

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

(наименование кафедры)

54.03.01 «Дизайн»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

«Графический дизайн»

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Визуальная концепция многостраничного издания
«Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева

Студент

Т. В. Малолеева

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

О. С. Сырова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Нормоконтроль

Г.А. Шмидт

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Экономическая
часть

Д.В. Антипов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой к.б.н., доцент О. М. Полякова

(личная подпись)

« 18 » июня 2017г.

Тольятти 2017

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно–строительный институт
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Дизайн и ИГ»
к.б.н., доцент О. М. Полякова

«6» февраля 2017 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение бакалаврской работы

Студент: Малолеева Татьяна Вадимовна

1. Тема: Визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева
2. Срок сдачи студентом законченной бакалаврской работы: 18.06.17
3. Исходные данные к бакалаврской работе: стихотворения автора; техническое задание.
4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов): анализ актуальности темы и характеристика исходных данных; анализ аналогов; проектные решения; экономическое обоснование проекта
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: аналоги; поисковые эскизы; дизайн – предложения.
6. Дата выдачи задания «2» мая 2017 г.

Руководитель бакалаврской работы

(подпись)

О. С. Сырова

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись)

Т. В. Малолеева

(И.О. Фамилия)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Зав. кафедрой «Дизайн

С. В. Афанасьев

и инженерная графика»

«___» _____ 2017 г.

АСИ ТГУ

О.М. Полякова

«___» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

«Визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи» поэта
С. Афанасьева»

Исполнитель: студент Т. В. Малолеева

Направление подготовки «54.03.01 Дизайн»,

профиль: «Графический дизайн», прикладной бакалавриат

1 Цель и задачи работы

Цель ВКР – подготовка, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в установленные учебным планом сроки.

Цель дизайн-проекта - разработка визуальной концепции для сборника стихотворений «Добрые детские стихи» поэта С. В. Афанасьева с помощью программных средств для создания иллюстраций и верстки сборника.

Задачи дизайн-проекта:

1. Проанализировать теоретические и практические аспекты создания визуальной концепции сборника стихотворений;
2. Выделить основные тенденции в дизайне детских многостраничных печатных изданий;
3. Исследовать и сегментировать целевую аудиторию;
4. Выполнить качественную верстку стихотворений в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ (размер шрифта, тип бумаги, размер печатного издания);
5. Разработать несколько вариантов эскизов иллюстраций в разном стиле;
6. Разработать дизайн обложки печатного издания придерживаясь выбранного стиля;
7. Разработать иллюстрации и оформление страниц сборника стихов;
8. Создать макет сборника, подготовленный для последующей печати;

2 Наименование результатов, получаемых при выполнении ВКР

Должны быть разработаны, оформлены и представлены к защите:

- результаты исследования основных тенденций визуальных концепций детских многостраничных печатных изданий;

- пояснительная записка, требования уточняются совместно кафедрой «ДиИГ» АСИ ТГУ и заказчиком С. В. Афанасьевым до «10» июня 2017г.;

- иллюстративные графические материалы презентации ВКР, количество уточняется при выполнении работы;

- разработанная при выполнении ВКР визуальная концепция сборника стихотворений.

Книга печатается в формате А5, обложка глянцевая мягкая. Иллюстрации и оформление страниц выполнены в цвете.

3 Применение результатов ВКР

С применением разработанной визуальной концепции многостраничного издания будет обеспечиваться:

- возможность распространения сборника в печатном виде;
- привлечение новой целевой аудитории.

4 Потребитель результатов ВКР

Целевая аудитория автора издания.

5 Исходные данные

1. стихотворения автора;
2. информация об авторе сборника;

6 Срок выполнения работ

Начало работ: 05.апреля 2017 г.

Окончание работ: «___» _____ 2017 г.

От заказчика	От кафедры «ДиИГ» АСИ ТГУ
Ответственный представитель	Ответственный исполнитель
С. В. Афанасьев «___» _____ 2017 г.	О. С. Сырова «___» _____ 2017 г.
	Исполнитель ВКР Т. В. Малолеева

	«___» _____ 2017 г.
--	---------------------

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно–строительный институт
Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой «Дизайн и ИГ»
к.б.н., доцент О. М. Полякова
« ____ » _____ 20 ____ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы

Студента Малолеевой Татьяны Вадимовны

по теме: Визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи»

поэта С. Афанасьева

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Раздел I. Анализ актуальности данных проекта	29.02.2017	29.02.2017	Выполнено	
Раздел II. Характеристика исходных данных проекта	29.04.2017	29.04.2017	Выполнено	
Раздел III. Описание и обоснование проектного предложения	20.05.2017	20.05.2017	Выполнено	
Раздел IV. Экономическое обоснование проекта	2.06.2017	2.06.2017	Выполнено	

Руководитель выпускной бакалаврской работы
Задание принял к исполнению

_____	О. С. Сырова
(подпись)	(И.О. Фамилия)
_____	Т. В. Малолеева
(подпись)	(И.О. Фамилия)

Аннотация

В бакалаврской работе на тему «Визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева» рассматриваются актуальные способы продвижения современных авторов литературных произведений. Актуальность выбранной темы заключается в быстро растущей конкуренции современных тольяттинских авторов литературных произведений, а именно поэтов. Объектом исследования выпускной квалификационной работы является графический дизайн.

Предметом является визуальная концепция многостраничного издания. Основной целью выпускной квалификационной работы является визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева, которая бы позволила идентифицировать автора, дала возможность конкурировать не только в медиа среде но и в сфере печатных изданий.

Бакалаврская работа состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников и приложения.

В первом разделе «Анализ исходных данных проекта даны понятие многостраничных изданий и проведена классификация. Были сделаны выводы, из которых следует, что существует множество типов детского многостраничного издания, выполняющие различные функции. Также исходя из перечня типов детских многостраничных изданий выделен ряд требований, которыми в конечном итоге должен обладать проектируемый продукт.

Во втором разделе «Анализ известных проектных решений» проведен анализ актуальности проекта. А также анализ и сегментация целевой аудитории многостраничного издания. В рамках выявления актуальности темы проекта также был проведен социологический опрос представителей выявленной целевой аудитории. Целью эмпирического исследования стало выявление основных эстетических предпочтений респондентов. Исходя из полученных результатов, сделан вывод о том, что в совре-

менном мире все еще популярны печатные издания, особенно детские, так как детская книга – это средство, выполняющее массу полезных функций, способствующих развитию ребенка. Это значит, что разрабатываемый проект, а именно визуальная концепция многостраничного издания, способствует решению выделенных проблем.

Автор получит возможность заявить о себе при помощи индивидуального сборника стихотворений с уникальной визуальной концепцией, выделяющей сборник среди других книг похожей тематики.

По изученным аналогам сделан вывод, что графическая составляющая визуальной концепции должна иметь доступные и читаемые для ребенка образы, выполняться в ярких цветах, при помощи актуальных графических методов.

В третьем разделе «Описание и обоснование проектного предложения» описана работа над черновыми вариантами дизайн–концепций и итоговым вариантом выполнения визуальной концепции многостраничного издания.

В экономическом разделе рассчитана стоимость затрат на проект и коэффициент его эффективности.

В разделе безопасность и экологичность технического объекта приведена характеристика технологического процесса, проведена идентификация профессиональных рисков, экологических и пожарных факторов и разработаны мероприятия по безопасности.

В заключении сделаны основные выводы по выпускной квалификационной работе.

Объем бакалаврской работы составляет страницы.

Иллюстративный материал включает в себя графических рисунков в трех приложениях. Список использованных источников представлен наименованиями.

