ориентация на конкретную целевую аудиторию позволяет дизайнерам книг и маркетологам разрабатывать эффективные маркетинговые кампании. Они могут таргетировать свою рекламу и промоакции на соответствующих читателей.

6. Повышение продаж. Книга, разработанная для конкретной целевой аудитории, имеет больше шансов на продажу. Читатели с большей вероятностью приобретут книги, которые соответствуют их интересам и потребностям.

7. Создание лояльной аудитории. Дизайнеры книг могут создавать лояльную аудиторию, создавая книги, которые соответствуют предпочтениям и ожиданиям конкретной группы читателей.

8. Разработать стратегию коммуникаций. В зависимости от пола, возраста, семейного положения, образования и увлечений люди общаются по-разному. Знание целевой аудитории поможет учесть это в коммуникациях компании. Например, бренд молодежной одежды может решить обращаться к пользователям на «ты», поскольку их аудитория — люди до 20 лет, для которых это гораздо привычнее [4].

9. Повышение авторитета издательства. Книги, разработанные для конкретной целевой аудитории, демонстрируют, что автор понимает и обращается к конкретной аудитории. Это повышает авторитет автора в этой области.

Для книг целевая аудитория во многом продиктована возрастом, и книжный дизайн должен быть адаптирован под целевую аудиторию книги. Например, книги для детей должны иметь яркий, красочный и игровой дизайн, чтобы привлечь маленьких читателей. Для подростков подойдет современный и стильный дизайн, который будет соответствовать их вкусам и предпочтениям. А вот для взрослых читателей может быть более строгий и элегантный дизайн.

Итак, целевая аудитория влияет на следующие компоненты книжного дизайна:

1. Цветовая гамма. Цвет – один из важнейших элементов при создании книжного дизайна. Он способен не только привлечь внимание читателя, но и передать определенное настроение, атмосферу и смысл произведения. Цветовая гамма в книжном дизайне играет решающую роль в формировании первого впечатления о книге и оказывает влияние на читателя на бессознательном уровне. Цвета и их оттенки должны соответствовать теме и жанру литературного произведения, передавать основной его посыл. Одним из ключевых моментов при выборе цветовой гаммы для книжного дизайна является соответствие тематике и жанру произведения. Правильно подобранная цветовая гамма способна подчеркнуть ключевые моменты произведения, вызвать нужные эмоции и повысить эффективность коммуникации автора с читателем [46].

2. Стиль графики. Графика, в том числе иллюстрации, играет важную роль в книжном дизайне, помогая визуально дополнять текст, обогащать его и подчеркивать ключевые моменты произведения. Выбор стиля графики для иллюстраций является решающим фактором в создании уникального облика книги и передаче ее атмосферы. Иллюстративный или инфографический материал также должен соответствовать теме и эмоциональному спектру произведения [12]. Каждый стиль графики имеет свои особенности и характер, которые могут влиять на восприятие произведения читателем. Например, реалистичные иллюстрации позволяют создать детальное и точное представление о происходящих событиях, абстрактные же образы могут вызывать интерес и ассоциироваться с метафорами и символами. Одним из главных моментов при выборе стиля графики для книжного дизайна является соответствие тематике и настроению произведения [37]. Например, для детских книг подойдут яркие и мультяшные иллюстрации, которые помогут привлечь внимание маленьких читателей и вызвать у них положительные эмоции. В то время как для серьезной литературы или художественных произведений могут

быть важны более тонкие линейные иллюстрации, способные передать сложные посыл произведения и мысли автора.

3. Композиция. К этому относится как оформление оглавления и глав с разметкой страниц, так и композиционное решение, выполненное на иллюстрациях. Грамотно размещенные элементы могут создать гармоничную композицию, которая будет поддерживать легкость чтения и информативность произведения. Это касается не только текстового блока, но и графических элементов, иллюстраций, заголовков и подзаголовков, а также их расположения на страницах книги. Правильное распределение пространства может помочь создать визуальный баланс и единство иерархичности всех элементов. Однако одним из самых важных элементов композиции является типографика – выбор шрифтов, их размеров, интервалов и стилей. Правильно подобранные шрифты могут помочь выделить ключевые моменты текста, создать единый стиль книги и облегчить восприятие информации. Также типографика может создавать эмоциональную атмосферу книги, передавая настроение произведения и его стиль [43, 45]. Иными словами, композиция должна быть не только функциональной, но и эстетически приятной, чтобы создать положительное впечатление от книги и усилить воздействие произведения на читателя [19].

Например, для подростковой аудитории дизайн книги будет сделан определенным, отличным от детского, образом. Это связано с этапом взросления и возрастным переходом, в ходе которого у человека уже формируются взгляды на жизнь, собственное уникальное мировоззрение и индивидуальные предпочтения в эстетике. В переходном возрасте одна из самых актуальных проблем — принятие себя, своей внешности, поведения, эмоций и желаний. На протяжении всей жизни мы так или иначе сталкиваемся с такой проблемой, но именно у подростков она стоит наиболее остро. В этот период происходят физические, эмоциональные, социальные и психологические изменения, которые связаны с половым созреванием, идентификацией с собственной личностью, формированием

самооценки и установлением отношений с окружающими людьми. Однако, практически всегда, подростковая целевая аудитория будет отдавать предпочтение книгам с ярким дизайном, использующим смесь прямых и иносказательных образов.

Прямые, конкретные образы зачастую используются в детской литературе. Такой ход дизайнеры используют, опираясь на психологию детства и возрастные особенности читателей. Ребенок не мыслит абстрактно, так как находится на ступени эмпирического мышления. В то время как взрослый человек находится на этапе теоретического познания и абстрактного мышления, подросток все еще находится на промежуточном этапе взросления. Ввиду этого фактор дизайнерам стоит создавать такой визуальный аспект книги, который бы интегрировал в себе сразу два способа донесения информации – абстрактный и конкретный.

Подросткам не нравится, когда с ними говорят слишком прямо, как с детьми, но и для понимания некоторых аспектов жизни они не доросли, и это проявляется не только в повседневном поведении, но и к тяге к тому или иному художественному оформлению. Подобные предпочтения подростковой аудитории в книжном дизайне играют ключевую роль в успешном продвижении книг и привлечении внимания молодежи к чтению. Каждый аспект книжного дизайна, начиная от обложки и заканчивая шрифтом и размером шрифта, может оказать влияние на то, будет ли книга привлекательной для подростков или нет.

Одним из главных элементов книжного дизайна, на который обращают внимание подавляющее число читателей, в том числе подростки, является обложка. Яркие и иллюстративные обложки с необычными дизайнерскими решениями и креативными идеями привлекают внимание молодежи и заставляют обратить взгляд на книгу. Кроме того, подростки часто выбирают книги с обложками, которые отражают их интересы и стиль жизни.

Исследования показывают, что подростки также обращают внимание на использование иллюстраций и графики в книге. Этот тезис можно отнести не только к подросткам. Людям в целом приятнее наблюдать за текстом, наполненным иллюстративным материалом; детям прививают любовь к чтению, покупая им книги с красочными картинками, а специальные издания того или иного произведения наполнены графическим материалом, независимо от возраста потенциальной целевой аудитории. Это обусловлено не только развитием технологий верстки и печати, но и восприятием человеком нынешнего времени информации. Восприятие современного человека, как и вся современная культура, становится все более «клиповым», т.е. наш мозг все больше воспринимает мир через яркие образы, а также мы с большей вероятностью обратим внимание на изображение, нежели на текст.

Красочные иллюстрации могут сделать книгу более привлекательной для молодежи и помочь им лучше визуализировать сюжет и персонажей. Креативное использование графики может сделать книгу уникальной и запоминающейся, что также может быть купленной молодежью. При этом в создании иллюстраций важно учитывать, что они не должны быть излишне детскими и конкретными. Подросткам все еще приятно видеть прямые образы при условии, что к ним будут применены приемы стилизации. Стилизация — это изменение изображаемого предмета для того, чтобы создать определенный, нужный автору эстетический эффект. Она обычно предполагает трансформацию без потери узнаваемости какого-либо предмета или изображения, а ее основная функция заключается в упрощении, абстрагировании и трансформации объектов с целью наполнить образ новыми смыслами. Стилизация помогает организовать информацию и визуально представить ее таким образом, чтобы привлечь внимание читателей и дополнить текст дополнительными элементами.

Не менее важен для подросткового читателя и дизайн текста внутри книги. Шрифт и размер шрифта могут значительно влиять на удобство

чтения и восприятие информации. Подростки предпочитают книги с четким и читаемым шрифтом (декоративный шрифт усиливает нагрузку на читателя), который не утомляет их глаза, а также с удобным размером букв - кеглем (слишком маленькие буквы создает излишнее напряжение для зрения), который делает чтение приятным и комфортным. Это же касается и промежутка между буквами – интерлиньяжа. Так как дизайн связан не только с эстетикой, но и с эргономикой, важно учитывать такие факторы, как удобство читаемого массива текста.

Стоит также отметить, что соблюдение предпочтений подростковой аудитории в книжном дизайне играют важную роль в формировании их положительного интереса к чтению, тем самым формируя общую грамотность молодежи. Яркая, креативная и привлекательная обложка, читаемый текст с удобным шрифтом, а также качественные иллюстрации и графика - все это важные элементы, которые могут сделать книгу популярной среди молодежи и помочь им погрузиться в мир литературы.

Таким образом, целевая аудитория определяет концепцию дизайна и сильно влияет на рекламу и брендинг товара. При этом она не противоречит идее самого произведения, так как работает на целевую аудиторию не только дизайнер, но и писатель или поэт. Это объяснимо тем, что наиболее прочные позиции на рынке занимает тот продукт, который ориентирован на определенных людей, а не пытается быть привлекательным в глазах любого индивидуума, теряя концепцию и идею. В конечном итоге, успешная работа с целевой аудиторией может принести компании больше продаж и укрепить позиции на рынке.

Вывод по главе 1

В современном мире печатная книга все еще популярна среди читателей всех возрастов. Преимуществами бумажной книги также является то, что люди сталкиваются с ней с самого детства (детские книги с иллюстрациями, схемы и таблицы в обучении), благодаря чему печатная

книга становится интуитивно понятной. Она выполняет множество функций, а также может дать опыт, отличный от чтения книги электронной, так как людям важно испытывать тактильные ощущения, получаемые при контакте с бумажными страницами.

Также от электронного издания печатную книгу отличает строго иерархичная структура, направленная на создание не только эстетически ценного продукта, но и эргономической единицы, в использовании которой покупатель сможет удовлетворить свои исследовательские и познавательные интересы. В книге, как и в любом продукте графического дизайна важны как эстетика, так и эргономика, потому что посредством взаимной интеграции данных качеств рождается наиболее приятный в эксплуатации продукт, к категории которого можно также отнести книгу.

На эстетические качества продукта, а также на его позитивное восприятие покупателями на конкурентном рынке влияет соответствие актуальным трендам книжного дизайна. Оно является важным критерием успешности и продажам продукта.

Помимо трендов, печатному изданию необходимо соответствовать вкусовым предпочтениям и потребностям целевой аудитории, составляющей большую часть покупательского круга. Целевая аудитория влияет на маркетинговую стратегию, внешний вид, художественное и эргономическое оформления. Каждый бренд, включая издательства, ориентируются на целевую аудиторию и отдают предпочтения удовлетворениям ее запросов. При этом, одним из критериев определения целевой аудитории является возраст. Так, для подростковой целевой аудитории характерно отдавать предпочтения яркому дизайну с большой долей стилизации в иллюстративном материале.

Из этого следует, что печатная книга представляет из себя сложную структурную систему, состоящую не только из морфологических элементов, но и оформительских решений, решение использовать которые обосновано сразу несколькими факторами.

ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ МЕТОДА ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ И ВЕДУЩИХ ТРЕНДОВ В КНИЖНОМ ДИЗАЙНЕ

2. 1. Исследование аналогов книг для подростковой аудитории

Аналог - это термин, который широко используется в разных сферах жизни и который обозначает предмет того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков. Аналоги окружают нас повсеместно: это могут быть предметы, идеи, процессы, вещества. Главное в определении понятия аналога - это замена чего-либо другим, схожим по его свойствам или функциям.

Из аналогов состоит и весь современный рынок товаров и услуг с развитой конкуренцией; производители создают множество образцов одного и того же объекта продажи, борясь за внимание потенциального покупателя. Это разнообразие аналогов и создает мощную конкуренцию на рынке, а также потребность производителей улучшать качество и внешний вид своего товара, чтобы выделиться среди конкурентов, заработать положительный статус среди клиентов и лучше понимать целевую аудиторию, один из методов исследования интересов которой – анализ аналогов на рынке.

Конкурентный анализ — это процесс изучения конкурентов. Что именно анализировать, зависит от задач бизнеса. Это может быть анализ торгового предложения, ценообразования, ассортимента, отношения к клиентам, прибыли, оборотов, программы лояльности, каналов сбыта, рекламы. Анализ конкурентов дает возможность выстроить верную маркетинговую стратегию, сформировать цены, ориентируясь на рынок предложений, а также оценить сильные и слабые стороны бизнеса.

Проведение аналогий необходимо и в книжном дизайне, так как печатное издание также является продуктом на конкурентном рынке, для успешных продаж которого необходимо качественное оформление. При

этом изучение аналогов также является одним из способов определения портрета целевой аудитории, что только усиливает необходимость этапа знакомства с аналогичными продуктами перед реализацией товара или услуги.

Для начала следует рассмотреть аналоги уже изданных аналогов выбранного нами произведения. Этим произведением стал роман Тэда Уильямса «Хвосттрубой, или Приключения молодого кота». «Хвосттрубой» — самое раннее хронологически произведение Тэда Уильямса. Тэд Уильямс (1918-2002 гг.) - американский писатель, известный своими произведениями в жанре научной фантастики и фэнтези. Родился в Калифорнии, Уильямс начал писать еще в раннем возрасте, выиграв несколько конкурсов коротких рассказов.

Уильямс также писал книги научной фантастики, включая романы о космических приключениях и будущем человечества. Его произведения отличаются умелым повествованием, оригинальными идеями и глубокими философскими размышлениями. Хотя Тед Уильямс ушел из жизни более 20 лет назад, его произведения по-прежнему пользуются популярностью у читателей и признаются критиками. Его творчество остается важным вкладом в американскую литературу и жанр научной фантастики

Роман издан в 1985 году и повествует о тайном мире разумных кошек. Сюжет книги разворачивается вокруг персонифицированного кота по имени Фритти Хвосттрубой, путь персонажа которого происходит в мире других антропоморфных животных, живущих в своей естественной среде обитания, но каждый из них обладает своим языком, уникальной мифологией и культурой, основанными на реальном поведении тех или иных животных. Также в книге описаны взаимоотношения животных с людьми и друг с другом.

Сюжетно роман представлен сразу несколькими жанрами. Жанры книги - это различные категории литературных произведений, которые определяют их общую тематику, стиль, характеристики персонажей и

сюжет. Жанры книг позволяют читателям выбирать произведения по своим предпочтениям и интересам. Некоторые из распространенных жанров книг включают в себя роман, детектив, фантастику, приключения, историческую литературу, научную фантастику, поэзию и многие другие. Каждый жанр имеет свои особенности и основные черты, которые делают его уникальным и популярным среди читателей.

В «Хвосттрубое» одними из главных жанров являются приключение и фэнтези, однако в книге также прослеживаются элементы детектива и романтической линии, что прослеживается и в оформлении уже изданных тиражных продуктов. Каноничной обложкой в российском издании считается обложка самой первой книги, выпущенной в 1997 году издательством «АЗБУКА». Иллюстрация на данной обложке выполнена Сергеем Бордюгой (рис. 8, прил.).

На ней изображен главный герой повествования в реалистичной стилистике. Реалистичная стилистика в иллюстрациях означает изображение объектов, персонажей или сцен с максимальным приближением к реальности. Этот стиль характеризуется детальностью, точностью пропорций, тенями и светотеневыми отношениями, чтобы создать наилучшее впечатление реальности. В правом нижнем углу от главного героя автор изобразил его спутников во время путешествия, котенка Шустрика и кошку Мимолетку. Данный прием был использован с целью показать единство их приключения и общую сюжетную историю, в ходе которой персонажи сближаются. Эта сюжетная связь подчеркивается и переплетенными корнями дерева, на которых находятся герои. Также изображенные в полете снежинки и напряженная поза Фритти придают изображению динамичность. Использование динамичности в иллюстрациях имеет несколько целей:

Во-первых, динамичные изображения могут помочь более полно раскрыть сложные процессы или явления, которые изменяются во времени.

Во-вторых, динамичные иллюстрации могут помочь улучшить восприятие информации зрителем. Изображения, на которых представлены движущиеся объекты или процессы, могут быть более увлекательными и интересными для наблюдения, что делает процесс понимания и запоминания информации более эффективным.

Наконец, использование динамичности в иллюстрациях может помочь улучшить эстетическое качество представленной информации. Динамичные изображения могут быть более привлекательными и запоминающимися для зрителя.

Цветовая гамма обложки напротив выполнена в спокойных, природных тонах. Это усиливает эффект реализма, а также отображает связь истории с природой и лесом, настраивая читателя на атмосферу произведения и усиливая эффект от его прочтения и помогает создать баланс между динамикой и состоянием покоя. Однако следует отметить то, что иллюстратор упустил одну из важных особенностей главного героя-кота. Тэд Уильямс неоднократно подчеркивает, что Хвосттрубой является обладателем окраса со «звездой на месте лба».

В 2005-ом году издательство «АЗБУКА» выпустило переизданную книгу, дизайн которой был переосмыслен (рис. 9, прил.). Обложка также подверглась значительным композиционным переменам.

Изменилось само положение иллюстрации на обложке. Раньше оно занимало всю ее лицевую сторону, а теперь сдвинулось вправо, придав композиции разреженность. Разреженная композиция - это стиль иллюстрации, который характеризуется ощущением простора, легкости и воздушности. Она создает иллюзию глубины и пространства, подчеркивая ключевые элементы изображения и оставляя место для воображения зрителя [46]. Для данного вида композиции характерно преобладание пустых областей, которые не заполнены деталями, использование ограниченного количества элементов, что позволяет сосредоточить внимание на ключевых деталях. Линии в композиции, как правило, плавные

и динамичные, подчеркивающие движение и легкость. Это прослеживается в нижней части измененного изображения, где трава и два кота изображаются в застывшем движении, что делает этот сюжет похожим на фотографию. Сверху же изображен портрет Фритти.

Портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению образа конкретного персонажа или группы героев, показывающий индивидуальные черты внешности. Портрет отражает не только внешние качества, но и внутренний мир, испытываемые эмоции и передает социальный статус и принадлежность к эпохе. Техника рисования портрета отличалась в разные времена. Портреты могут быть как реалистическими, стремящимися к точному отображению внешности модели, так и стилизованными, усиливающими выразительность или символическое значение изображенного. Благодаря портретному ракурсу читатель может предугадать характер героя и рассмотреть самого персонажа детальнее [47]. В случае данной версии обложки, художник все еще не прорисовывает звезду в зоне лба главного героя в целях сохранения реалистичности изображения, однако оставляет намек на особенность окраса — белое пятно.

Более подробно звезда прорисована в английской версии обложки (рис. 10, прил.). Как можно заметить, она, как и упомянутые ранее отечественные обложки, иллюстративная. Сюжет данного изображения во многом повторяет все предыдущие, однако при этом он точно объединяет некоторые элементы предыдущих изображений. Из нового также следует отметить, что лицевую, обратную стороны обложки и ее корешок объединяет единая иллюстрация, создавая эффект панорамного снимка. Эффект панорамного снимка в иллюстрации представляет собой визуальный прием, который стремится создать впечатление пространственной глубины и объемности в двухмерных изображениях. Он достигается за счет сочетания нескольких перспектив и точек обзора, что позволяет зрителю ощутить себя частью широкого, панорамного мира,

изображенного на картине. Также этот эффект может быть одним из способов передать множество деталей и элементов на одном изображении, сохраняя при этом естественное и гармоничное целостное изображение.

В немецкой обложке тоже присутствует панорама (рис. 11, прил.). При этом можно заметить, что она имеет ряд сходств с английской. К этим сходствам можно отнести композицию, сюжет изображения и его детальность. Ключевое отличие же заключается в выбранном стиле графики. Немецкая обложка выполнена с использованием контурной обводки, в то время как в английской эффект объемности изображения достигается путем использования контрастных цветов, которые визуальнo разграничивают все детали иллюстрации. Контур – это линия, которая обозначает границы объекта и определяет его форму и объем. В иллюстрациях контур используется для создания четкого и выразительного изображения, передающего основные черты объекта [37].

Для использования контура в иллюстрациях можно применять различные техники, такие как линейные штрихи, различные оттенки и толщины линий, переплетение и пересечения контуров. Контурность изображения наоборот позволяет художнику использовать близкие по оттенкам цвета, не боясь слияния элементов за счет наличия контрастной черной обводки [41].

Другая немецкая обложка также отличается оригинальностью выбранного метода стилизации (рис. 11, прил.). На ней по-прежнему изображены два представителя семейства кошачьих, однако автор практически полностью отходит от реалистических канонов отражения реальности в пользу условности. В условности иллюстрации проявляется стремление авторов к созданию уникальных и узнаваемых образов, которые отражают субъективное восприятие мира и индивидуальный стиль наблюдения. Уход от реализма в иллюстрации позволяет художникам свободнее экспериментировать с формой, цветом, композицией и текстурой, создавая оригинальные и неповторимые произведения.

Неформальные, стилизованные иллюстрации, наполненные абстрактными и символическими элементами, позволяют авторам выразить эмоции, настроения и идеи, используя нестандартные и запоминающиеся приемы визуального представления. Такой подход к иллюстрации позволяет заинтересовать потенциального покупателя, вызвать у него эмоциональный отклик и предложить альтернативный взгляд на героев и объекты.

Конкретно на этом изображении иллюстратор использует приемы, которые делают графическое изображение похожим на коллаж. Коллаж — техника и основанная на ней разновидность декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по контуру из какого-либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, кожи и в прикреплении этих фигур к основе.

Автор оставляет цветные геометрические фигуры и линии на темном фоне, тем самым имитируя ночное освещение и подчеркивая плавные, текучие формы изображенных животных. Также, благодаря использованию цветов-антагонистов достигается эффект объемности изображения, подчеркиваются особенности силуэтов. И, несмотря на общую темную цветовую гамму, яркие противопоставленные оттенки не создают мрачного настроения в иллюстрации.

Важно отметить, что почти во всех иллюстрациях используется противопоставление или же контраст. Контраст — это художественный прием в изобразительном искусстве, основывающийся на противопоставлении, разнице, противоположности отдельных элементов и их особенностей в изображении для усиления выразительности произведения в целом. Контрасты в изобразительном искусстве задаются по величине, размеру, цветовой гамме, динамике и статике, фактуре, силуэту, характеру силуэта и т.д. Американская обложка — не исключение (рис .12, прил.). На одной из них встречается противопоставление статичного силуэта и яркого цвета Фритти другим изображенным котам, которых автор сделал черными и динамичными. Важно также отметить типографику,

использованную в обложках. Располагать текстовые элементы дизайнеры предпочитают так, чтобы они не мешали общей композиции и восприятию иллюстрации. Благодаря этому название романа и имя автора гармонично вписаны в общую визуальную иерархию.

Роман Тэда Уильямса издавался не только на территории стран СНГ, Европы и в США, но и на территории стран Восточной Азии. К примеру, обложка в Японии (рис. 13, прил) реализует один из принципов дизайна, а именно ориентированность на этнокультурную идентичность. Это прослеживается в стилистике иллюстрации, выполненной в духе суперобложки популярных в Японии графических романов – манги. Манга — это разновидность комиксов, зародившаяся в Японии в начале 20 века. Изначально термин «манга» употреблялся по отношению к карикатуре и комическим зарисовкам в японских газетах, но вскоре стал обозначать комиксы на японском языке. Для манги характерен графико-символический язык и стиль персонажей с большими глазами и выразительными эмоциями.

При этом композиционное решение расположения иллюстрации на лицевой стороне напоминает фрейм, что усиливается белым фоном. Фрейм в комиксах — это отдельный прямоугольный или квадратный блок, который содержит изображение или последовательность изображений и образует отдельный кадр или сцену внутри комикса. Фрейм выполняет следующие функции:

1. Организация времени и пространства. Каждый фрейм имеет свою временную и пространственную сущность, позволяя комикс-художнику организовывать повествование и отображать действия персонажей.

2. Разделение сюжета. Фреймы помогают разделить сюжет на логические части, позволяя персонажам и действиям перемещаться между сценами.

3. Эмоциональная нагрузка. Размер, форма и размещение фрейма могут помочь создавать эмоциональную атмосферу и акцентировать внимание на ключевых моментах комикса.

При этом стоит упомянуть серию книг «Коты-воители» Эрин Хантер, схожую с романом Тэда Уильямса по сюжету. Выпуском данной серии книг занимается издательство «Олма-Пресс». Помимо обложек, выполненных с использованием иллюстративного материала, данные печатные книги обладают фронтисписами, расположенными в начале каждой главы (рис. 14, прил.). Их автором является Леонид Насыров, который также работал над созданием иллюстраций в специальных изданиях (рис. 15, прил.). Во всех изображениях прослеживается индивидуальная авторская стилистика, при которой коты начинают обладать более ярко выраженной человеческой мимикой. Такая форма олицетворения позволяет делать акцент на эмоциях и характере героев, что приближает работы Насырова к портретам, однако он также дополняет изображения героев растительными орнаментами или пейзажами, чтобы изображение выглядело более целостно, а индивидуальность персонажа подчеркивалась также окружающей его средой.

Исходя из анализа аналогов можно сказать, что почти всегда, при оформлении книг подобной концепции, авторы используют изобразительные элементы и образы героев, которые стилизуют с целью придать изображаемому больше человеческих черт для считывания читателями эмоций, чувств и характера. При этом все художники подчеркивают связь персонажей с природой через окружающие их пейзажи, декоративные элементы или цветовую гамму.

2.2. Описание концепции проекта

Благодаря применению метода аналогии и оценке оформления изданий романа «Хвосттрубой» и схожей по тематике книге, нам удалось выделить наиболее подходящие дизайнерские решения для воплощения

визуального материала для подростковой книги. Сам роман был выбран на основе опроса, проводившегося среди подростков от 16 до 20 лет. Как можно заметить на рисунке большинство подростков отмечают «приключение» и «детектив» как наиболее интересующие их жанры, которые являются ведущими в «Хвосттрубое». Дополнительной причиной выбрать в качестве книги для оформления именно данное произведение Тэда Уильямса является то, что по опросам ВЦИОМа Россия признана страной, в которой 68% жителей имеют домашних животных, среди них 42% владельцы кошек [1]. Из результатов данной статистики следует, что население Российской Федерации питают симпатию к представителям семейства кошачьих и можно сделать предположение, суть которого заключается в том, что роман, в котором главные герои – наиболее приятные для человека животные, может быть приобретен с повышенной вероятностью. В дополнение к этому следует также указать то, что в ходе опроса подростки называли любимыми такие произведения, как «Ночные стражи», «Уличный кот по имени Боб» и т.д., которые повествуют о приключениях зверей, наделенных человеческими чертами.

Немаловажным будет отметить и вклад таких книг в воспитание и развитие бережного отношения к окружающей среде. В современном мире присутствует тренд на экологичность, осмысленное потребление и на принцип «нулевых отходов», что также связано с защитой прав животных. Этику гармоничных отношений с природой в людей закладывают с детства и поддерживают на протяжении всей жизни, но разными способами, зависящему от возрастной группы конкретно взятого индивидуума. Для детей используются прямые методы воспитания, которые отражают мысль конкретно и упрощенно. С подростками приемы прямого воспитания потеряют актуальность и не будут столь эффективны, в то время как использование иносказательности и непрямого воздействия окажут нужный эффект. Этическая функция книги напрямую связана с выполнением данных задач. Книги способствуют формированию кругозора человека,

развивают эмпатию и воспитывают чувство справедливости. Кроме того, косвенное влияние книг на наше мировоззрение происходит через проникновение увиденных и прочитанных образов, идей и ценностей в наше сознание. Например, книга может вызвать дискуссию, помочь рассмотреть проблему с разных сторон, а затем привести к изменению точки зрения на конкретный вопрос. Иными словами, книги могут влиять на наше мировоззрение, даже если мы не осознаем этого непосредственно.

Влияние на наш выбор оказал и факт того, что на российском книжном рынке новелла «Приключения молодого кота» не имела изданий с наличием иллюстративного материала. Как отмечалось ранее, иллюстрации дополняют само произведение и позволяют создать у читателя более точные образы героев и локаций, а также дополнить содержание текста. Качественные иллюстрации могут привлекать внимание потенциального читателя и стимулировать его к покупке книги. Кроме того, иллюстрации могут повысить ценность издания, делая его более привлекательным и уникальным на рынке книжной индустрии. Не менее важно и то, что и сама подростковая целевая аудитория отдаст предпочтение книге с наличием иллюстраций (рис. 16, прил.).

Для того, чтобы определить общую стилистику иллюстраций, нами также был проведен опрос, в результате которого наибольшее количество голосов было отдано стилю современных мультипликационных фильмов, выполненных в двухмерной анимации (рис. 16, прил.). Двухмерная или 2D-анимация — это традиционный вид анимации, известный еще с начала 19 века. Изначально она создавалась путем наложения кадров один на другой. С иллюстрацией она имеет сходство в процессе создания, а в современности и в выбираемом стиле [22]. Большинство современных мультфильмов, выполненных с использованием двухмерного анимирования или стилизации под нее, намеренно подчеркивают традиционный метод анимации путем создания эффектов потертостей, штрихов или мазков.

Как и книжная иллюстрация, двухмерная анимация использует изображения для передачи информации, эмоций и мнений. Оба искусства стремятся вызвать у зрителя нужные эмоции и воссоздать определенную атмосферу. Также и анимация, и книжная иллюстрация основаны на использовании цвета, формы, линии и композиции для создания визуального образа.