Содержание

Введение	11
Раздел 1. Анализ актуальности данных проекта	13
1.1 Понятие многостраничного издания	13
1.1.1 Классификация многостраничных изданий	19
1.1.2 Конструктивные элементы многостраничных изданий	26
1.2 Основные особенности детского многостраничного издания.....	27
1.2.1 Формы детского многостраничного издания	27
1.2.2 Функции детского многостраничного издания.....	28
1.3 Состояние рынка детских многостраничных изданий	31
1.3.1 Современные тренды в детском книгоиздании	32
Раздел 2. Анализ исходных данных	36
2.1 Анализ отечественных аналогов.....	36
2.2 Анализ зарубежных аналогов	37
2.3 Вывод по анализу аналогов.....	38
2.4 Информация о заказчике	39
2.5 Анализ целевой аудитории.....	41
2.6 Экспериментальное исследование.....	43
Раздел 3. Описание и обоснование проектного предложения.....	46
3.1 Описание общих концептуальных вариантов предложения	46
3.2 Проработка итогового концептуального предложения.....	48
Раздел 4. Экономическое обоснование проекта.....	60
4.1 Анализ текущего состояния	60
4.2 Планируемый эффект.....	60

4.3 Затраты на проект.....	61
Заключение.....	63
Список использованных источников	64
Приложение А.....	69
Приложение Б	76
Приложение В.....	79

Введение

Данная выпускная бакалаврская работа посвящена изучению и разработке визуальной концепции многостраничного издания «Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева.

Почти 20 лет назад мы вступили в век новых технологий. С развитием техники и электроники многие вещи стали менее необходимы. Все чаще информацию мы получаем не из телевизора и газет, а из интернета, планируем свое время, записываем различные заметки, делаем фото с помощью телефона. Появилась техника, объединяющая в себе функции нескольких привычных предметов, которые вскоре уходят на второй план и все реже используются. Но не печатные издания. Несмотря на появления возможности иметь сотни и тысячи книг в одном устройстве, напечатанные книги не потеряли своей популярности. Люди все также стремятся поместить у себя на полках любимую книгу, красиво оформленную, приятную на ощупь. Взрослые читают книги своим детям перед сном.

По сей день, согласно статистическим данным, Россия считается самой читающей страной. Что дает современным авторам литературных произведений заявить о себе и поделиться своим творчеством с читателем.

Цель выпускной бакалаврской работы: разработать визуальную концепцию многостраничного издания «Добрые детские стихи», которая бы позволила идентифицировать автора, дала возможность конкурировать не только в медиа среде но и в сфере печатных изданий.

Объект проектирования – графический дизайн.

Предмет проектирования – визуальная концепция детского многостраничного издания.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Исследовательские задачи:

- рассмотреть понятие «многостраничное издание» и выявить его структуру и функции;

- выявить тенденции рынка книжных изданий;
- проанализировать тренды в детском книгоиздании;
- изучить особенности и требования разработки визуальной концепции для детских многостраничных изданий;
- выявить экономическое обоснование проекта.

Проектные задачи:

- проанализировать исходную ситуацию, выявить проблему;
- проанализировать аналоги, соответствующие теме проекта;
- создать концепцию и образ многостраничного издания;
- разработать визуальную концепцию многостраничного издания.

Раздел 1. Анализ актуальности данных проекта

1.1 Понятие многостраничного издания

Многостраничные издания – это издания, состоящие более чем из четырех полос. Многостраничные издания делятся на два типа: периодические издания (газеты, журналы, каталоги) и непериодические издания (брошюры, книги). Многостраничные издания имеют долгую и захватывающую историю происхождения [1].

Изобретение такого дешевого материала, как бумага, заставило человечество задуматься над тем, как ускорить процесс производства книги. Было предпринято множество попыток убыстрить этот процесс при помощи различных технологий.

Самые первые попытки набора текста были предприняты в Китае и Японии ещё в V веке. Изначально в качестве печатной формы использовали деревянные дощечки, на поверхности которых вырезали отпечатаваемое изображение или надпись. После на дощечку наносили слой краски, накладывали сверху бумагу и отпечатавали само изображение. Текст и изображение вырезали в зеркальном отображении для правильного нанесения рисунка и букв.

Этот способ печати был назван ксилографией (от греч. «ксило» – дерево, «графо» – пишу) [1].

Сейчас точно неизвестно, кто придумывал слагать слова из отдельных табличек с буквами. Идея была в том, чтобы отдельные буквы, цифры и иероглифы можно было располагать в разном порядке. Историки считают, что первенство принадлежит китайскому ремесленнику Би Шэну (XI в).

Этот ремесленник придумал использовать в создании текста передвижные буквы. Это событие произошло примерно в 1041–1048 годах. Глиняные изображения иероглифов обжигались и приклеивались специальной смолой к металлическим заготовкам. Из этих заготовок набирался текст, покрывался тушью и отпечатавался.

Эта технология была не совершенна, так как это был довольно долгий процесс, занимающий достаточно много времени.

Идея изобретения книгопечатания не давала покоя мастерам несколько столетий [2].

Первые книжные магазины

В римских книжных магазинах собирались и общались поэты и писатели, любители литературы. В книжных магазинах были кабинеты, в которых любой желающий за небольшую плату мог провести время за чтением книг, а также можно было отдать свое творение на проверку грамматики.

Книги в Риме были недорогими в силу дешевизны материалов, из которых они были изготовлены (папирус, бумага). Помимо обычных рукописей существовали красиво оформленные иллюстрациями, каллиграфическим изображением книги. Были книжки – крошки. Цицерон рассказывал о книге, которую он видел. Она была настолько мала, что могла поместиться внутри скорлупы грецкого ореха.

Во многих городах были возведены памятники первым книгопечатникам, которые посвятили много времени созданию книжных шедевров, усовершенствованию технологий печати, что удалось Иоганну Гуттенбергу.

Изобретатель просчитал все действия в процессе печати, продумал, как можно ускорить те или иные процессы. Его изобретение состояло из нескольких отдельных разработок: создание строки набора, отдельных перемещаемых букв, образующие строчку текста, специальный сплав, из которого изготавливались буквы и так далее [3].

Иоганн Гуттенберг – первый изобретатель, продумавший процесс изготовления книги (рисунок А.1).

В конце XIV века средневековая Европа испытывала дефицит в образованных и просвещённых людях, которые могли быстро и емко распространять информацию при торговле и мореплавании. Появилась необходимость в новых книгах. Стоит отметить, что механизм печати с оттисков был известен и до Гуттенберга.

В 1452 году И. Гуттенберг начинает работу над набором и печатью своей первой книги «Библии». Вместе с помощниками печатник почти два года работает над созданием своего шедевра. Создает шрифты, рассчитывает расположение текста на листе, подбирает рисунки. Временем окончания работ над "Библией" считается 1455 год.

Чтобы создать первую печатную книгу, изобретателю потребовались долгие годы (1452–1455). Автор вложил в ее создание все свои силы и возможности. В готовой книге слились традиции средневековья и новые научные разработки в сфере печати.

Для украшения напечатанных книг художникам вручную приходилось вырисовывать буквицы и завитки. По этой причине среди всего тиража невозможно было отыскать даже двух полностью идентичных книг. Это была первая объемная книга изданная большим тиражом. Было подсчитано, что Гуттенберг отпечатал 150 экземпляров книги на бумаге и 35 копий на пергаменте. До наших дней дожили 48 экземпляров, став самыми дорогими книгами по сей день. [4].

Благодаря зарождению и развитию технологии печати книг, миру стали широко известны многие книги, ранее доступные только в рукописном варианте и в меньшем тираже, чем напечатанные.

Поначалу переписчики книг стали против запуска механического книгопечатания, так как рисковали остаться без работы. На Руси переписчики сожгли печатную мастерскую Ивана Федоровича и вынудили его бежать в Литовское княжество. Но в итоге печатные книги выиграли эту войну. Во времена религиозных войн в 16 веке как никогда стали популярны книги Папы Римского, которые очень быстро распространялись и были крайне востребованы. Астрологические прогнозы также были очень востребованы в те времена. Печатные цеха очень быстро тиражировали требуемые книги в больших объемах: неслыханно большими тиражами выходили труды Нострадамуса. Жажда чтения привела к большому разнообразию литературных произведений. В то время появляются первые профессионалы в области литера-

туры. Тот же Авторы могли работать в самых разнообразных сферах: выпускали трактаты, медицинские пособия, литературные сочинения и многое многое другое. За несколько десятков лет во Франции возникло несколько сотен новых литературных произведений в печатном виде – Библии, новеллы, рассказы, поэмы и так далее. Но в то же время книги все еще напоминали по своему облику книги времен, когда печатная технология еще не существовала. Они были достаточно массивными и тяжелыми, богато украшались вензелями и буквицами. Но в начале 16 века итальянский издатель Альд Мануций разработал готический шрифт, который стали использовать при печати. На этапе зарождения книжная печать выглядела схоже с современной книжной индустрией. Большие города были центрами печатной индустрии, также книжные издания подвергались цензуре. Появилась работа для печатников, наборщиков текстов, граверов и художников, а также составителей текстов и редакторов. Количество печатных книг увеличивалось: кроме того появились небольшие брошюры юмористического характера, листовки с иллюстрациями и карманные книги. Впервые такие печатные издания стало выпускать Голландия, где были изобретены миниатюрные шрифтовые гарнитуры «петит». Именно голландия стала центром печатной индустрии, так как здесь существовала свобода слова, а цензура была более лояльна.