Итак, как одна из основ для создания иллюстрации была выбрана стилистика ирландской анимационной студии Cartoon Saloon. Студия была основана в Килкенни в 1999 году Томмом Муром, Норой Туми и Полом Янгом. Их первым мультфильмом считается «Тайна Келлс» (рис. 17, прил.), номинированная на «Оскар» в 2009-ом году. Визуальный стиль «Тайны Келлс» выполнен в природных ярких тонах. Элементы фонов дополняют героев и подчеркивают их уникальные черты дизайна. Соблюдение атмосферы «сказочности» сохраняется на протяжении всего мультфильма благодаря использованию антуража, одежды и внешности героев.

Также мультфильм подчеркивает близость к традиционному бумажному рисунку, так как в нем авторы часто прибегают к использованию контура разной толщины, акварельных заливок и текстурированию как персонажей, так и фонов, что разделяло фрагменты анимации, выполненные в монохромной цветовой палитре. При этом в анимации почти не встречается кадров с динамической деформацией, что делает движения более плавными и текучими, приравнивая почти любой кадр мультфильма к книжной иллюстрации.

Однако полноценным источником вдохновения «Тайна Келлс» являться не могла ввиду того, что персонажи в ней – люди. Новый же проект студии, «Легенда о волках» (рис. 17, прил.), послужила не только источником вдохновения, но и референсом. Рэференс (англ. reference «справка, сноска») — вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи.

В новом проекте Cartoon Saloon отводит большое внимание мимике и пластике животных. Для создания ярких образов волков аниматоры используют одну из форм стилизации – деформацию анатомии. Деформация анатомии - это художественная техника, при помощи которой художник изменяет пропорции и формы тела объекта для создания эффекта экспрессии и выражения. Эта форма стилизации широко применяется в различных искусствах, таких как живопись, скульптура мода [38]. Деформация анатомии также широко используется в современных анимации и комиксах. Герои анимационных фильмов и комиксов часто имеют увеличенные глаза, аномально длинные руки или ноги, неестественно узкие талии и другие анатомические деформации, чтобы придать персонажам более выразительный и уникальный вид [2, 37].

Важно отметить, что деформация анатомии не всегда имеет цель искажения реальности. Некоторые художники используют эту технику для выражения своих чувств и эмоций, создавая образы, которые преувеличивают некоторые особенности силуэта, чтобы подчеркнуть определенные аспекты характера или настроения.

В настоящее время мультфильмы и мультсериалы также выходят на электронных площадках, однако в них по-прежнему используются такие каноны анимации, как деформация и стилизация. Онлайн-кинотеатры во многом расширили заинтересованность подростков в просмотре анимационных фильмов частных небольших студий, на что нельзя было не обратить внимание при выборе стилизации путем анализа интересов целевой аудитории.

Также мы рассматривали работы студии Laika, в которых были персонажи – животные. Однако, так как студия занимается пластилиновой и марионеточной анимацией, заимствовать мы могли только ранние эскизы, выполненные Тимом Бертоном (рис. 18, прил.). В его манере отражения реальности нас привлекло визуальное стилистическое сходство героев при разных силуэтах.

Во многом источниками вдохновения при создании проекта служили образцы традиционной японской и китайской живописи и графики; героями многих картин служат кошки и тигры, которые могут изображаться как хранителями дома, благородными животными или так же иметь демонический облик [33, 49]. К примеру, образ самого Фритти стал результатом синтеза изображения японцами котов и китайцами – тигров, так как нам важно было подчеркнуть храбрость героя и придать его образу большей художественной выразительности. В противоположность ему, образ Мягколапки содержит элементы портретного женского изображения. Внешний вид Живоглота – отражение видения японцами злых духов. Они и Бакэ-нэко, а также при его изображении мы намеренно использовали гиперболу, чтобы подчеркнуть масштабы его силы [33]. При этом Тенглор в нашем видении обычного для котов размера, а в сравнении с его оппонентом он кажется небольшим. Благодаря этому создается контраст их образов, а также создается намеренное сходство с белкой или куницей, отсылающей потенциального зрителя на кама-итати – небольших духов, зачастую невраждебных [34].

Причина опоры на азиатский стиль – распространение культуры восточных стран на европейские. Одним из основных аспектов культурного влияния Азии на Европу является искусство. Японские, китайские и корейские художественные традиции имеют богатое наследие, которое оказывает влияние на художественные направления и стили в Европе. Например, идеи и техники каллиграфии, керамики и живописи, развиваемые в Азии, влияют на творчество европейских художников и дизайнеров. Кроме того, культура восточных стран оказывает влияние на мировые моду и стиль. Японские, китайские и корейские дизайнеры и модельеры своими коллекциями и тенденциями диктуют тренды в Европе. Традиционные азиатские орнаменты, ткани и фасоны вдохновляют европейских дизайнеров на создание оригинальных линеек одежды.

Элементами орнамента и декора можно назвать и традиционную азиатскую ранее упомянутую каллиграфию. Восточные иероглифы часто выступают в роли декоративных элементов в создании оформления интерьера или товара для продажи. Не менее важно будет упомянуть, что некоторые дизайнеры шрифтов стилизуют гарнитуру под иероглифы, придавая ей декоративный внешний вид [35].

Помимо этого, традиционная японская живопись продолжает выступать в качестве источников вдохновения на современное европейское и восточное искусство. Изображения по мотивам японских гравюр часто встречаются в интерьере, на одежде, а также используются в качестве татуировок. Нередко героями данных гравюр выступают коты (рис. 19, прил.). Например, их часто изображал Утагава Куниеси (1798-1861 гг.).

В поддержку мотивов стиля японской графики на обложке также была выбрана стилизованная гарнитура, в антитезу к которой использовался квадратный шрифт, созданный в стиле конструктивизма. Однако важно обозначить то, что большая часть опрошенных подросткового возраста отмечает, что для них куда эстетически притягательнее будет вариант со смешанным типом обложки, включающим в себя не только шрифтовые элементы, но и иллюстрации (рис. 16, прил.). При этом важно было достигнуть баланса между лаконичным и ярким дизайном обложки, что было выполнено посредством использования спокойных оттенков, однородной заливки основного цвета и яркого стилизованного изображения животного, дополненного использованием контрастных по начертанию шрифтов.

Таким образом, концептуально проект можно описать как синтез наиболее популярных среди подростков стилистических решений, воплощенных в книжном дизайне с целью привлечения аудитории молодежи к чтению. Не менее важна и выбранная книга, которая позволяет быть визуально выполненной с условиями соблюдения значительной части как трендов печатных изданий, так и предпочтений целевой аудитории с

условием соблюдения их интересов и вкусов; роман Тэда Уильямса при этом способен воспитывать в читателях бережное отношение как к флоре, так и фауне, что является актуальной тенденцией в воспитании.

Вышеперечисленное не исключает и того, что печатное издание может быть оформлено с учетом мультикультурализма и культурной интеграции. Это дает возможность экспериментировать как с дизайном в целом, так и с отдельно взятыми силуэтами и образами, делая их не только узнаваемыми, но и наполненными реминисценцией на мифологию других стран.

2.3. Разработка серии иллюстраций и дизайна книги

После проведения анализа аналогов и исследования основных предпочтений целевой аудитории нами была составлена доска настроения (рис. 20, прил.). Доска настроения - это совокупность нескольких изображений, отражающих настроение и направленность будущего визуального продукта [39]. Обычно доска настроения выглядит как набор иллюстраций или фотографий, имеющих общую цветовую гамму, тему, шрифты, формы, эмоциональный посыл и прочее. Они могут быть размещены рядом друг с другом в графическом редакторе или иметь физическое воплощение — располагаться в интерьере.

Это позволило нам лучше понять концепцию проекта, собрать воедино выбранные стили и создать целостный образ будущих иллюстраций.

Однако до этого нам предстояло разработать наброски героев (рис. 21, прил.). Во время поисков мы опирались на ранее обозначенные источники вдохновения. Для общей выразительности главного героя, помимо его особенности, обозначенной автором – звезды на лбу, мы решили добавить ему визуальное сходство с тигром. Несмотря на то, что в авторском описании Фритти небольшого в соотношении с соплеменниками размера, его поступки возвышают данного персонажа и наделяют его образ

храбростью и самоотверженностью. Преимущественно рыжий окрас стал решающим фактором в выборе животного для сопоставления, которое бы соответствовало акцентуации на азиатской культуре. Остальные герои также так или иначе имеют элементы оммажа.

При создании Мягколапки мы старались сделать полностью противоположный Хвосттрубою силуэт (рис. 21, прил.); это стало причиной изображения у нее небольших лап, которые служат не только антитезой «тигриным» лапам главного героя, но и оправданием ее имени, что дополняется белым окрасом. Цвета для нее были также взяты комплементарные палитре Фритти – они холодные, а также противопоставленные на цветовой схеме Иоганнеса Иттена оранжевым оттенкам. Такая антитеза внешних образов героев по отношению друг к другу – попытка не только воссоздать гармоничное сочетание противоположностей, но и подчеркнуть их контрастные жизненные пути, которые они выбирают в финале истории.

Можно сказать, что небольшие конечности Мягколапки в нашей интерпретации стали не столько отражением ее имени, сколько акцентом на то, что она предпочтет оседлую жизнь свободной. При этом, остальные фигурирующие в истории дикие коты также изображены нами с большими лапами. Так, котенок Шустрик на стадии референса тоже был изображен с крупными конечностями (рис. 21, прил.).

Как объяснялось ранее, внешний вид Живоглота и Огнелапа стал реминисценцией на японскую культуру. Этот прием позволил нам сделать их образы более яркими и интересными, а также отразить влияние личности дизайнера-проектировщика на дальнейший продукт. В дополнение стоит подчеркнуть, что он подчеркнул мифологическую составляющую авторского мира писателя, близкую к синтоизму; помимо схожести концепции многобожия, к синтоизму ее приближает и узкий круг верящих. Так, религия синто и благословения ее богов распространялись только на

жителей Японии [35], в то время как верований и традиций, описанных в книге «Хвосттрубой», придерживаются только дикие коты.

Для усиления реминисценции мы использовали хирагану для оформления шмуцтитула и концевой страницы (рис. 22, прил.). В первом случае надпись переводится как приветствие героев – «Мягкого мяса», во втором как прощание – «Мягкого засыпания».

Большой вклад в нашу работу внесло использование цифровых технологий. В современном мире компьютерные технологии и программное обеспечение играют огромную роль в различных сферах деятельности человека. Одной из таких программ является Adobe Photoshop, которая широко используется в графическом дизайне, фотографии, редактировании изображений и в рисовании. Для создания всех визуальных элементов использовалась компьютерная программа Adobe Photoshop.

Одной из главных возможностей рисования в программе Adobe Photoshop является возможность создания цифровых иллюстраций с высоким качеством графики и детализации. Благодаря разнообразным инструментам, режимам наложения и настройкам, художники могут создавать цифровую живопись и графику, которые могут быть легко масштабированы, отредактированы и сохранены в различных форматах. Гибкость в работе с форматами – одно из главных эргономических преимуществ при работе с продуктами серии Adobe. Помимо предоставляемого объема различных разрешений, Adobe Photoshop позволяет выбирать и количество точек на дюйм, и цветовой режим. При выборе цветового режима важно будет подчеркнуть и то, что программа позволяет работать с количеством цвета, исключая цвета избыточные.

Кроме того, Adobe Photoshop обладает возможностью имитировать различные техники рисования, такие как акварель, масло или уголь. Это позволяет художникам экспериментировать с различными стилями и техниками, не ограничиваясь рамками традиционного рисования.

Другой важной возможностью Adobe Photoshop является возможность работы со слоями. С помощью слоев художник может легко управлять различными элементами изображения, изменять их порядок, прозрачность и использовать наложение, что делает процесс рисования более гибким и удобным.

Работа со слоями во многом была полезна и в нашем проекте, так как каждый элемент тела создавался на отдельном слое. Такой подход использовался с целью изобразить персонажа стилизованным под ранее выбранные объект доски настроения, а также прижать ему сходство с японской гравюрой. Однако это имело и практическую необходимость, основанную на необходимости проработки каждой детали. После создания силуэтов частей, образующих тело героя, к каждому из которых в дальнейшем применялся слой-обтравочная маска [50]. Применение обтравочных масок обосновано тем, что при их создании любой нарисованный элемент не выходит за контур объекта.

Данная функция активно применялась нами при рисовании теней и дополнительных элементов. В нашем проекте под «дополнительными элементами» понимаются штрихи и тени, сделанные при помощи аэрозольных инструментов. Инструмент аэрозоля представлен в виде палитры различных кистей, обладающих специальными настройками для создания различных эффектов. Такие инструменты позволяют художнику имитировать натуральную текстуру и фактуру различных материалов – масла, акрила, угля и других средств рисования. Использование аэрозоля также позволяет художнику создавать как объемные изображения с использованием техники многослойной живописи, что придает работе глубину и реалистичность, так и плоские стилизованные изображения. Кроме того, аэрозольный инструмент позволяет делать эффекты расплывчатости и прозрачности, расширяя возможности художественного выражения.

В работах в основном использовались спокойные природные оттенки, преимущественно зеленые. Цветовой режим, применяемый во всех работах, - CMYK. CMYK - это сокращение от цветовых компонент Cyan, Magenta, Yellow и Key (черный). Это цветовая модель, которая используется в профессиональной печати, например, для печати журналов, книг, брошюр и другой полиграфической продукции.

Цветовая модель CMYK основана на принципе вычитания цвета. Когда все четыре основных цвета смешиваются в определенных пропорциях, они создают множество других цветов. Например, смешивая желтый и голубой, можно получить зеленый цвет. Путем смешивания различных пропорций цветов CMYK можно создавать широкий спектр оттенков и цветов. Цветовая модель CMYK широко используется в полиграфической индустрии из-за своей способности точно воспроизводить цвета на печатных материалах. Она обеспечивает более точное и качественное воспроизведение цветов по сравнению с другими цветовыми моделями, такими как RGB [50].

Также мы разрабатывали несколько вариантов иллюстраций – разворотные, страничные, декоративные элементы и мини-иллюстрации, напоминающие декоративные элементы. Это было сделано с целью создания полноты наполнения книги, а также для того, чтобы сделать сами страницы с иллюстрациями выглядят более разнообразно.

Разворотные иллюстрации – это полноценная иллюстрация, выполненная при помощи компьютерной графики. Она занимает весь разворот. Чтобы не нарушать целостность данных иллюстраций, мы отказались от нумерации страниц на них. Разворотные иллюстрации представлены двумя экземплярами – диалог Хвосттрубая с Потягушем и битва Тенглора с Живоглотом (рис. 23, прил.). Эти две сцены были выбраны нами в качестве полноценных иллюстраций, занимающих книжный разворот, с целью показать два ключевых момента – разговор, после

которого главный герой решается на поиски возлюбленной, а также битва, которая во многом предопределяет дальнейшее повествование.

Страничные иллюстрации представлены двумя видами (рис. 24, прил.); одни занимают страницу целиком, а другие отчасти выполняют роль декоративного элемента, позволяя совмещать текст и изображение. Мы решили использовать подобное совмещение для более разнообразного внешнего вида книжных полос. К тому же, «переходные» между страничными иллюстрациями и декоративными деталями изображения дополняли использованное на каждой странице оформление. Оформление позволило передать общую атмосферу глав. Первая глава выполнена в светлых оттенках, вызывающих ассоциации с юношеским периодом и беззаботностью (рис. 25, прил.), в то время как цвета второй главы становятся более темными, а также листья сменяются на деревья и лозы (рис. 26, прил.). В третьей главе мы работали преимущественно с темными оттенками и черным цветом, чтобы создать гнетущую атмосферу. Теперь лозы превратились в голые деревья с острыми ветками, а также всюду изображены глаза, так как главный герой попадает в условное тюремное заключение, где находится под контролем Кострестражей, Клыкостражей и Когтестражей. Глаза, в свою очередь, служат переходом между данным этапом жизни Фритти и его встречей с Мягколапкой, которая должна быть окрашена цветом, ассоциирующимся с весной, розовым, но приобретает тревожные безрадостные оттенки, в которых красный цвет ассоциируется с тем же пристальным надзором, но уже от человека.

Данные переходы между главами, показанные при помощи цветовых градаций, позволили нам практически напрямую показать путешествие героя не только по авторскому вымышленному миру, но и по частям книги.

Для создания макета книги и ее верстки использовалась программа тоже из серии Adobe-пакета, Adobe InDesign. Adobe InDesign - это профессиональное программное обеспечение для верстки и дизайна документов, созданное компанией Adobe Systems. Программа

предназначена для создания печатных изданий, таких как книги, журналы, брошюры, плакаты и др. Adobe InDesign предоставляет широкие возможности для работы с текстом, изображениями, таблицами, графикой и другими элементами документа. Одной из ключевых особенностей программы является возможность создания сложных макетов с использованием многостраничных документов и множества различных шаблонов. Adobe InDesign поддерживает работу с различными форматами файлов, включая PDF, EPS, AI, TIFF, PSD и другие, что позволяет пользователю легко обмениваться данными с другими приложениями Adobe. Благодаря этому мы смогли импортировать ранее созданный иллюстративный материал в интерфейс InDesign, в дальнейшем совместив его с текстом. Программа также предлагает широкий набор инструментов для работы с самим текстом, включая стилевые настройки, автоматическую нумерацию страниц, встроенные словари и проверку орфографии.

При воплощении обложки нами были использованы два шрифта, декоративный и заголовочный: Street Soul Cyrillic и Floripa.

Данный выбор объясняется тем, что первая из гарнитур стилизована под кандзи, что в целом поддерживает общую стилистическую направленность, а также гармонично сочетается с иероглифами в оформлении. При этом в качестве декоративных элементов использовался шрифт JoJomix для схожести общего вида обложки с суперобложкой манги. Шрифт Floripa использовался нами ввиду простоты, благодаря чему он служил уравнивающим элементом. Также мы постарались создать смешанный вариант обложки, добавив иллюстративный элемент (рис. 27, прил.).

В качестве наборной гарнитуры использовался – Minion Pro.

Если кратко описывать процесс создания серии иллюстраций и оформления книги в целом, то стоит отметить, что работа была начата с изучения пластики животных и ее дальнейшей стилизации, отраженной в набросках, которые были использованы нами как концепт-арты в

последующей работе с иллюстрациями. В дальнейшем нами была проделана работа по созданию иллюстраций, разработке макета книги и отбору наиболее подходящей типографики. Для представления полученного проекта был разработан электронный планшет (рис. 28, прил.).

Вывод по главе 2

Учитывая все, изложенное во второй главе, можно прийти к выводу о важности и необходимости этапа проектирования в создании книжного дизайна. Благодаря анализу аналогов нам удалось не только проследить историю изменения вариаций обложки романа, но и обозначить общие элементы во всех вариантах. К примеру, к ним можно отнести сюжет изображаемого на обложке, зачастую повторяющуюся цветовую гамму. Отличительными признаками каждой из обложек стали стилизация и шрифт. Помимо этого, мы также выявили, что ни один из книжных выпусков не имеет иллюстраций, в то время как сходные по жанру и сюжету книги обладают визуальным материалом.

Визуальный иллюстративный материал не является обязательным в книгах, однако во многом он способен повлиять на количество продаж, если при его создании соблюдены эстетические потребности целевой аудитории. Так как мы ориентировались на целевую аудиторию подростков, то посчитали необходимым провести опрос среди них, чтобы составить наиболее точный ее портрет. Таким образом нам удалось определить основные вкусовые предпочтения и интересы.

Проведя исследовательскую работу, мы приступили к созданию проекта. Для нас было важно создать дизайн, удовлетворяющий ведущие тренды, при этом не преуменьшая потребности ранее выбранной целевой аудитории. Нами были сделаны эскизы персонажей и серия иллюстраций, которая в дальнейшем была использована в книжном макете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире книжная индустрия продолжает развиваться как в электронном, так и в печатном форматах. Несмотря на всеобщую цифровизацию, процессу внедрения цифровых систем передачи на уровне первичных и вторичных электронных ресурсов, средств коммуникации и поиска, обеспечивающих передачу и распределение потоков информации в цифровом виде на уровне вторичных сетей, печатные книжные издания все еще занимают одну из ведущих ролей на актуальном рынке товаров и услуг. Такая популярность связана с необходимостью нашим восприятием в тактильных ощущениях, а также в дизайнерских решениях, которые применимы только к печатной продукции.

Как и в любом продукте, занимающим место на современном конкурентном рынке, дизайн в книге играет немаловажную роль. Он не только привлекает потенциального покупателя, но и позволяет поднять интерес к самому товару или популяризовать его применение в обществе. Благодаря новейшим технологиям, книжный дизайн сильно развился в сравнении с предыдущими этапами; появились как новые способы украшения продукта, так и получили упрощение и удешевление старые и новые способы достижения и создания необходимого эффекта. Это позволило конечному продукту получить массовое распространение и менее затратное производство, а также привлечь к процессу чтения подростковую и молодежную аудиторию, что важно, поскольку чтение книг имеет огромное значение для развития личности и интеллекта, особенно в период подросткового и молодежного возраста.

Во-первых, чтение книг помогает развивать когнитивные способности у человека в любом возрасте. Это способствует улучшению памяти, внимания, мышления и речи. Кроме того, чтение книг позволяет углубиться в различные темы и мироощущения, что способствует

формированию культурного кругозора и развитию критического мышления.

Во-вторых, книги обогащают воображение и способствуют развитию творческого мышления. Они позволяют читателю погрузиться в авторские миры писателей и поэтов, пережить вместе с вымышленными героями различные эмоции и самостоятельно сделать выводы, полученные из прочтения истории. Это особенно важно для подростков и молодежи, которым необходимо формировать свое мировоззрение и искать свое место в обществе.

Наконец, книги являются источником знаний и информации. Через них читатель может узнать о различных научных открытиях, исторических событиях, социальных проблемах и культурных аспектах. Поэтому популяризация чтения книг среди подростков и молодежи имеет большое значение для образования и саморазвития каждого человека.

Именно по ряду данных причин мы выбрали подростков и младшую молодёжь целевой аудиторией для проектируемой книги. В качестве самой книги был обозначен роман Тэда Уильямса, написанный в 1985 году, «Хвосттрубой или Приключения молодого кота». Причинами такого выбора стала общая тематика книги, ее ориентированность на подходящую нам целевую аудиторию, а также существующую в настоящем тенденцию на защиту окружающей среды и общую экологичность, включающую в себя непосредственно бережное отношение к фауне. Однако до начала создания проекта, мы обратились к теоретической части книжного дизайна.

В первой главе нами было проведено общее исследование, начавшееся с определения понятийно-категориального аппарата книги. До того, как начать работу с практической частью, нам необходимо было понять сущность книги. В ходе этого мы выяснили, что такое книга как иерархия, состоящая из информации, запечатленной при помощи текста и изображений, и внешней физической оболочки – носителя.

Так как информационные сведения, записанные в книгу, разнятся в зависимости от жанра, категории и направленности, и их изменение не входит в рутину дизайнера, нам было важно определить структурную иерархию книги, на которую, в свою очередь, непосредственно влияет информационный массив. Дизайн общей внешней структуры должен дополнять заложенные в издание сведения, устанавливать в голове потенциального покупателя ассоциативный ряд со знакомыми и притягательными для него образами, при непосредственном эмпирическом или абстрактном взаимодействии с которыми возрастают его покупательные способности, а именно желание приобрести товар.

Стоит также отметить, что за счет структуры выстраивается не только эстетические принципы, но и эргономические качества книги, так как без ее соблюдения печатное издание не сможет выполнять заложенные функции. Нами также были разобраны функции книги и выделены ее особенности в эксплуатации, напрямую связанные с дизайном.

Дизайн отвечает не только за эстетически приятный внешний вид изделия, но и за его эргономические свойства и качества. На это, в свою очередь, влияет целый ряд факторов: формат листов и обложки, наличие переплета, кегль и общий вид шрифтов, грамотно выстроенная структурированность товара. Все эти качества можно назвать каноничными элементами дизайна.

Помимо этого, не следует исключать и важность презентабельного вида товарного изделия, на который влияет соответствие трендам. В современном мире книжный дизайн играет важную роль в привлечении внимания потенциальных читателей. Он создает первое впечатление о книге и может стимулировать интерес к ее содержанию. Поэтому актуальность и соответствие современным трендам в дизайне книг являются важными аспектами, которые необходимо учитывать при создании книжного продукта.

Одним из основных аргументов в пользу соответствия современным трендам в книжном дизайне является создание конкурентного преимущества на книжном рынке. Сегодня потребители имеют огромный выбор литературы и книг, поэтому важно выделить свою книгу среди других. Современный дизайн поможет привлечь внимание и заинтересовать читателей, что в свою очередь способствует увеличению продаж и популярности произведения.

Еще современный дизайн помогает подчеркнуть актуальность и актуальность темы книги. Тренды в дизайне меняются быстро, поэтому использование современных элементов дизайна может помочь сделать книгу более привлекательной для современной аудитории. Например, использование ярких цветов, современных шрифтов и стилей могут помочь сделать книгу более современной и интересной для молодых читателей.

Из этого следует, что любой продукт дизайнерской деятельности должен соответствовать не только актуальным тенденциям, но и потребностям и вкусам целевой аудитории. Нами было выявлено влияние целевой аудитории на конечный вид продукта и подчеркнута ее роль в процессе продаж объекта.

Во второй главе мы проанализировали аналоги с целью получения более точного представления о ситуации на рынке, Помимо этого, анализ аналогов позволил нам определить черту проекта, которую можно считать уникальной – наличие иллюстраций в произведении. Данная черта не противоречит вкусам и потребностям целевой аудитории, однако для ее реализации было необходимо определиться со стилизацией, приемлемой для подростков.

Чтобы сделать это, мы провели опрос, в ходе которого выяснили вкусовые предпочтения и собрали для себя доску настроения, на которую в дальнейшем опирались при разработке иллюстраций. Также нами были подобраны остальные компоненты книжного дизайна – цветовая гамма, шрифты и определены особенности стилизации.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что разработка книжного дизайна для подростков напрямую связана не только с анализом ситуации на книжном рынке и рынке аналогов, но и с непосредственно анализом самой целевой аудитории, выявлением ее потребностями и их реализацией.

В ходе работы нами были проделаны ряд исследований по теме, а их результаты апробированы практическим путем. Все задачи были достигнуты, а цель выполнена.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антонов С. Каких домашних животных держат россияне / С. Антонов // Т-Ж: <https://journal.tinkoff.ru/> — 2023 — URL: <https://journal.tinkoff.ru/petstat/> (Дата обращения: 18.05.2024)
2. Белова И.Л., Порошина И.В. К вопросу дизайн-проектирования детской полиграфической продукции / Белова И.Л., Порошина И.В. // Дизайн вчера, сегодня, завтра: сборник статей по материалам регионального форума студентов и магистрантов. — Н. Новгород: Мининский университет. — 2017. — № 4— С.11-16.
3. Бенуа А.Н. Задачи графики./ Бенуа А.Н. // Искусство и печатное дело. — 1910. — № 2—3. — С. 41—48.
4. Бест Р. Маркетинг от потребителя / Бест Р. — Москва : Изд-во Манн, Иванов, Фербер, 2019. — 212 с.
5. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике [Пер. с англ. / Под ред. В. В. Ефимова] / Р. Брингхест — Москва : Изд-во Д. Аронов, 2006. - 432 с.
6. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет: учебник / О. А. Буковецкая — 2-е изд., Москва : Изд-во ДМКПресс, 1999. - 278 с.
7. Виктор Папанек. Дизайн для реального мира / Виктор Папанек. — Москва : Изд-во — Аронов, 2018. - 416 с.
8. Водчиц, С.С. Эстетика пропорций в дизайне: Система книжных пропорций: учеб. пособие/ С.С. Водчиц. — Москва : Изд-во Техносфера, 2005. — 415 с.
9. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги/ Ю. Я. Герчук — Москва : Изд-во РИП-холдинг, 2013. — 320 с.
10. Глоцер В. Художник и детская книга. Лебедев, Альтман, Васнецов / Глоцер В. // Искусство книги — Вып. 8. — Москва, 1975. - С. 126-127.

11. Говоров А.А., под ред. Куприянова Т.Г. История книги / А.А. Говоров — Москва : Изд-во Светотон, 2001. — 400 с.
12. Гольцов Д.Д. Илья Богдеско. Иллюстрация. Каллиграфия. Станковая графика. Рисунок. Монументальное искусство. / Д. Д. Гольцов — Москва : Изд-во — Советский художник, 1987. — 168 с.
13. Гончаров А.Д. Проблемы оформления современной книги / Гончаров А.Д // Искусство книги. Вып. 7. — Москва, 1971. - С. 31-34.
14. Депсамес Л. П., Яковлева С. И. Роль графического оформления книги в восприятии произведений художественной литературы / Депсамес Л. П., Яковлева С. И. // Карельский научный журнал. — 2019. — № 4. — С. 91-93
15. Джилл Батлер, Уильям Лидвелл, Критина Холден. Универсальные принципы дизайна / Джилл Батлер, Уильям Лидвелл, Критина Холден – Москва : Изд-во КоЛибри, 2022. - 272 с.
16. Е. Б. Адамов, В. Я. Быкова, И. Ф. Бельчиков [и др]; [Под общ. ред. А. Д. Гончарова.] Художественное конструирование и оформление книги / Е. Б. Адамов, В. Я. Быкова, И. Ф. Бельчиков [и др]; — Москва : Изд-во — Книга, 1971. — 248 с.
17. Ельников М.П. Теоретические проблемы методологии книги: автореф. дис. ...д-ра филол. наук: 05.25.04 / Михаил Павлович Ельников. — Москва, 2015. - 529 с.
18. Жохова, П. Е. Комплексный подход к изучению целевой аудитории и негативные эффекты в ходе её некорректной сегментации / П. Е. Жохова, А. А. Бура. // Молодой ученый. — 2021. — № 42 (384). — С. 41-45.
19. Капица В. Ф. «Книга художника» - творческий союз писателя и художника («Борис Годунов» АС Пушкина и ВИ Шушаева) / В. Ф. Капица // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2020. — № 5. — С. 34-38.