Множество книг были подвержены жесткой церковной цензуре и до наших дней дошли по несколько экземпляров. За этими раритетами одержимо охотились коллекционеры – до сих пор не вымершее племя чудаков, готовых посвятить жизнь погоне за каким-нибудь редким изданием. И не только свою жизнь, но и чужую – в 1836 году испанский монах дон Винсенте был осужден за убийство десяти человек. Схема каждый раз была одна: нуждаясь в деньгах, он продавал библиофилу редкий экземпляр из своей коллекции, потом отслеживал коллекционера, убивал несчастного кинжалом и забирал книгу обратно. Самое печальное, что дон Висенте книг не читал – его интересовала только их редкость.

К счастью, подобных «любителей» книг было немного. Книгопечатание увеличило тиражи книг в тысячи раз, и во столько же выросло число читателей. Возникли первые публичные библиотеки и книжные лавки, а шкафы с книгами появились не только во дворцах знати, но и в домах обычных, хотя и не бедных людей. Как водится, особо притягательными были книги запрещенные. Во Франции перед революцией пользовались популярностью скабрёзные памфлеты с описанием развратной жизни королевского двора. Свою лепту в эту подрывную деятельность внес и знаменитый маркиз де Сад, чьи книги – в основном из-за откровенных картинок – печатались в Голландии. Для пропаганды революционных идей использовались даже словари, особенно знаменитая «Энциклопедия» Дидро и Д*Аламбера в 28 томах, выходившая под девизом: «Всякая власть, основанная на насилии, должна быть свергнута». Правда, кроме пропаганды там было и немало полезной информации, в том числе сотни гравюр, запечатлевших, кажется, все на свете – от жилища эскимосов до внутреннего строения мыши обыкновенной.

Энциклопедии стали «хитом продаж» XVIII–XIX веков, когда среди обывателей появилась похвальная мода на знания, а книгу вслед за Джонатаном Свифтом стали называть «дитя разума». Английская «Британника», французский «Лярусс», русский «Брокгауз и Ефрон» и другие составленные лучшими авторами своего времени энциклопедии внушали веру во всемогущество науки. В те годы писатель и заядлый книголюб Шарль Нодье сказал: «Все книги пишутся и читаются ради одной из трех целей: объяснить мир, изменить его или убежать от него». Третьей цели служили бесчисленные романы, ставшие самым популярным литературным жанром XIX века. Именно тогда родилась массовая литература, стоящая, как на трех китах, на детективе, фантастике и «розовых» дамских романах. Такие книги уже никто не стремился поставить на полку – прочитал и выбросил. Поэтому их делали дешевыми и недолговечными. В таких изданиях выходили не только бестселлеры, но и книги для самообразования, особенно популярные в предреволюционной России. Из копеечных изданий на серой бумаге простой люд и узнавал, почему светит Солнце, чем

прославился Христофор Колумб и даже – «Кому на Руси жить хорошо». В Европе к тому времени предпочитали более передовые темы: как заработать миллион или «как увеличить свой бюст всего за 2,5 месяца». Книжка с таким названием была выпущена в Париже в 1893 году и выдержала 12 переизданий.

Конечно, ничем хорошим такой декаданс кончиться не мог. В России Октябрьская революция временно покончила с искусством книги, сведя его к агитационным брошюрам на серой бумаге. Книжное дело спас Горький, который еще в юности покупал на заработанные гроши дешевые издания классиков, а позже собрал замечательную библиотеку. Авторитет «Буревестника революции» помог понять, что хорошая книга не только та, в которой написаны полезные вещи – книга должна быть еще и красивой. Настоящими произведениями искусства были и многотомные издания классиков, и выпуски серии «Жизнь замечательных людей», тоже основанной Горьким. А уж детская книга советских времен вообще была лучшей в мире. К тому же все это издавалось невиданными прежде тиражами – 100 тысяч и больше, но и они не могли утолить книжный голод. Книги, особенно собрания сочинений и произведения модных иностранных авторов вроде Хемингуэя, были дефицитом и предметом гордости, выставляемым напоказ. Только недавно самой маленькой была признана детская книга «Малыш Тед из Репкиного города», созданная в США с помощью нано технологии. Книжка написана пучком ионов с помощью электронного микроскопа и имеет размер 0,07 на 0,1 мм. А вот самая большая книга в мире «прописалась» в России – это «Самая большая книга для малышей» (рисунок А.2), выпущенная в 2004 году издательством «Ин». Ее размеры – 6 на 3 метра.

Впервой трети XX века на Западе случилась еще одна книжная революция – на рынок ворвались дешевые книги. Блестяще–яркие обложки оттеснили солидные «переплетные» издания на обочину. Последним волей–неволей пришлось подражать своим конкурентам и в смысле яркости, и по части рекламы. И хотя книги стали рекламироваться так же, как продукты питания, конкуренции не вышло: и массовая литература, и серьезные книги пострадали от телевидения, отобравшего у них льви-

ную долю поклонников. Если в 1937 году книги регулярно читали 45% американцев, то к 1979 году эта доля уменьшилась вдвое. В нашей, еще недавно самой читающей, стране положение такое же, если не хуже – работающим читать некогда, а безработным постоянно дорожающие книги просто не по карману. Да и личные библиотеки, когда-то бережно собираемые, все реже можно увидеть в домах: иметь их уже не престижно.

Расцвет искусства книжной и журнальной графики

По своим общим принципам и техникам журнальная и книжная графика довольно схожа. Но специфика периодических изданий диктует свои правила. Книга посвящена определенной узкой области, дает знания по определенной теме, а в газетах и журналах освещаются темы быстро меняющиеся, переменчивые события. Периодическое издание живет один день, так как быстро прочитывается, поэтому и оформление газеты или журнала должно быть ненавязчивым, легким и не нагружающим читателя. В газетах органично вписываются графические рисунки, фотографии. Журнал также как и газета живет не долго. Также журналы имеют определенную узкую аудиторию по интересам (женские журналы, детские журналы для мальчиков или девочек, журналы о рыболовстве, спорте и так далее). Форматы и оформление журналов резко отличается от книжного оформления. В журнале должны быть броские яркие иллюстрации обращающие внимание читателя на ту или иную тему, привлекающие его. Очень хорошо смотрятся в журналах изо репортажи. То есть зарисовки из какой-либо поездки, описываемой в статье. Они больше привлекают внимание читателя, чем клишированные фотографии. Они более емко передают атмосферу, показывают самые привлекательные детали. В советском изо искусстве хорошо показаны такие зарисовки (Д. Моор, А. Дейнека, М. Черемных, В. Лебедев). Есть и замечательные примеры изо репортажа (В. Горяев, О. Верейский, П. Бунин) [5].

1.1.1 Классификация многостраничных изданий

На данный момент существует множество видов печатных изданий. Как правило, печатные издания делят на главные группы:

1) Книжные издания

Книжные издания делятся на два типа по количеству страниц: брошюры (издания объемом от пяти до сорока восьми страниц) и книжные издания (издания объемом более сорока восьми страниц). Также по таким критериям, как срок службы, сроки изготовления издания, особенности печати и тираж, делятся на следующие типы:

- историческая литература относится к первой группе сложности. Чаще всего содержит черно-белые иллюстрации, отражающие ту или иную эпоху, предметы быта, исторические личности. Иллюстраций, как правило, от 25 до 85 %;

- художественная литература узкой направленности: это собрания сочинений, рассказы, сувенирные книги. Одиночные произведения содержат обычно 5 % иллюстративного материала. Собрания сочинений обычно имеют 15 % иллюстраций, либо отдельные вклейки с иллюстрациями. По сложности набора входят в первую и вторую группу;

- учебники для детей среднего и старшего школьного возраста содержат от 5 до 15 % иллюстраций. Группа сложности по набору зависит от назначения литературы, от единицы (история, литература) до четырех (алгебра, физика, химия). Также учебники имеют большой тираж;

- учебники для высших учебных заведений выпускаются меньшим тиражом и имеют до 5 % иллюстративного материала. По сложности набора 1 – 4 группы;

- производственные инструкции имеют очень мало иллюстраций, обычно схемы. По сложности набора 2 – 4 группы;

- энциклопедические издания печатаются мелким кеглем, имеют минимальный процент иллюстраций, печатаются на тонкой качественной бумаге, обложка часто плотная, с плотно склеенными тетрадями;

– словари: орфографические, переводы с языков, разговорные, тематические. Сложность набора четвертая, чаще всего иллюстрации в таких изданиях полностью отсутствуют;

– литература для детей дошкольного возраста имеет первую группу сложности набора, более 50 % иллюстративного материала. Иллюстрации черно-белые с добавлением цвета, четырехцветные, многоцветные. Текст печатается крупным кеглем;

– литература для детей среднего и старшего школьного возраста имеет меньшее количество иллюстрации чем в предыдущей группе. Шрифт мельче, чем в литературе для детей дошкольного возраста. Примерно 10–12 кегль. Относится к первой группе сложности набора;

– учебники для младшего школьного возраста имеют большое количество иллюстраций 20–30 %, шрифт от 12 до 16 кегля. Относятся к первой группе по сложности набора;

– документальные и официальные справочные издания не имеют иллюстративного материала и относятся к первой группе сложности набора;

Книжные издания выпускаются в соответствии с тематическим и перспективным планами.

1) журналы

Журналы это издания, выходящие в свет с определенной периодичностью. Имеют различные способы скрепления, предпочтительно печатается на мелованной бумаге различной плотности. Подразделяются на следующие типы:

– массовые журналы малого объема, обычно до 50 страниц. Имеют большое количество ярких иллюстраций, до 90 %, особенно рекламные журналы. По сложности набора входят в первую группу;

– детские журналы содержат около 50 процентов цветных и ярких иллюстраций, входят в четвертую группу сложности набора;

– журналы об искусстве имеют от 30 % иллюстративного материала. Чаще всего это именно цветные иллюстрации. Шрифт 10–12 пунктов. Не сложны в наборе;

– научные журналы имеют около 25 % иллюстраций. Цветные или черно-белые. Это зависит от направленности самого издания. Группа сложности набора третья или четвертая;

– научные и производственные журналы – периодические и продолжающиеся издания. Так как научные журналы чаще всего технической направленности, то и иллюстративное наполнение соответствующее. Иллюстрации выполнены в черно-белой графике, чаще штриховой, и занимают около – 3–5 %. Группа сложности по набору третья или четвертая. Штриховое наполнение обычно содержит одну или две шрифтовые гарнитуры 8–10 кегля. Сложность набора 3–4;

– литературно-художественные журналы и альманахи делятся на журналы для широкого круга читателей с иллюстративностью до 5 %, журналы для молодежи с иллюстративностью до 15 % и литературно-критические журналы с иллюстративностью от 0 до 3 %. Шрифтовое оформление может быть с использованием двух-трех гарнитур шрифтов кеглем от 8 до 10 п. Сложность по набору – первая;

– журналы политической направленности и агитационные бюллетени. Чаще не имеют иллюстраций либо проиллюстрированы на 5 %. По сложности они относятся к 1–2 группам набора.

– информационные бюллетени чаще всего вообще не содержат иллюстраций и просто графически оформлены. По сложности набора относятся ко второй группе.

2) газеты

Газета – официальное периодическое издание, освещающее свежие события в той или иной сфере, в зависимости от направленности газеты. Имеет около 15 % иллюстративного материала. Бывают разной периодичности от недели до месяца. Группа набора 1–4.

Газетная продукция отличается строгими сроками печати и быстрым производством, за этим следят специальные службы производства. В настоящее время газеты становятся качественнее и ярче в исполнении.

3) календари

Календарное издание – издание содержащее схему из 12 календарных месяцев, информацию о выходных днях, праздничных днях, иногда ключевых исторических датах.

В некоторых настенных календарях на страницах с днями месяца содержится полезная информация на определенную тему (дачный календарь, православный, лунный календарь, календарь с рецептами).

Календари делятся на следующие типы:

- настенные: отрывной календарь (каждая страница – новый день), перекидной календарь (календарь, на каждой странице которого изображена схема каждого месяца отдельно), листовой (на листе изображен весь годовой календарь, чаще оформленный какой-либо иллюстрацией или фотографией);

- настольный перекидной;

- карманный.

Настенные перекидные календари имеют пружину, сшивающую страницы и позволяющие переворачивать страницы, а постраничный календарь должен иметь перфорацию для отрывания. Кегль шрифта от 24 пунктов. Разрешены любые способы скрепления. Используются качественные цветные иллюстрации, отделка календаря возможна при помощи различных технологий и материалов, известных на сегодняшний день. Виды печати – чаще всего именно офсетная, глубокая, высокая и трафаретная.

4) альбомы

Альбомы делятся по типу и качеству иллюстраций:

– альбомы об искусстве содержат иллюстрации, репродукции и фотографии, а также фото архитектурных сооружений имеющих художественную ценность, различных экспонатов, арт – объектов;

– фотоальбомы бывают рекламные, тематические, туристические, персональные альбомы, посвященные творчеству фотохудожников;

– научно–технические альбомы: бывают производственными, научными, атласы, карты, схемы, сборки. Обычно они представлены в виде чертежей.

Наличие чертежей и карт обязывает использование высокоточной печати. Для остальных типов иллюстраций допустимы любые другие способы печати, без потери информативности изображения.

Альбомы (служащие не для массового производства) часто оформляются в суперобложку, переплетаются. Иногда для них изготавливают футляр.

Альбомы больших тиражей и для массового производства оформляются в более дешевую обложку.

5) репродукции

Репродукции это копии живописных произведений, графики, гравюрных произведений, офортов, фотографий, предметов искусства, напечатанные в виде фотографий.

Это высококачественная печатная продукция, обычно печатается при помощи четырех красок. Допускаются многие способы печати, это офсетная или трафаретная печать. Выпускаются в виде карточек либо наборами.

Репродукции не требуют брошюирования и могут продаваться в виде набора открыток, часто применяются дополнительные методы отделки.

6) открытки

Открытки печатаются одиночными листами и не фальцуются, качественно напечатанные, часто с использованием дополнительной отделки. Открытки бывают двух типов:

– двухполосные;

– четырехполосные.

Печать часто применяется офсетная, также как и репродукции, часто дополнительно отделывается при помощи различных материалов: лакирование, ламинирование, печать на тисненой бумаге, и многие другие.

7) акциденция

Акциденция – (accidens – переводится как случайный). Это отдельные частные заказы, получаемые от различных предприятий и фирм, частных лиц. Не входят в тематический план издательства, поступают не регулярно. Также выпускается издательская акциденция.

Это очень специфичная сфера в плане оформления и печати. Сложность набора – четвертая.

Акциденция делится на три группы:

– издательская акциденция – это разноформатные листовки, буклеты, журнальные объявления и тому подобное. Производство издательской акциденции, заключается в том, что основные процессы производства, такие как набор, печать и фальцовка, происходят отдельно от остальных, так как часто технологии их производства сильно отличаются от основного;

– малые формы акциденции это листовки, меню для ресторанов, рекламная информация, рекламные мини журналы, которые печатаются довольно малым тиражом;

– афишно–плакатная акциденция является листовой продукцией: афиши, плакаты, объявления, призывы, аншлаги и т.п. выпускаются сериями или по одному экземпляру. Здесь существует широкий выбор печати и различные способы отделки. Такая акциденция развешивается на стендах, стенах, на улице.