20. Книжный рынок России: состояние, тенденции и перспективы развития: отраслевой аналитический доклад / [под общ. ред. В.В. Григорьева] — Москва: Федерал. агентство по печати и массовым коммуникациям, 2015. - 78 с.
21. Комолова, Н. В. Компьютерная верстка и дизайн / Н. В. Комолова – Санкт-Петербург : Изд-во — БХВ-Петербург, 2003. - 512 с.
22. Корытов О. В. Дизайн иллюстрированной книги. / О. В Корытов — Москва : Изд-во — Юрайт, 2023. — 123 с.
23. Кошкина О.Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения / О. Ю. Кошкина // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии — 2014. — №3 — С. 32-46.
24. Кошкина О.Ю. Книжная графика как коммуникация / О. Ю. Кошкина// Символ науки — 2016. — №2 — С. 194-197.
25. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах/ В. Г. Кричевский — Москва : Изд-во — Слово, 2000. – 302 с.
26. Кузнецов Э.Д. В.В. Лебедев / Э. Д. Кузнецов, В.В. Лебедев // Искусство книги. Вып. 7. – Москва : Изд-во — Книга, 1971. – 78 с.
27. Лаврентьев А. Н. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика / А. Н. Лаврентьев — Москва : Изд-во — Юрайт, 2020. — 209 с.
28. Лаврухин Н. Ю. Композиция. Искусство книги: учеб.-метод. пособие. / Н. Ю. Лаврухин — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2019. - 51 с.
29. Лаптев В.В. Модульные сетки: Проектирование многополосных изданий / В. В. Лаптев — Москва : Изд-во — РИП-холдинг, 2007.
30. Ли Сянюань. Влияние оформления древних книг на дизайн современных изданий / Ли Сянюань // Упаковка и проектирование. — 2014. — № 18. — С. 104-107.

31. Логвиненко А. Д. Психология восприятия. М.: Изд-во МГУ, 1987. Выготский Л. С. Психология искусства /под ред. М. Г. Ярошевского. М.:Педагогика,1987. - 341 с.
32. Ляхов, В.Н. Искусство книги: иллюстрация, книга, графика / В. Н. Ляхов — Москва, 2010. - 150 с.
33. Мещеряков А.Н. Книга японских символов / А. Н. Мещеряков — Москва : Изд-во Наталис, 2003. – 556 с.
34. Молодяков, В.Э. Синто и японская мысль / В.Э. Молодяков // Синто - путь японских богов. Т.1. Очерки по истории синто. — Санкт-Петербург : Изд-во — Гиперион, 2002. — С. 634 -688.
35. Навлицкая, Г.Б. Синтоистское святилище / Г.Б. Навлицкая // Синто путь японских богов. - Т.1. Очерки по истории синто. – Санкт-Петербург : Изд-во — Гиперион, 2002. — С. 424-469.
36. Никитина И. В. Художественные образные формы графического дизайна как фактор возрастания роли визуальной культуры в информационном обществе / И. В. Никитина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2012. — № 21 (4). — С. 101-111.
37. Павлова А. А. Функции условности в книжной иллюстрации / А. А. Пахомова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2016. — № 8(70) — С. 162-169.
38. Пахомов В.В. Книжное искусство. Замысел оформления; Иллюстрации/ В. В. Пахомов [Послесл. Б. Дехтерева] Москва : Изд-во — Искусство. - 862с.
39. Райн Х. Самый полный справочник. Графический дизайн/ Х. Райн — Москва : Изд-во АСТ, Астрель, 2008. - 358 с.
40. Садокова А.Р. Японский фольклор. / А. Р. Садокова — Москва : Изд-во — ИМЛИ РАН, 2001. – 256 с.

41. Смирнов В. И. Особенности восприятия знака в изобразительном искусстве /В. И. Смирнов // Культура в фокусе знака. — 2010. — № 6 — С. 199-210.
42. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский — Москва : Изд-во — Советский художник, 1988. — 588 с.
43. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре./ В. А. Фаворский — Москва : Изд-во — Книга, 1986. — 238с.
44. Фаворский В.А. О графике как об основе книжного искусства // Искусство книги. Вып. 2. — Москва, 1961. — 224 с.
45. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. / Дж. Феличи — Санкт-Петербург : Изд-во — БХВ-Петербург, 2014. — 496 с.
46. Черкесова К. И. О роли иллюстраций в литературных произведениях как средства обучения / К. И. Черкесова, Е. И. Черкесова // Вопросы педагогики. — 2019. — № 9-1. — С. 148-150.
47. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова — Москва : Изд-во — Юрайт, 2019. — 74 с.
48. Яковлева С.И., Лопатина М.Е. Профессиональное дизайн-образование и проектная деятельность. проблемы подготовки дизайнеров / С. И. Яковлева, М. Е. Лопатина // Проблемы современного педагогического образования. — 2019. — № 63-1. — С. 425-428.
49. Ян Юндэ. Оформление книги в древнем и традиционном Китае. / Ян Юндэ — Пекин : Изд- во — Народное художественное издательство, 2006. — 424 с.
50. Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Г. Яцюк – Москва : Изд-во — Вильямс, 2002. — 361 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

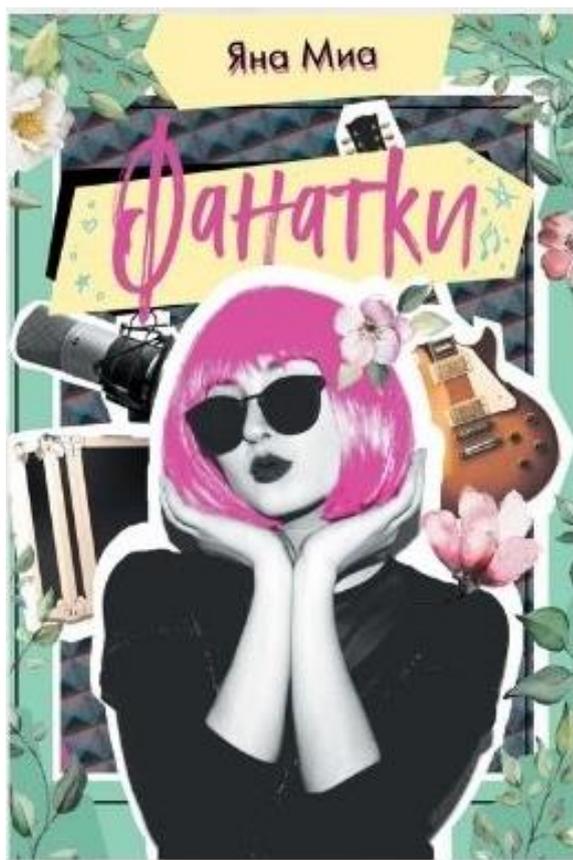

Рисунок 1 – Обложка книги, выполненная с применением коллажа

Рисунок 2 - Обложка книги, выполненная с иллюстрацией в стиле поп-арт

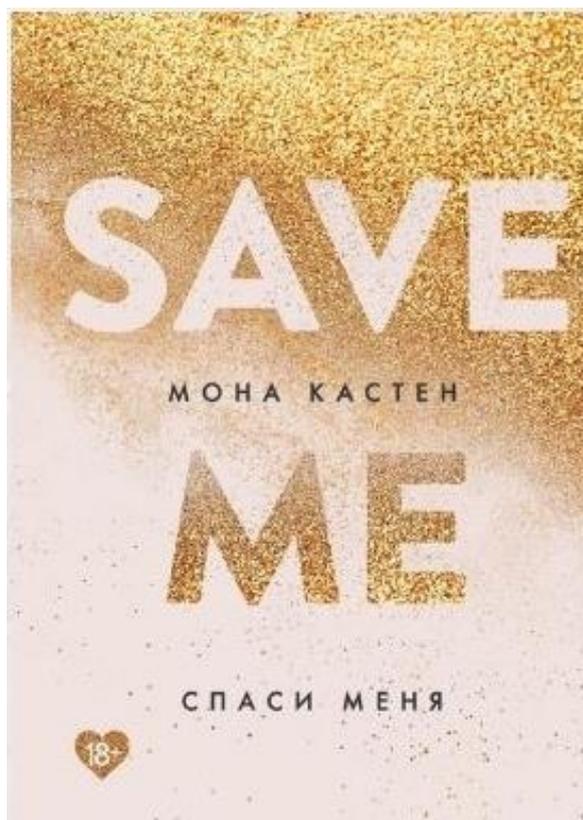

Рисунок 3 – Обложка книги с золотыми элементами

Рисунок 4 – Обложка книги, выполненная в стиле ар-нуво

Рисунок 5 – Обложка, выполненная в стиле минимализм

Рисунок 6 – Обложка книги со "статичным" шрифтом

Рисунок 7 – Обложка книги с "динамичным" расположением шрифтов

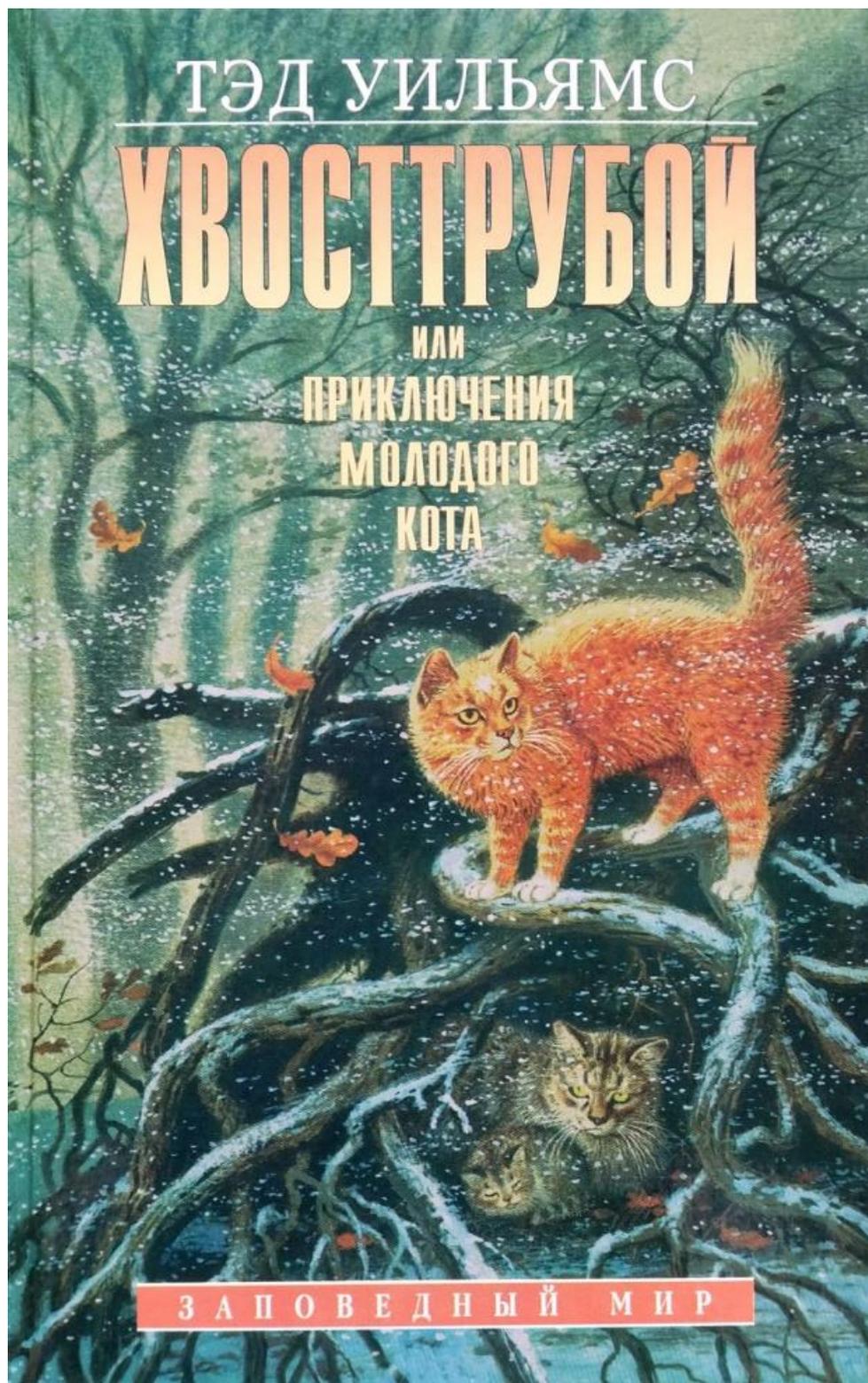

Рисунок 8 - Обложка издания 1997-го года, автор иллюстрации: Сергей Бордюга

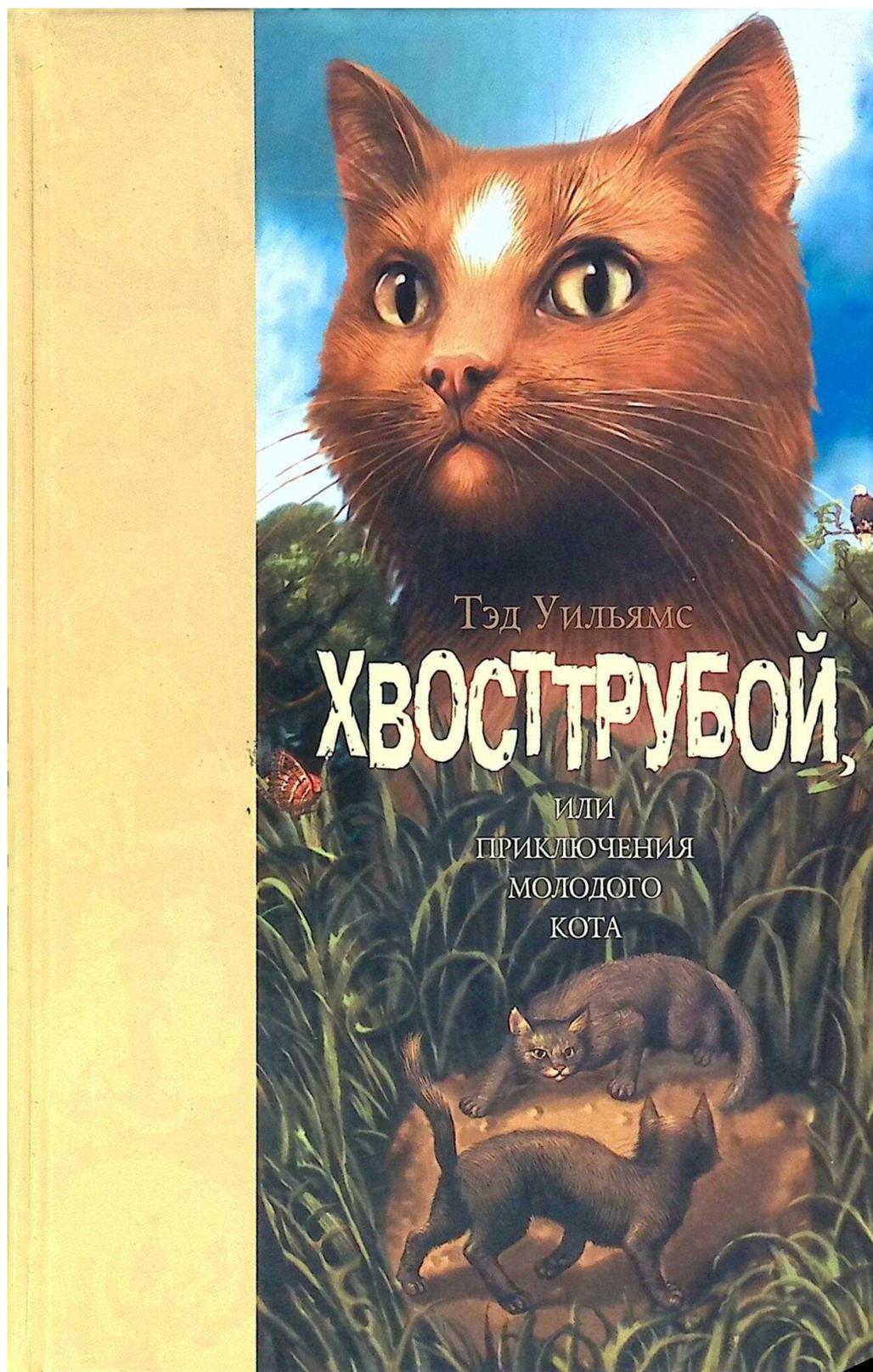

Рисунок 9 - Обложка издания 2005-го года, издательство "АЗБУКА"