Специальные виды печатных изданий

Специальными эти издания названы потому, что при их производстве используются специальные печатные техники и материалы. Это нотные тетради, книги для

слабо видящих, ценные бумаги и даже обои. Различные виды упаковки, различные тетради, блокноты, записные книжки и так далее.

Полиграфические технологии используются в различных отраслях и не только в книжной области. Например, печать на текстиле, печать на металле, стекле и пластике, на различных полимерных материалах и так далее [6].

1.1.2 Конструктивные элементы многостраничных изданий

Важный конструктивный элемент любой книги, кроме листовых, является тетрадь. Это пропечатанный сфальцованный лист. В зависимости от количества от количества сгибов тетрадь может состоять из:

- 4 полос (1 сгиб);
- 8 полос (2 сгиба);
- 16 полос (3 сгиба);
- 32 полос (4 сгиба).

Газета также состоит из тетради и это единственная ее конструктивная составляющая.

Из пропечатанных и сфальцованных тетрадей собирают книжные блоки. Издания объемом от 80 страниц укладываются блоками, а издания менее 80 страниц комплектуются в виде укладки.

В издании допустимы вкладки и вклейки и накладки с иллюстративным материалом, которые печатаются отдельно, так как печать текста и иллюстраций может сильно отличаться, а так же иллюстрации могут печататься на бумаге другого типа; Все эти дополнительные элементы добавляются в процессе формирования книжного блока.

Форзацы – это тетради, состоящие из четырех страниц, которые служат для скрепления обложки с двух сторон с самим книжным блоком.

Еще один конструктивный элемент – переплетная крышка или обложка. Он не только соединяет воедино весь блок, но и защищает книгу от механических повреждений. Также на ней возможно расположение рекламной информации.

Для оформления в обложку не используют форзац. Поэтому производство такой книги становится проще и дешевле. Из-за простоты и дешевизны такой способ используют довольно часто.

Суперобложка служит для защиты от механических повреждений обложки и служит для оформления книги. Поэтому ее можно считать оформительским элементом [7].

1.2 Основные особенности детского многостраничного издания

1.2.1 Формы детского многостраничного издания

На данный момент в мире существует множество книжных изданий разделяемых по категориям(направление, целевая аудитория, художественный язык, тематика и жанр произведения, тип информации и прочее), а так же по его художественному оформлению и типу печати. В зависимости от выше перечисленных характеристик, книжные издания дифференцируются по следующим признакам: по назначению литературы, по его физической конструкции, по типу информации и так далее.

По возрастному признаку

- книги для дошкольников от 1 до 6 лет;
- книги младших школьников от 7 до 10 лет;
- книги для детей от 11 до 13 лет включительно;
- книги для подростков от 14 до 16 лет.

Детский писатель Самуил Яковлевич Маршак писал, что детские книги нужно писать на трех языках, так как то, что поймет ребенок, не поймет подросток или взрослый. И наоборот.

Чем старше становится ребенок, тем больше его книги становятся похожи на взрослые. По содержанию, по характеру и количеству иллюстраций, по конструкции книги.

По материальной конструкции:

- книжное издание;
- периодическое издание;
- книжка–игрушка [8].

1.2.2 Функции детского многостраничного издания

Детская книга имеет ряд важных функций:

Гедонистическая

Гедонистическая функция – развлекательная. Можно сказать, что это ее первостепенная функция. Книга должна увлечь ребенка, погрузить в свой мир. Если ребенок не увлечен, то книга так и не будет им прочитана, а значит, не выполнит множество других значимых функций.

Воспитательная

Каждый учитель считает воспитательную функцию детской книги самой важной. Хорошая книга должна дать ответы на вопросы, на которые всегда не может ответить родитель, «Что такое хорошо, а что такое плохо?» Книга должна побуждать в ребенке добрые чувства, вдохновлять на хорошие поступки, как повести себя в сложной и неоднозначной ситуации. В художественной литературе для детей часто приводятся ситуации, в которых главный герой стоит перед выбором, как поступить. И часто он выбирает либо правильное решение, либо пожинает плоды, поступив плохо.

Но излишние нравоучения и открытая мораль не всегда идет на пользу художественности. Обычно мораль завуалирована, вытекает из самой истории и ребенок должен сам ее выявить и проанализировать. Здесь также помогают иллюстрации, которые дополняют текст, помогают подметить детали.

Эстетическая

Эстетическая функция детской книги менее популярно, но от этого она не становится менее важной. Детская книга должна прививать ребенку вкус, доставлять эстетическое удовольствие при чтении, чего не было в советские времена. В то время детей заставляли учить стихотворения посвященные Ленину, партии и Октябрьской революции. Эти стихотворения были лишены эстетики, и вследствие этого были недоступны для понимания ребенком. Такой подход стал причиной того, что детям стала просто не интересна классическая литература, впечатление было испорчено, они просто не брали в руки книги, потому что заведомо боялись не понять написанного.

Здесь так же важно учитывать обратный процесс, то есть взрослые при чтении детской литературы начинают лучше понимать внутренний мир ребенка и его переживания.

Познавательная

Познавательная функция книги без сомнения одна из самых важных. Что касается художественной литературы, то она подразделяется на два важных аспекта: во-первых, существуют жанры художественной литературы, в которых ребенок не только попадает в новый мир, но и познает законы природы и физики, например, в книге Бианки о Маугли ребенок познает животный мир. Во-вторых, книги расширяют кругозор ребенка и дают ему знания о взаимоотношениях людей, о природе, мире, истории.

Визуальная

Большую роль в книге для детей младшего школьного возраста играют иллюстрации. Их в такой книге должно быть не менее 75 процентов. Л. Керолл писал : «Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?». Основной и мощный вид памяти – зрительная память. Визуальный облик книги тесно связан с ее содержанием. Вспоминая иллюстрации, ребенок вспоминает детали ее сюжета. Невозможно представить «Чипполино», «Незнайку на Луне», «Алису в зазеркалье» без образов этих персонажей, нарисованных в книгах. Устанавливается некая связь. Да-

же взрослый человек в первую очередь обращает внимание сначала на обложку книги, а потом заглядывает в нее с целью ознакомиться с ней. Часто этим злоупотребляют некоторые издательства, с целью компенсировать скудное содержимое книги красивой обложкой и иллюстрациями.

При работе с детской книгой необходимо учитывать психологические особенности ребенка независимо от возраста, проанализировать, что заинтересует ребенка, а что наоборот оттолкнет.

Идентификационная

Это идентификация – отождествление себя с литературным героем. Характерно для лиц любого возраста, особенно для подростков: для примера можем привести финал стихотворения И.Сурикова «Детство».

Эскапическая

Эскапизм – полное погружение в мир читаемого литературного произведения. Такой подход не приветствовался во времена социализма. Связывая реальность с мирами прочитанных книг, читатель перенимает как жизненный опыт, так и духовный. Наибольшая склонность к эскапизму наблюдается у фанатов фэнтези. Они проводят реконструкции битв по фантастическим книгам, устраивают осады замков или фортов, распределяют роли, мастерят оружие и доспехи. Фанаты достаточно часто очень глубоко погружаются в мир фэнтези. Бывает довольно сложно вырваться в реальность (по этой причине, к сожалению, встречаются случаи самоубийства среди фанатов фэнтезийной литературы). Следует сказать, что необходимо знать меру, дабы не заиграться.

Компенсаторная

Огромную важность в выборе и восприятии художественной литературы имеет компенсаторная функция. В зависимости от предпочтения книг, отчетливо видно, чего не хватает человеку в реальном мире. Дети, далее подростки и молодежь, в стремлении избежать окружающей их обыденности, мечтая о чудесах, первым делом выделяют для себя волшебные сказки, далее знакомятся с мирами фэнтези и

фантастики. Женщины, вымотанные бытовой жизнью, заботой о детях, и поддержанием семейного очага, погружаются в чтение женских любовных романов и идентифицируют себя с героинями произведений. Стремясь таким образом удовлетворить свою мечту о «прекрасном принце на белом коне», в вызывающем восторг финале. Тем самым, благодаря литературе, человек восполняет недостающее в своей жизни обогащая свой быт.