Рисунок 10 - Английская обложка

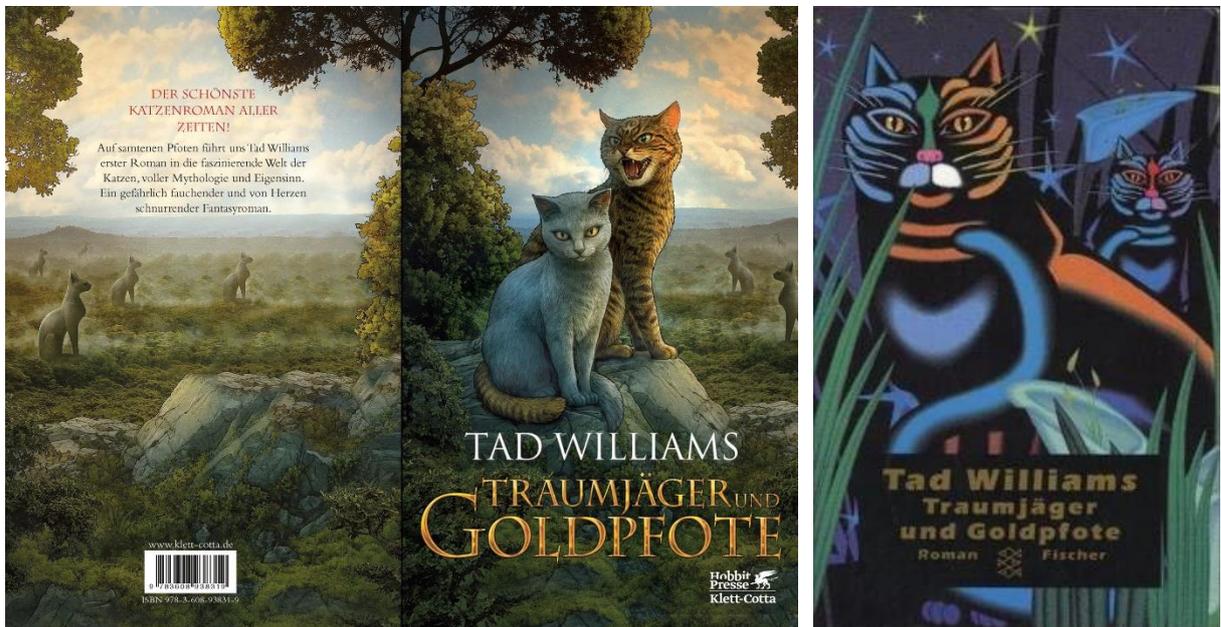

Рисунок 11 - Немецкие обложки

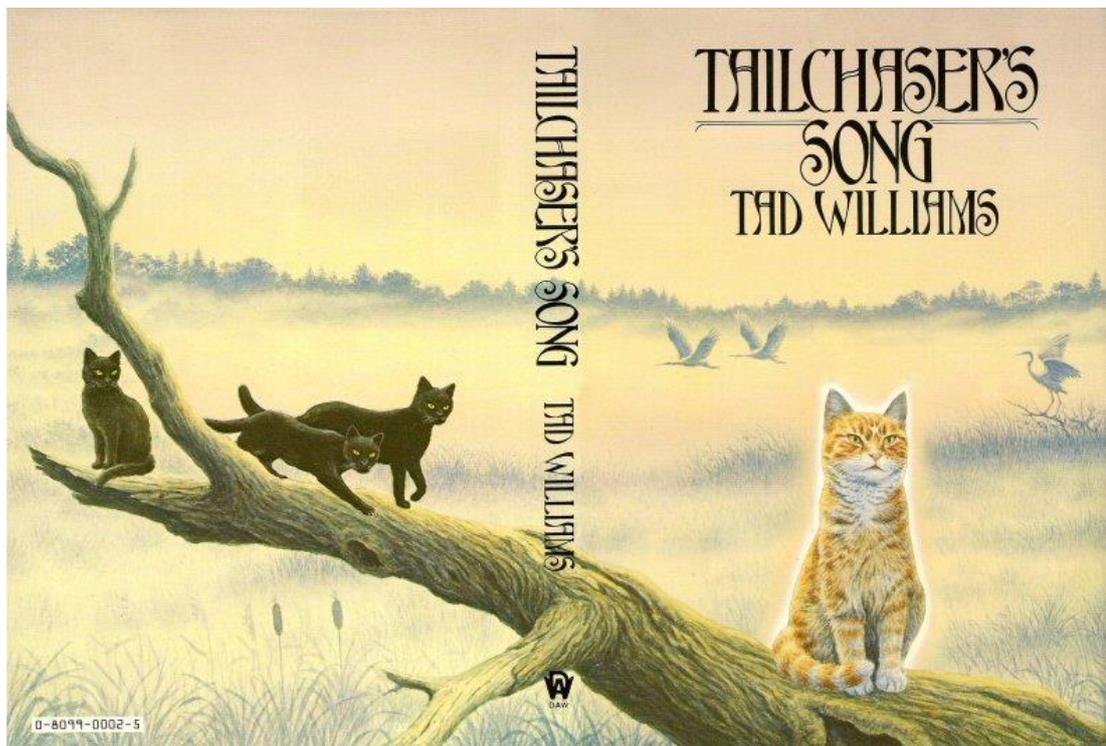

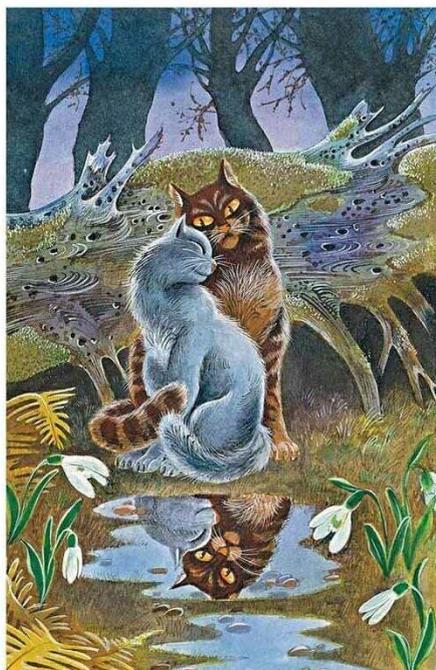
Рисунок 12 - Американская обложка

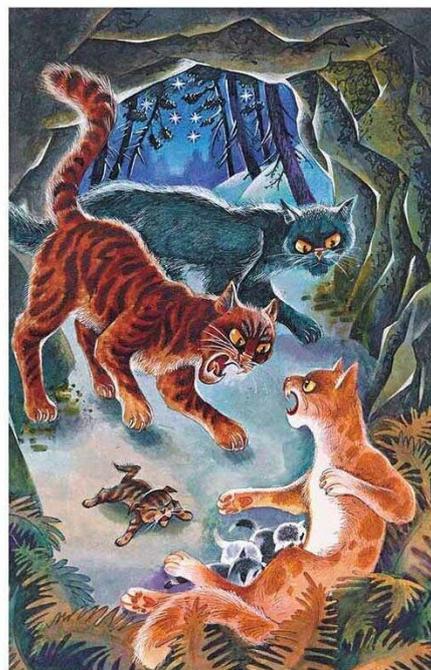
Рисунок 13 - Японская обложка

Рисунок 14 - Иллюстрации Леонида Насырова к серии книг «Коты-воители»

«Тайна Шербатой»
Свидание

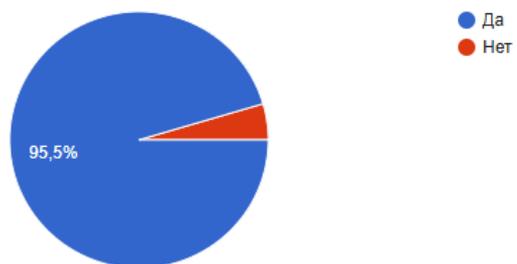

«Тайна Шербатой»
Клохастый угрозами заставляет Яшерку
заняться воспитанием его сына

Рисунок 15 - Иллюстрации Леонида Насырова к специальным изданиям

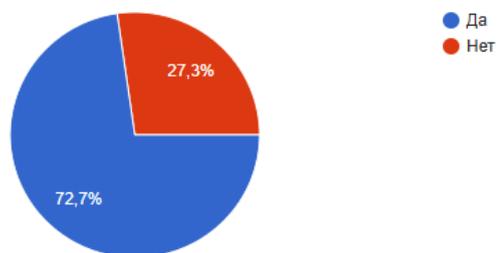
Дизайн книги сильно влияет на Ваше решение купить ее?

22 ответа

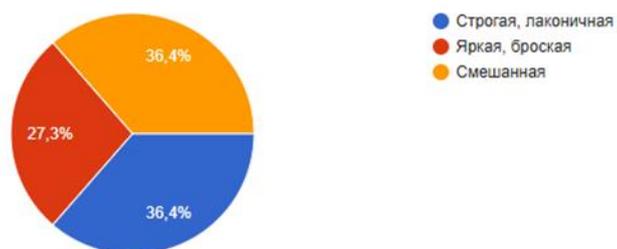
Предпочитаете ли Вы книги с иллюстрациями?

22 ответа

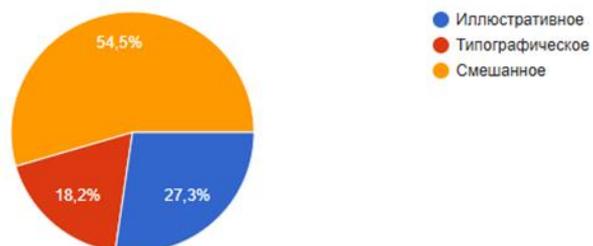
Какая обложка для Вас предпочтительнее?

22 ответа

Какое оформление обложки нравится Вам больше?

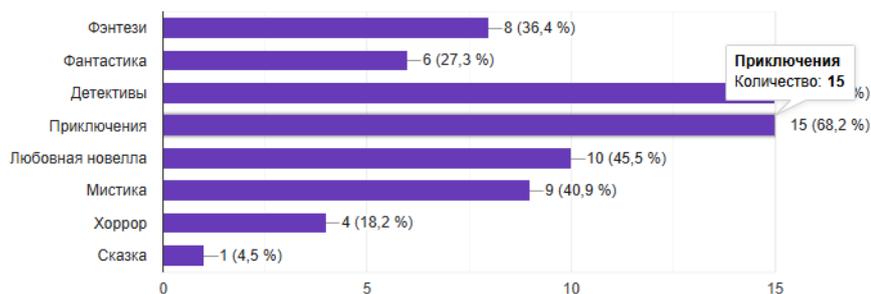
22 ответа

Какой из жанров книг нравится Вам больше? (до 3 вариантов)

[Копировать](#)

22 ответа

Какая стилистика иллюстраций нравится Вам больше? (до 3 штук)

[Копировать](#)

22 ответа

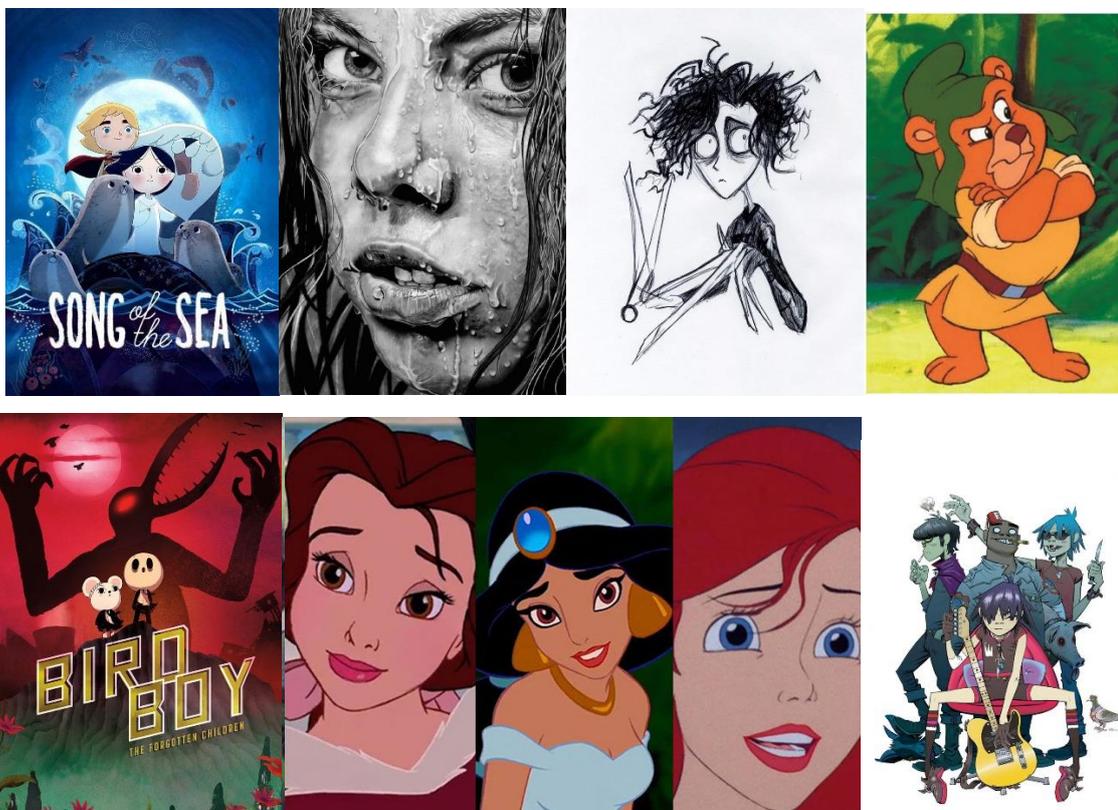
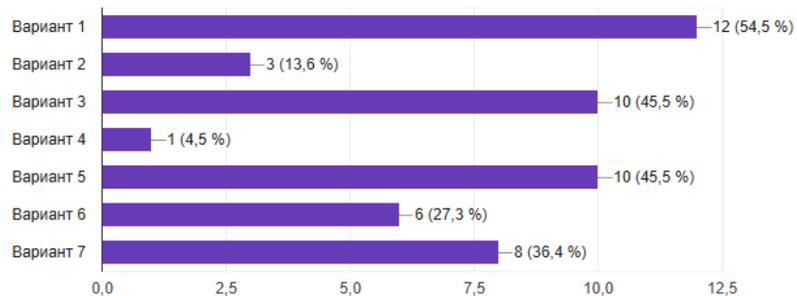

Рисунок 16 – Результаты опроса целевой аудитории. В качестве опрашиваемых выступили студенты ЮУГК

Рисунок 17 – Кадры из мультфильмов студии «Cartoon Saloon», «Брендан и тайна аббатства Келлс», 2009 и «Легенда о волках», 2020

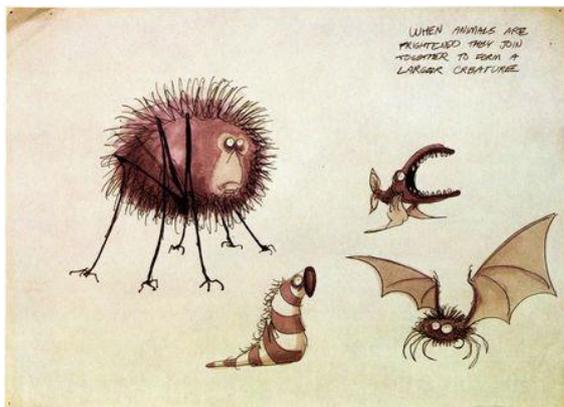

Рисунок 18 – Кадры из мультфильмов студии «Laika», «Коралина в стране кошмаров», 2009 и «Франкенвинни», 2012. Эскизы Тима Бертона

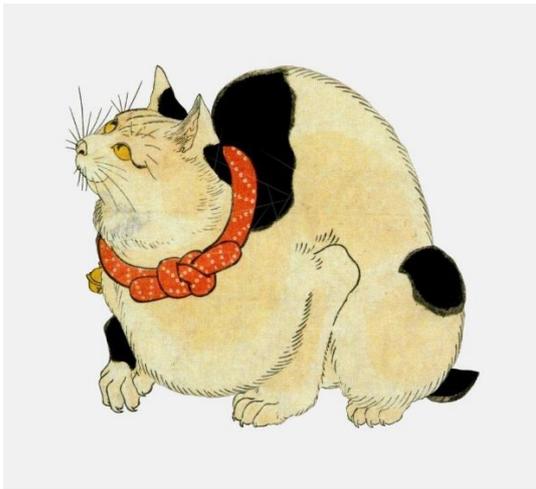

Рисунок 19 – Японская гравюра с изображением котов, автор – Утагава Кунисеи (1798 – 1861 гг.)

Рисунок 20 – Доска настроения

Рыбка Хвост Рыбон

МЯГКОЛАПКА

ШУСТРИК

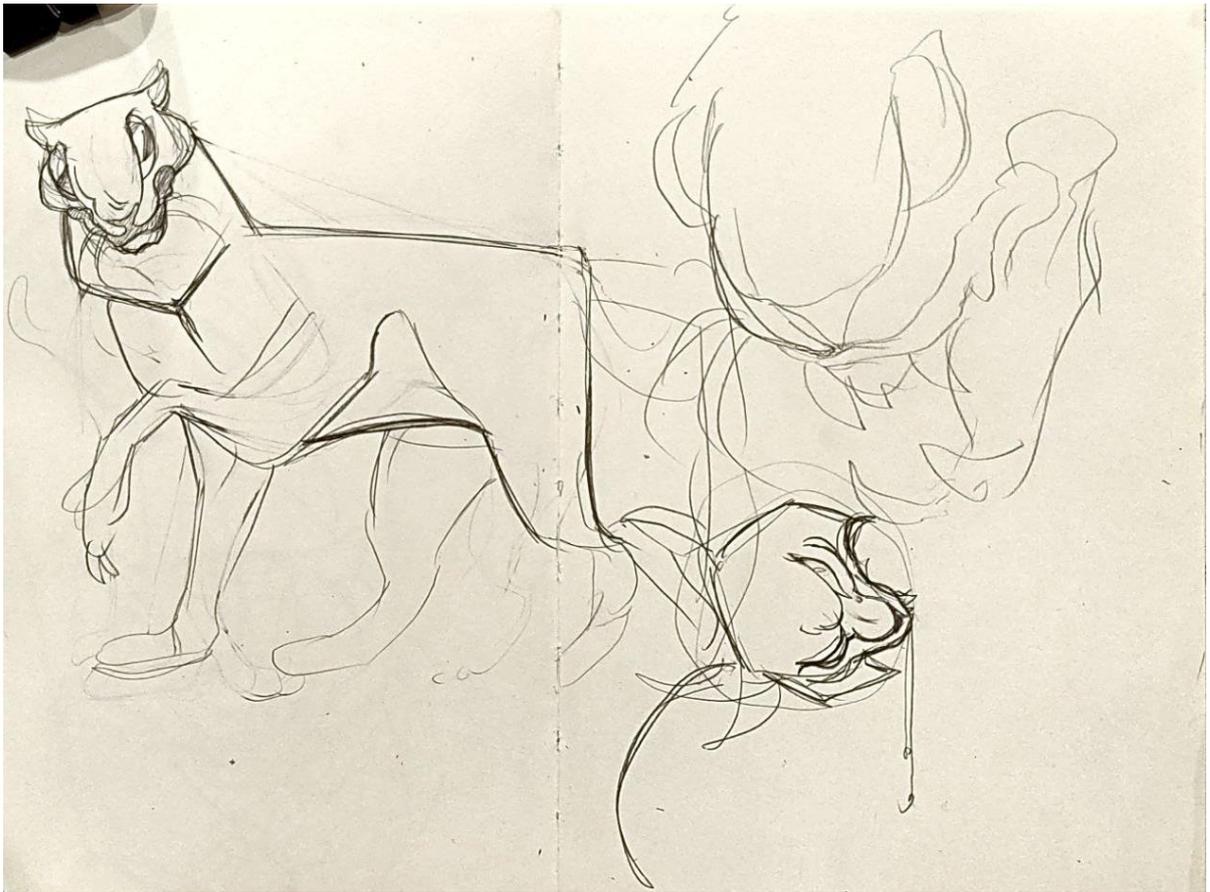

Рисунок 21 – ранние наброски персонажей;
1 – Фритти Хвосттрубой, 2 – Мягколапка, 3 – Шустрик,
4-5 – Тенглор Огнепап, Грызли Живоглот

ТЭД УИЛКИМС
ХВОСТТРУБОЙ
ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МОЛОДОГО
КОТА
柔
ら
か
い
肉

柔ソフト眠りに落ちる

Рисунок 22 – Шмуцтитул и концевая страница

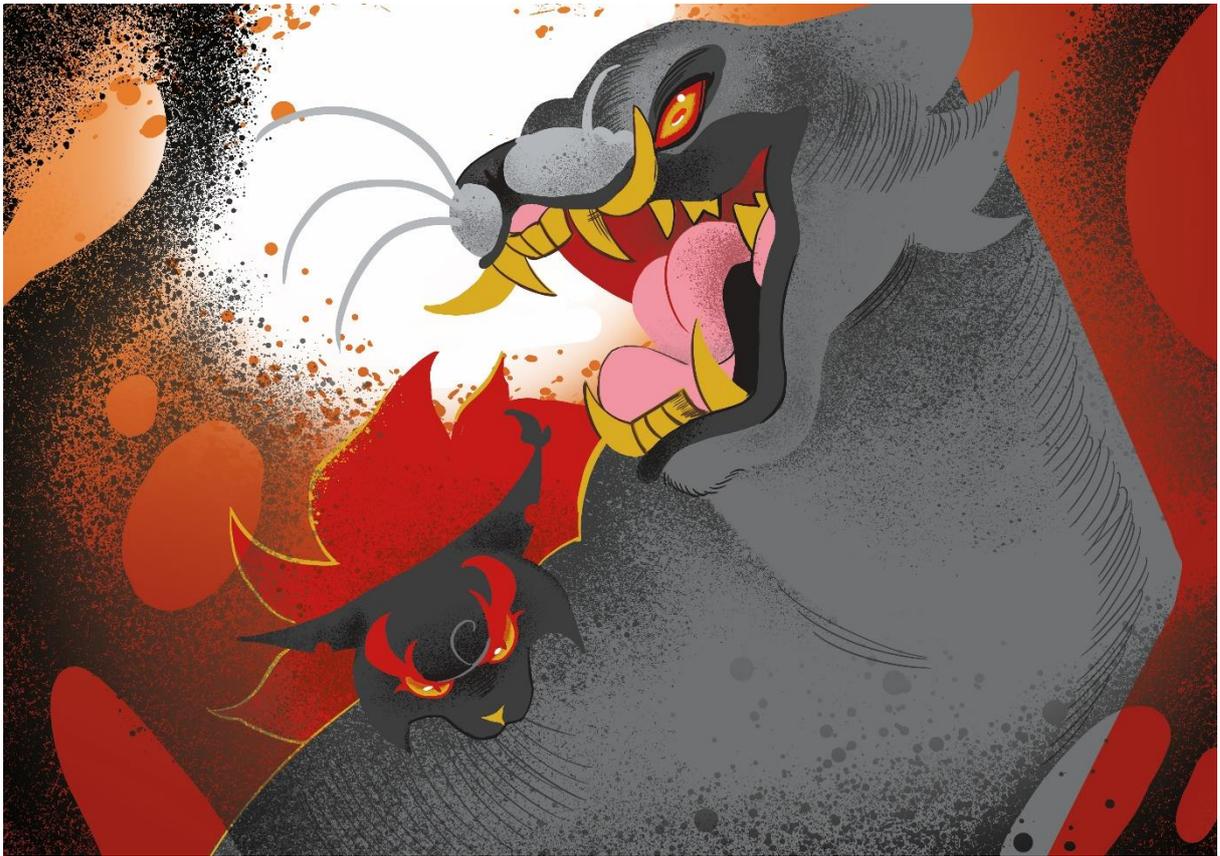

Рисунок 23 – Разворотные иллюстрации, 1 – диалог Фритти Хвосттрубая с Лени Потягушем, 2 – битва между Тенглором Огнелапым и Грызли Живоглотом

юным кошкам предстояло Именованье. Именованье было церемонией величайшей важности. По законам Племени все кошки получали по три имени: имя сердца, имя лица и имя хвоста. Имя сердца котенку давала мать при рождении. Это было имя на древнем кошачьем языке, Языке Предков. Его употребляли только кровные родичи, ближайшие друзья и те, с которыми молодые кошки соединялись в Брачном Ритуале. Фритти было как раз такое имя.

Имя лица давали юнцам Старейшины перед первым их Сборищем, — имя на общем языке всех теплокровных тварей, на Едином Языке. Оно могло употребляться повсюду, где требуется имя.

Что же до имени хвоста, большинство Племени утверждало, что все кошки с ним и на свет родились: дело попросту в том, чтобы открыть его. Это открытие было очень личной штукой — оно никогда не обсуждалось, им ни с кем не делились. Во всяком случае, достоверно, что некоторые члены Племени так и не сумели открыть свое имя хвоста и умерли, зная только два других. Многие говорили, что кошка, которая пожила у Верзил — у Мурчела, — утрачивала всякое желание найти это имя и толстела в неведении. Имена хвостов были для Кошачества так важны, таинственны и редкостны, что о них очень неохотно говорили и о них не было единого мнения. Либо открыл это имя, либо не открыл, сказали Старейшины, и нет способа ускорить дело.

В ночь Именованья мать привела Фритти с братцами-сестрицами к Старейшинам на особый Первый Обнюх, предшествовавший Сборищу.

— Отлично! — порешил Фуфырр, и все взоры обратились к Фритти. — Я именую тебя... Хвосттрубой. — Ступай на Сборище.

Смущенный, Фритти вскочил и вихрем понесся прочь от Первого Обнюха, прочь от хихикающих Старейшин, которые, казалось, единодушно насмеялись над ним. Жесткоус резко окликнул его:

— Фритти Хвосттрубой!

Фритти обернулся и в упор встретил взгляд сказителя. Хотя нос Старейшины весело наморщился, взор был теплым и добрым.

— Хвосттрубой. Все, все на свете — немедленно, в один земной сезон; больше времени тебе не отпущено. Помни это.

10

Лежа в приветливом солнечном пятне и неровно дыша, он услышал звук тяжелой поступи. Притупившие чувства возвестили ему о приходе Мурчелов.

Верзила приближалась, и он слышал, как они перекриковались низкими гудящими голосами. Он закрыл глаза. Если ему было суждено соединиться с семьей в погибели, то казалось совершенно естественным, чтобы эти чудовища доделали работу, которую начал их род. Едва он ощутил, как громадные руки схватили его, а запах Мурчела заполнил все вокруг, его куда-то понесло — то ли в мир снов, то ли еще дальше, он не знал. А потом и вообще перестал что-либо сознать.

Потом дух Фритти медленно, осторожно вновь приземлился на знакомых полях. Когда к нему вернулось сознание, он ощутил, что под ним что-то мягкое, а вокруг все еще стоит запах Мурчела. Испуганный, он открыл глаза и дико огляделся. Он лежал на куске мягкой ткани, на дне какого-то сосуда. От этого он испытал ужасающее чувство, ловушки. Поднявшись на неустойчивых лапах, попытался выбраться наружу. Он был слишком слаб, чтобы прыгнуть, но после нескольких попыток ухитрился дотянуться передними лапами до края сосуда и выкарабкаться. В ночь перед Ночью Сборища оба они — Хвосттрубой и Мягколапка — взобрались на склон холма, созерцая сверху владения Мурчелов. Они молча сидели во тьме Глубочайшего Покоя до тех пор, пока один за другим не погасли огоньки внизу. И вот Хвосттрубой высоким молодым голосом зашел:

С высот —
Над кольчанием вершин,
Над всем, что небо нам дает,
Мы произносим Слово.
Вдали,
Из-за морей и облаков,
Из-за крутой спины Земли —
Его мы слышим снова.
Мы волны — и ходим вместе,
Распушив по ветру хвост!
Мы теплы — и бродим вместе:
Солнце выкупило нас!
Сейчас
Плясали долго мы в лесу,
Глядели прямо пред собой,
Нуждаясь только в Слове.
Поймем
Мы скоро смысл своих костей,
Своих усов и странных Слов,
Что нынче были внове...

15

с верхних веток, кружась, падали перья. А когда я взглянул вверх, то увидел глаза!

– То есть как это – глаза? – не понял Фритти.

– Глаза. Большие, бледно-желтые – в жизни не видел ничего похожего. Я больше ничего не разглядел, мешали ветки, но знаю, что не ошибся. Потом что-то зашипело на меня, и я бросился прочь. Кажется, оно пустилось за мной следом, потому что птицы перестали так кричать, но я не стал оборачиваться, а просто побежал. – Мгновение Шустрик сидел молча, с закрытыми глазами.