Направленность личности выражается в выборе произведений определенных жанров: молодежь, чьи мысли направлены в будущее, находят удовлетворение в фантастике; старшее поколение, больше предпочитает книги о прошлом, истории, и так далее. [9].

1.3 Состояние рынка детских многостраничных изданий

Особенностью России, что подтверждают статистические данные, применительно к детской литературе является множество людей, любящих читать. В это число также входят и родители, которые хотят повысить культурный уровень своих детей и хотят, чтобы их чада были начитаны. Это очень выгодное отличие нашей страны от других государств. Например, в Америке не такая практика не распространена, как у нас. Чаще всего родители дают своим детям карманные деньги. И Дети редко тратят их на книги. По большей части журналы превосходят по продажам книги, так как они яркие, легче читаются и не перегружены текстом.

На сегодняшний день конкуренция на книжном рынке остается довольно высокой. Этот рынок сегментирован на две группы [10]:

- 1) издательства, направленность которых не относится исключительно к детской литературе, но имеет подразделения, занимающиеся этой областью;
- 2) издательства, работающие только в области детской литературы.

На сегодняшний день таких издательств не так уж много. Вот одни из ключевых издательств детской литературы с долгой историей существования:

Издательство «Детская литература»

«Детская литература» [11] – выпускает литературу для детей младшего и среднего возраста. Это государственное издательство, которое находится в Москве. Данное издательство может считаться одним из самых крупных в своей направленности. В советское время оно было одним из самых масштабных в России: крупное отделение в Петербурге, несколько фабрик по производству книг. В 1950 году при издательстве был создан Дом детской книги.

Это издательство всегда ставит перед собой серьезные задачи: соблюдение сроков, работа только с качественным сырьем, масштабное производство

Издательство «Эгмонт–Россия»

Это издательство занимает одно из главенствующих мест на рынке. Компания зародилась в 1992 году как дополнительный проект датского «Эгмонт Интернэшнл Холдинг», который имел около 25 филиалов во всем мире. Компания является крупнейшим издательством, производящим детскую литературу. Оборот компании за 2016 год составит 1,15 млрд. евро [12].

1.3.1 Современные тренды в детском книгоиздании

Современные технологии полиграфии дают возможность воплотить в жизнь самые необычные проекты. Полки магазинов пестрят яркими привлекательными обложками, книги становятся более интерактивными, интересными. Используется множество разновидностей бумаги, различных материалов для отделки, новые интересные фактуры и сочетания. Но не каждая из таких книг может похвастаться такой важной вещью, как наличие художественности, грамотного подбора цветовых сочетаний и композиционной гармонии.

Работа с детской литературой всегда была очень тонкой и сложной. Невозможно представить книгу без художественной составляющей, особенно если это книга для

детей. Процесс создания детской книги предполагает затрату больших усилий. Эта сфера стремительно развивается, появляются новые техники изображения, графические стили. Рождаются новые тренды.

Линогравюра

Появление новых интересных материалов всегда предполагает появление новых интересных технологий их использования. Так же и в творчестве. Появление такого материала как линолеум привело к возникновению техники «линогравюра».

Гравюра на линолеуме (рисунок А.3) – одна из новых техник, которая стала очень быстро распространяться и развиваться. Зародилась она в 20 веке. Технология очень схожа с методологией гравирования по металлу.

Но благодаря развитию цифровых технологий современным художникам не обязательно выполнять свои работы при помощи необходимых материалов. Во многих крупных типографиях появилась возможность изготавливать отпечатываемую форму механическим путем. Такую форму можно сделать на заказ по разработанному эскизу [13].

Использование различных материалов и ручная графика

Ручная графика (рисунок А.4) сейчас как никогда популярна. Несмотря на развитие технологий и уход в компьютерную графику, она дает гораздо больше возможностей. Разводы туши и акварели, интересные способы наложения и смешения цветов, фактурные штрихи мягкими материалами, которые не возможно с точностью повторить на компьютере, но можно имитировать. Стоит заметить, что современные художники пробуют себя в разных техниках и не останавливаются на одной. Смешение разных техник также популярно на сегодняшний день (рисунок А.5).

Имитация художественных материалов в компьютерной графике

Появление компьютерных технологий стало толчком для развития фотореалистичных изображений. Процесс создания и способы довольно сложны, но в итоге

получается «пластиковое» не реалистичное изображение, несмотря на детальную проработку.

Эта тенденция быстро прошла, а на ее смену пришли методы имитации ручной графики. Это использование подложек, имитирующих фактурную бумагу для рисования, использование в графическом редакторе наборов кистей, имитирующих мазки акварели, масла, грифель карандаша или уголь, пастель.

Такой метод избавляет художника от долгих ожиданий высыхания краски, дает возможность в любой момент внести коррективы в изображение. Это дает возможность приблизиться к тому же результату, что и при использовании художественных материалов, но результат будет не одинаков.

Иллюстрации в данной технике разрабатываются в за частую в программе Adobe Photoshop. Данная программа дает возможность создавать нужные фактурные кисти, работать в слоях и с легкостью их корректировать.

Из ранее перечисленного списка следует, что такой способ сочетает в себе возможности цифровой иллюстрации и фактурность ручной графики. В тандеме эти техники дают очень интересные эффекты (рисунок А.6)

1. 3D иллюстрация

Конечно, это иллюстрация. Но не в том виде, в котором мы привыкли её видеть. Художники Сара Илленбергер (рисунок А.7) и Кайл Бин (рисунок А.8) создают новаторские, необыкновенные фото иллюстрации. Сара и Кайл разработали рекламные иллюстрации для компании «Ниссан». Для рекламы они смастерили автомобиль в технике «оригами» в натуральную величину. Этот проект стал одним из самых запоминающихся и необычным [14].

Комбинации «иллюстрация плюс фотография»

Кейт Моросс (рисунок А.9) своими работами показывает, что сочетание графики и фото имеет место быть. Наложение графических элементов на цветное или черно – белое фото выглядит очень необычно. Статичной фотографии можно придать динамику при помощи нескольких ярких линий. В иллюстрациях данного

направления используются фотографии различных текстур, фактур в качестве фона, на которого уже накладывается сама иллюстрация.

Ограниченная цветовая палитра

Несмотря на повсеместное обилие красок и бурных цветовых экспериментов в полиграфии и дизайне, большую популярность приобретают изысканные и сдержанные цветовые палитры. Например работы иллюстратора и дизайнера Уго Гаттони отлично иллюстрируют это направление, это пастельные нежные сочетания (рисунок А.10) и черно-белые (рисунок А.11) интригующие графические работы.

Вектор

Векторные иллюстрации также набирают обороты. Минималистичные, с четко выраженными линиями, отсутствием текстур. Все это не мешает выглядеть им довольно эффектно (рисунок А.12). Векторная иллюстрация также стала популярна в моушн дизайне, рекламные видеоролики с векторной анимацией как никогда популярны.

Раздел 2. Анализ исходных данных

2.1 Анализ отечественных аналогов

Отечественная иллюстрация не отстает от зарубежной. Искусство иллюстрации в России стремительно развивается, проводятся фестивали (Фестиваль иллюстрации «Морс», выставка в Болонье), на которых отечественные авторы и книжные издательства представляют свои работы. Вот несколько ключевых довольно известных современных авторов и издательств.

1) издательство «Самокат» [15] специализируется на детской литературе, открывает для читателей новых российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и поколениями. Но назвать издательство «детским», и, тем самым, обрисовать круг читателей – было бы неверно. «Самокат» издает литературу интеллектуальную и психологическую, которая интересна и детям, и взрослым. Библиотерапевты рекомендуют многие книги для работы над личными и семейными проблемами. Книги данного издательства оформлены в соответствии с современными трендами, но при этом имеют свои уникальные черты (рисунок Б.1).

Издательство часто участвует в различных книжных выставках, фестивалях детских иллюстраций.

2) Вероника Коротаева

Художница работает в нескольких стилях (рисунок Б.2). Среди ее работ можно увидеть выполненные акварелью и мягкими материалами экспрессивные иллюстрации, коллажи, пластилиновые иллюстрации а также выполненные в компьютерной графике. Вера Коротаева сотрудничает с такими издательствами, как «Время» и «АСТ» [16].

3) Инна Капустенко

Инна Капустенко (рисунок Б.3) – молодой и талантливый российский художник. Девушка умело сочетает в своих иллюстрациях ручную и компьютерную графику. Лица персонажей тщательно и почти фотографично прорабатываются в компьютерной графике, а оформление выполняется в ручной [17].

4) Галина Зинько

Художница, проиллюстрировавшая множество детских книг, среди которых сказки Пушкина, Аксакова, Ш. Перро, Г. Х. Андерсена (рисунок Б.4). Галина Зинько давно и успешно сотрудничает с издательством Clever, поэтому многим современным родителям знаком ее романтический и трогательный стиль. Ее работы отличаются плавными линиями, мягкими краями и интересными цветовыми сочетаниями [18].

5) Виктор Бритвин

Иллюстратор работает в двух очень интересных направлениях [19]. Имитация древнерусской живописи с яркими теплыми цветами, оливковым оттенком лиц, персонажи иллюстраций будто сошли с икон (рисунок Б.5). И использование приемов классической живописи 18 – 19 веков. Иллюстрации выглядят как самостоятельные живописные работы. Автор умело работает с цветом и светом.

Рассмотрев работы Российских иллюстраторов, можно выявить общие тенденции:

- преобладание ручной графики;
- мягкие линии и переходы цвета;
- фотореализм уходит в прошлое, либо используется в каких-то необычных сочетаниях с другими стилями;
- в современных детских иллюстрациях эмоции и переживания передаются за счет цвета, мягкости и жесткости линий, иллюстрации чувственные и трогательные.

2.2 Анализ зарубежных аналогов

Книжная ярмарка в Болонье (рисунки Б.6) – выставка книжной иллюстрации мирового уровня, специализирующаяся на детских иллюстрациях. Первая выставка

прошла в 1964 году. Выставка очень востребованна среди представителей сферы книжной печати: писателей, иллюстраторов, дизайнеров, издателей детских книг. Каждый год выставку посещают тысячи иллюстраторов и сотни журналистов со всей планеты.

Выставка способствует появлению новых контактов, поиску новых иллюстраторов, заключению контрактов, покупке авторских прав на те или иные иллюстрации [20].

Рассмотрев работы участников можно выявить общие тенденции в современной зарубежной детской иллюстрации:

- 1) преобладание ручной графики;
- 2) графика, имитирующая детские рисунки;
- 3) минимализм в цвете и композиции;
- 4) использование в иллюстрациях акварели и темперы;
- 5) легкие заливки цветом;
- 6) использование различных текстур (акварельная бумага, шершавые текстуры, и т. д.);
- 7) использование обводок простым карандашом.

2.3 Вывод по анализу аналогов

Рассмотрев аналоги отечественных и зарубежных авторов можно сделать следующие выводы:

- 1) в России и за рубежом растет популярность иллюстраций выполненных в ручной графике;
- 2) на смену проработанным и детализированным иллюстрациям приходят легкие акварельные иллюстрации, минимализм;
- 3) зарубежные иллюстрации более смелые в плане цвета и техник, экспериментируют с материалами, текстурами и цветовыми сочетаниями;
- 4) в российской иллюстрации больше преобладает реализм.

2.4 Информация о заказчике

Автор сборника стихотворений «Добрые детские стихи» Сергей Васильевич Афанасьев разместил свою автобиографию на сайте Стихи.ру [21].

Автор рассказывает, что он родился в крестьянской семье, и его детство было довольно трудным.

Автор известен как крупный российский ученый и изобретатель, он издал несколько десятков монографий и учебных пособий. Помимо этого автор пишет стихи для людей разных возрастов, басни, песни и так далее. Стихотворения Сергея Афанасьева печатаются в еженедельных газетах города – Вольный город, Волжский химик, Тольяттинский университет и другие. На сайте с июля 2015 года и признан номинантом Национальных литературных премий Поэт года 2015, 2016 и 2017, Русь моя 2016 и 2017, Наследие 2016 и 2017, Георгиевская лента 2017. В книгах «Детская литература – 2016», т.8 и «Песни – 2016», т.4 опубликованы обширные подборки детских произведений и романсов. Третий том Альманаха «Русь моя – 2017» запланирован к изданию в мае месяце.

Поэт работает в нескольких направлениях. Это и гражданская, любовная лирика, песни, басни, религиозная лирика, стихи о войне, детские стихи и многое другое.

Автор планирует выпустить два сборника стихотворений: для детей – «Добрые детские стихи», а для взрослых – «По жизни с любовью».

В рамках данного проекта требуется создать визуальную концепцию многостраничного издания, в соответствии с пожеланиями автора, предпочтениями целевой аудитории, современным трендам. Для этого был проведен анализ проекта (таблица 1).

Таблица 1 – SWOT-анализ проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
–Наличие большого объема стихотворений на детскую тематику, для создания сборника	– Отсутствие персональных сборников стихотворений

Продолжение таблицы 1

– Участие автора в конкурсах Поэт года, Русь моя, Наследие, Георгиевская лента. – Опубликованы обширные подборки детских произведений и романсов. Третий том Альманаха "Русь моя – 2017" – Опубликованные стихотворения на сайте Стихи.ру	–Отсутствие финансирования проекта
Возможности	Угрозы
– Презентация стихотворений на различных поэтических мероприятиях – Возможность использования стихотворений в музыкальных произведениях.	–Отсутствие финансирования проекта –Слабые возможности в реализации проекта ввиду отсутствия персональных сборников

Согласно данным таблицы SWOT–анализа, можно сделать вывод, что конкурентоспособность проекта средняя. Необходимо выделить автора среди остальных посредством визуальной концепции. Визуальная концепция позволит выделить автора на рынке литературной индустрии. Наличие узнаваемого сборника, грамотно оформленного, вызовет доверие потребителя, вызовет желание прочитать его, окунуться в атмосферу, созданную автором (таблица 1).

Таблица 2 – Оценка преимуществ проекта

Преимущества проекта	Возможности для потребителя	Конкурентоспособность
Большой объем стихотворных произведений на различные тематики	Большой выбор для потребителя, возможность выбрать что-то на свой	Высокая конкурентоспособность (в основном тольяттинские поэты придерживаются одного – двух жанров литературного твор-

	вкус	чества)
Наличие различных наград, номинаций.	Доверие потребителя, показатель качества литературных произведений	Средняя (тольяттинские поэты стремятся участвовать в различных поэтических конкурсах)
Участие в стихотворном сборнике	Возможность узнать и оценить нового автора	Средняя (тольяттинские поэты стремятся участвовать в различных поэтических сборниках)

Согласно данной оценке, проект необходим, чтобы выделить автора среди других, повысить его конкурентоспособность и заявить о нем как о серьезном авторе, издающемся в печать.

2.5 Анализ целевой аудитории

Определение целевой аудитории, на которую направлен проект, является очень важным шагом. Необходимо сосредоточить свое внимание на тех, кто потребляет данный продукт, чтобы грамотно провести пиар кампанию. Рассмотрим каждую группу отдельно.

1) дети

Это довольно сложная в силу возраста группа потребителей. Внутренний мир ребенка хрупок и по-своему непредсказуем. Создавая книгу для ребенка, следует думать как ребенок.

В работе с этой группой возникают некоторые проблемы.

Стоит заметить, что ребенок не покупает книги самостоятельно, зачастую именно родители решают, какая книга подойдет для его ребенка, понравится по оформлению и содержанию.

2) родители

В первую очередь стоит ориентироваться именно на данную группу потребителей, так как именно они покупают книги своим детям. В нашей стране работа с этой группой проходит более тщательно, так как популярность чтения детям все еще не угасает, и родители в свою очередь стараются расширить кругозор своего ребенка и привить ему любовь к чтению книг. Для этой группы как никогда важны

физические качества книги (качество печати и бумаги, размер шрифта), наличие морали в произведении, поучительный сюжет и так далее.

Эту группу можно разделить на сегменты по следующим характеристикам:

Таблица 3 – Сегменты целевой аудитории

Характеристика потребителя	1 Сегмент Молодые родители	2 Сегмент Опытные родители	2 Сегмент Бабушки и дедушки
Демографические	От 25 до 35 лет	От 35 до 50 лет	От 45 до 70 лет

Продолжение таблицы 3

Психологические	Романтики	Прагматики	Старой закалки	«Современные»
-----------------	-----------	------------	----------------	---------------

Рассмотрим выделенные сегменты.