– Судя по звукам, – продолжал он, – их там было много. Они помчались следом и схватили бы меня, не будь я таким маленьким, чтобы суметь проскользнуть под самыми низкими ветками и кустами. Так страшно мне еще никогда не было, даже когда за мной гнался Рычатель.

Под конец я уже не мог больше бежать и стал терять скорость. Но погони позади было уже не слышно, и я остановился, чтобы хорошенько прислушаться. И в этот момент что-то высунулось из-под камня и схватило меня.

– Из-под камня? – недоверчиво переспросил Хвострубой.

– Клянусь Первородным! Оно схватило меня за лапу! Вот посмотри, какие царапины! – И Шустрик показал свои раны. – Знаешь, Хвострубой, может, ты этому даже не поверишь, но у него – у того, что меня схватило – были... были красные когти!

– Но ты же сам сказал, там лежали убитые птицы. Наверное, это была кровь.

– Так они же полчаса гнались за мной по земле и кустам. Все должно было давно очиститься. И потом, это не была засохшая кровь. Когти были ярко-красные.

27

Процессия Растерзяка добралась до дальней стороны громадной пещеры и уже приближалась к зияющей утробе другого туннеля, когда тонкий, сверлящий голос окликнул:

– Растерзяк!

Оклик, казалось, прозвучал в одной из бесчисленных пещер каменной стены, что была перед ними. Начальник остановил группу, а в темном зеве пещеры появился какой-то смутный силуэт.

– Чего это тебе от меня понадобилось? – сердито буркнул Растерзяк. В речи его появились необычные интонации.

– Кровосос хочет тебя видеть, Растерзяк, – свистяще и насмешливо отозвался окликнувший. Когда тень в гроте заговорила, Фритти различил мерцание ее зубов, но не заметил поблескивания глаз.

– Шутись! – проворчал начальник. – Какое мне до него дело?

Во тьме грота снова обнажились зубы.

– Кровосос хочет знать, кто такие твои арестанты. Не положено больше ззахватывать новых пленников. Дошло или нет?

– Это наши с Толстяком дела. Ну просто нет такого места, куда бы вы, змеюги, не всунули своих безволосых рыл! Если Кровосос хочет от меня дележки, я попозже буду в Нижних Катакомбах. – Растерзяк отвернулся и пошел.

– Ты встретишься с ним там, – сказал тонкий голос, и из затененной пещеры донесся отзвук смертельного веселья.

Разорвяк прошипел Растерзяку:

– Чего же все-таки Клыкостражи так круто хоят от этих?

Начальник с рычанием повернулся к нему:

– Заткни пасть, ты!

35

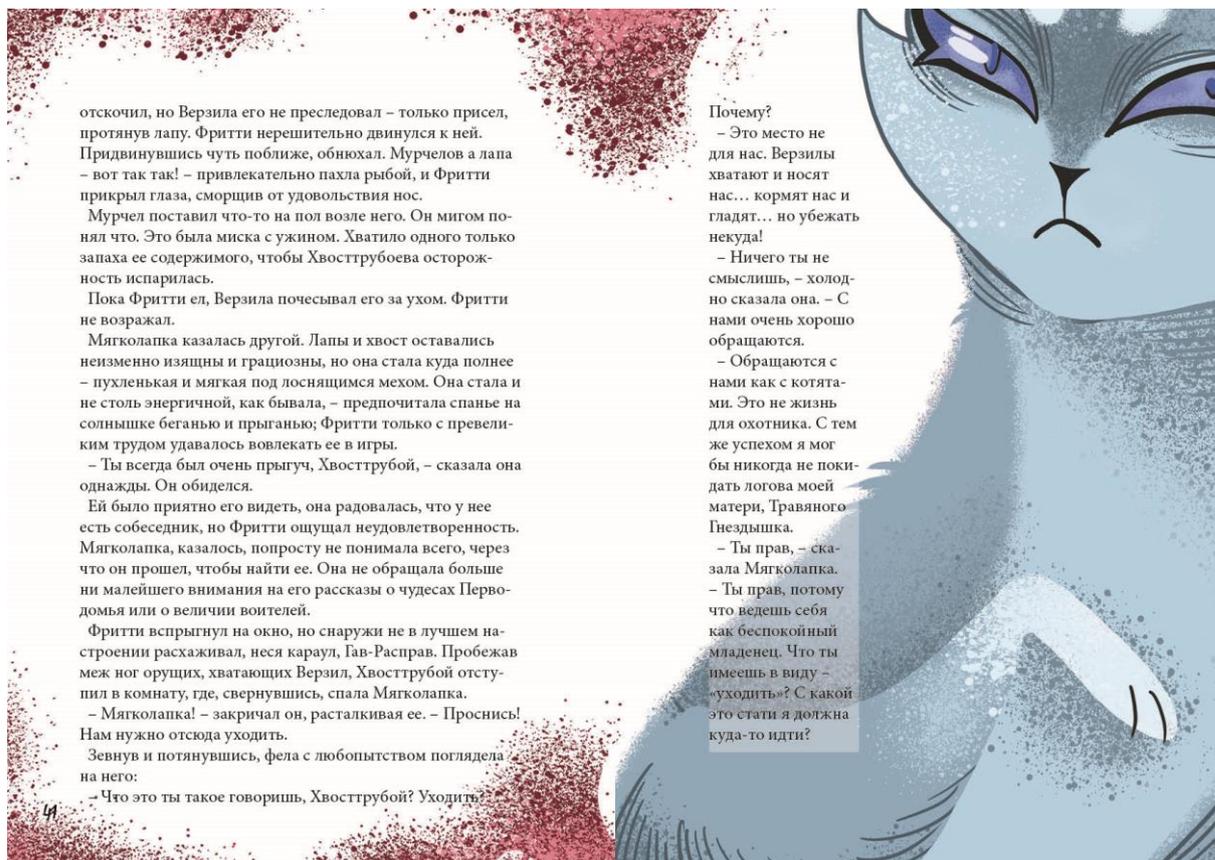

Рисунок 24 – Страничные иллюстрации

Рисунок 25 – Переход между первой и второй главами

Рисунок 26 – Переход между второй и третьей главами

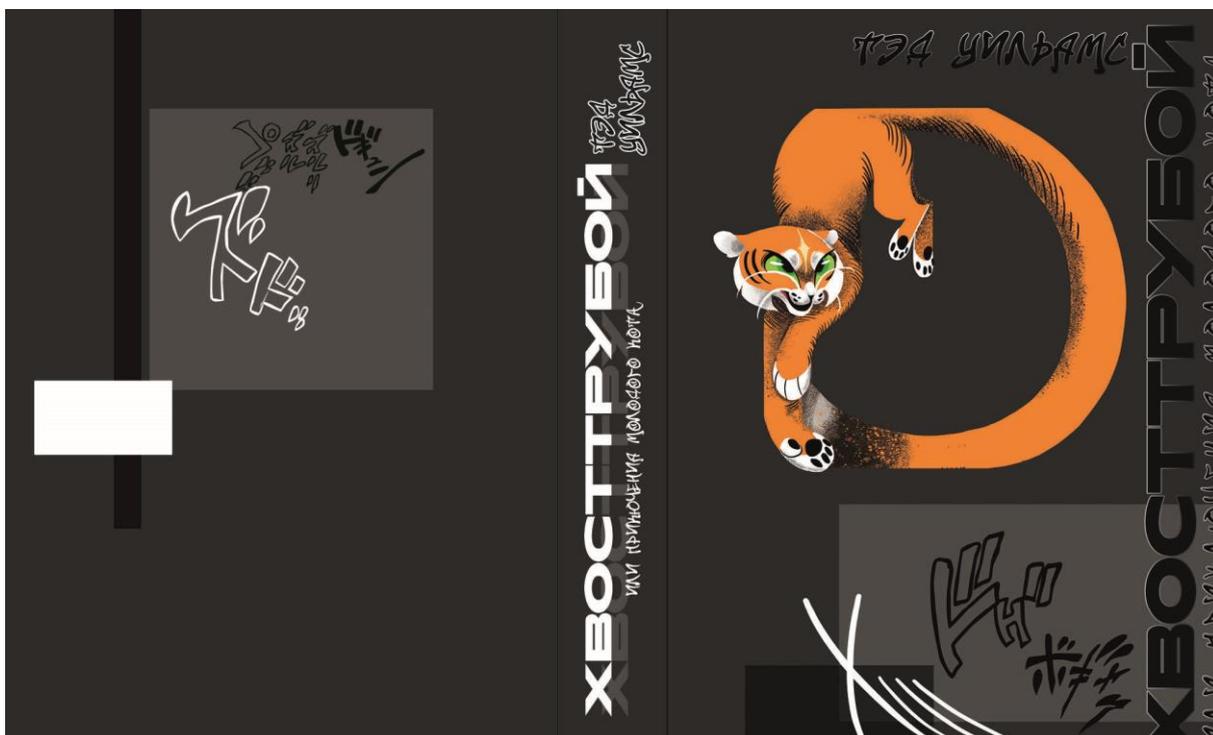
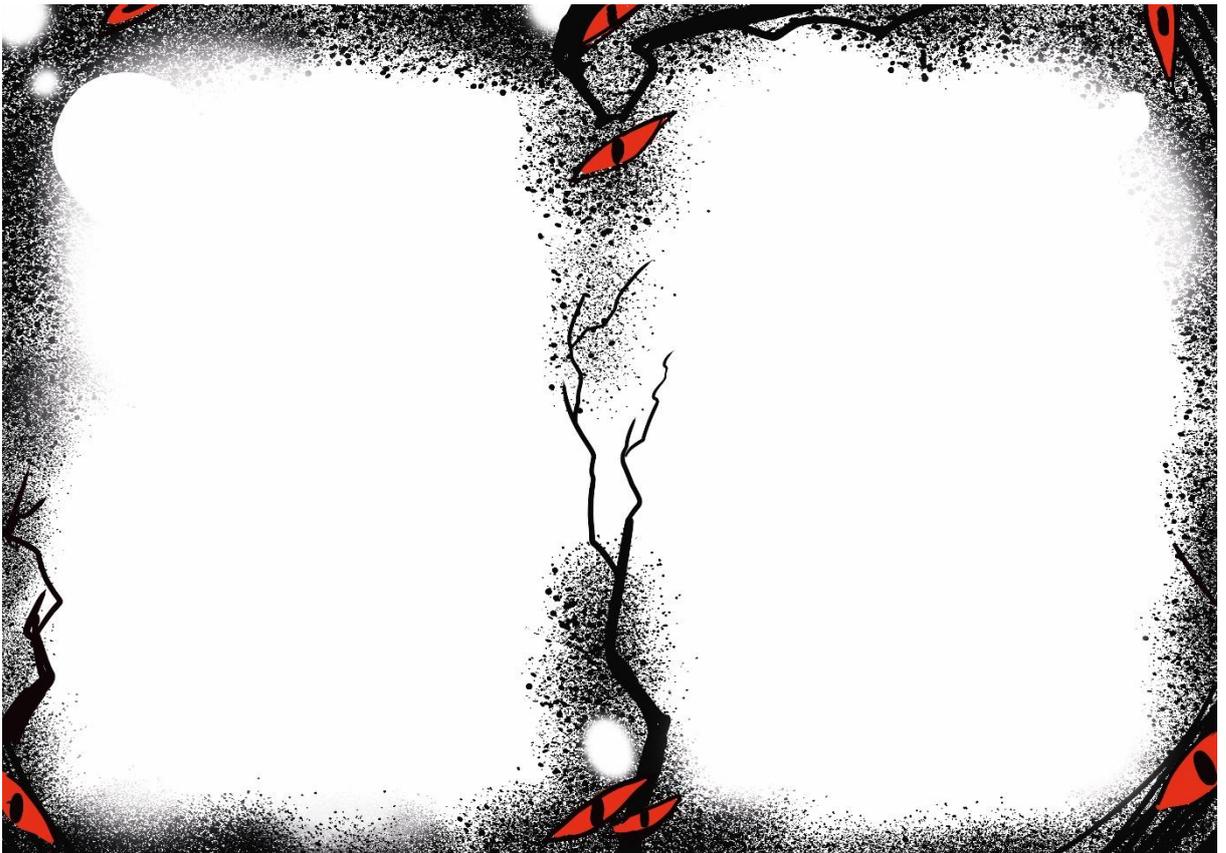

Рисунок 27 – Обложка

Рисунок 28 – Электронный планшет проекта

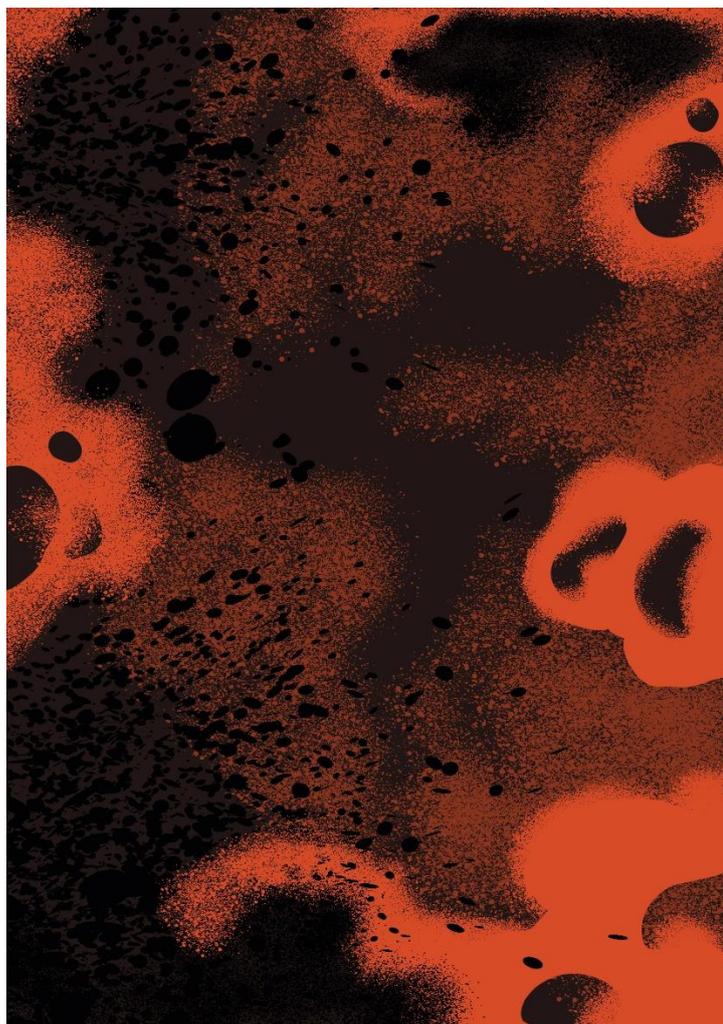

Рисунок 29 – Фоны: 1 – для пролога, 2 – для первой главы, 3 – для второй главы, 4 – для третьей главы, 5 – для финала

Рисунок 30 – QR-код со ссылкой на электронную версию дипломного проекта