1) молодые родители

Это люди, которые впервые стали родителями и воспитание детей им все еще в новинку. Они более осторожны, очень внимательны к деталям, стремятся делать все правильно и выбирать для своего ребенка правильные продукты. Обычно именно молодые родители чаще покупают своим детям книги, так как считают, что это необходимо для близкого взаимодействия с ребенком, способствует развитию образного мышления, фантазии. Повышает его кругозор. Такие родители внимательно выбирают книгу по содержанию и визуальному оформлению. Также они более романтичны, для них важно, чтобы книга не только имела хорошее содержание, но и была эстетична.

2) опытные родители

Это люди, которые имеют от двух детей разного возраста, более опытны в воспитании детей, так как однажды они проходили все этапы, переживаемые сейчас с младшими детьми. Они прагматичны, стараются не повторять ошибок, совершенных в воспитании старших детей. В силу опыта, они уже не так боятся, знают, как

поступить в той или иной ситуации. Книги покупают реже, чем молодые родители. Больше обращают внимание на содержимое книги, а не на ее облик.

3) бабушки и дедушки

Бабушки и дедушки больше схожи с молодыми родителями, так как тоже осторожны, более романтичны. Они стремятся завоевать любовь ребенка, окружить его заботой и иметь место в его жизни. Часто делают внукам подарки, в том числе и книги. Обращают в первую очередь об эстетической составляющей книги, но и не забывают о содержимом.

2.6 Экспериментальное исследование

В рамках экспериментального исследования был проведен опрос среди взрослой аудитории и эксперимент с детьми младшего школьного возраста.

Социологический опрос.

Среди представителей целевой аудитории был проведен социологический опрос на тему исследования. Всего было опрошено 84 человека путем проведения опроса в социальных сетях и на улице. Опрос состоит из 7 вопросов. Опрос и ответы респондентов в процентном соотношении приведены ниже.

1) сколько вам лет?

а) до 25 – 10%;

б) от 25 до 30 – 44%;

в) от 31 до 45 – 46%.

2) как часто вы покупаете книги своим детям?

а) несколько раз за месяц – 4%;

б) чаще, чем раз в месяц – 21%;

в) несколько раз в год – 75%.

3) что, по-вашему, важно в визуальном оформлении детской книги? (свои варианты ответа)

- а) яркие иллюстрации;
 - б) простые и понятные образы для ребенка.
- 4) какую книгу вы бы не купили своему ребенку? (свой ответ)
- а) с иллюстрациями, не соответствующими содержанию;
 - б) с черно-белыми иллюстрациями;
 - в) книгу, в которой мало иллюстраций;
 - г) со сложными, недоступными для понимания ребенка, иллюстрациями.
- 5) какой стиль иллюстраций вам больше нравится? (вопрос с картинками)
- а) легкие нежные иллюстрации в ручной графике – 42%;
 - б) иллюстрации в стиле «реализм» – 9%;
 - в) иллюстрации, имитирующие детскую графику – 12%;
 - г) яркие и простые иллюстрации заливками – 29%.
- 6) какие цвета приемлемы в книге для детей дошкольного и младшего школьного возраста?
- а) яркие и сочные – 44%;
 - б) нежные, пастельные – 37%;
 - в) природные – 19%.
- 7) какое оформление страниц вы считаете наиболее интересным?
- а) небольшие легкие иллюстрации – 6%
 - б) оформление каждой страницы, иллюстрации вокруг текста – 81%
 - в) полноформатные иллюстрации – 13%

Проанализировав результаты исследования, можно сделать следующие выводы:

- 1) большая часть респондентов – родители от 25 до 30 лет и от 31 до 45. Это почти равные 2 группы;
- 2) в основном родители покупают книги несколько раз в год;
- 3) молодые родители чаще пополняют книжную полку своего ребенка;

4) респонденты считают, что детская книга должна содержать много иллюстративного материала, выполнена в ярких цветах;

5) респонденты не стали бы покупать своим детям книги, в которых мало иллюстраций, с черно–белыми иллюстрациями или с иллюстрациями не соответствующими тексту;

6) что касается стиля оформления, то респонденты больше склоняются к ручной графике. Аудитория готова к экспериментам в графике, но предпочитают что–то более простое для восприятия и устали от реалистичной графики.

Второй частью исследования стал опрос детей младшего школьного возраста (7 – 9 лет)

Опрос проходил в МБУ СОШ №94 в первых и вторых классах. Детям были показаны те же изображения, после чего им следовало выбрать те, стиль графики которых им больше импонирует.

- 1) легкие нежные иллюстрации в ручной графике – 34%;
- 2) иллюстрации в стиле «реализм» – 26%;
- 3) иллюстрации, имитирующие детскую графику – 40%;
- 4) яркие и простые иллюстрации заливками – 0%.

Проанализировав результаты данного опроса, можно сделать выводы:

- 1) дети предпочитают более стилизованную графику;
- 2) иллюстрации в стиле реализм показались некоторым детям скучными и не интересными;
- 3) аудитория готова к чему–то новому, интересным графическим решениям, при этом образы должны оставаться читаемыми для ребенка.

Раздел 3. Описание и обоснование проектного предложения

3.1 Описание общих концептуальных вариантов предложения

В ходе исследования были выявлены основные тенденции в сфере книжной иллюстрации, учтены пожелания целевой аудитории и заказчика проекта. На их основе были составлены 3 варианта концепций.

Акварельное оформление сборника (рисунок В.1).

В данной концепции используется один из современных трендов в книжной детской иллюстрации – стилизация под акварельную живопись в компьютерной графике. Этот эффект достигается за счет использования в качестве подложки под изображение текстуры акварельной бумаги. Фон иллюстраций прорабатывается минимальными средствами для достижения эффекта легкости и воздушности. Акварельный эффект достигается благодаря использованию полупрозрачных мазков кисти и светлых пастельных тонов. В данной концепции практически не используются линии обводки. Персонажи изображены в карикатурной манере для поддержания позитивной и доброй атмосферы стихотворений. Верстка незамысловата. Текстовые блоки располагаются на первой странице разворота, а иллюстрация на второй странице, либо располагается симметрично на двух страницах разворота, если текстовый блок невозможно разместить на одной странице. Шрифт рекомендуется использовать именно рубленый, без засечек. Цвет основного текста обязательно контрастный. В данном случае используется черный цвет. Для заголовков стихотворений используется рукописный шрифт для поддержания концепции ручной графики. Размер шрифта должен быть не менее 14 кегля. Допустимо использование узоров, простых рисунков вокруг текста, для поддержания композиционного единства, но не отвлекающих от содержания стихотворений. Такое оформление не перегружено деталями, текст хорошо читается на светлом однородном фоне. Иллюстрации создают

ощущение легкости, а персонажи, изображенные в них, запоминаются и вызывают теплые эмоции.

Нежные пастельные иллюстрации в компьютерной графике

В этой концепции (рисунок В.2) учтены пожелания целевой аудитории, а именно использование пастельных тонов. Пастельные цвета ассоциируются с нежностью, легкостью и детством. Для того, чтобы художественное оформление страниц не отвлекало ребенка от чтения стихотворений, иллюстрации выполнены в стиле минимализм. Здесь нет броских деталей, бросающихся в глаза и мешающих удобному чтению. Образы нежные и легкие, фон не перегружен деталями, очень простая композиция. В иллюстрации раскрываются события, описываемые в стихотворении. Линии обводки персонажей на несколько тонов темнее цвета их заливки и подбираются отдельно. Также линии обводки персонажей действия гораздо толще, чем линии обводки окружающих предметов. Это необходимо для придания объема пространству. Верстка страниц отличается от верстки предыдущей поисковой концепции. Страница с текстовым блоком располагается на первой странице разворота на нейтральном фоне, на второй странице располагается иллюстрация, заполняющая весь лист. Шрифт основного текста используется рубленый, без засечек, 14 кегля. Цвет подбирается под основной колорит иллюстрации. Если на иллюстрации преобладают зеленые тона, то цвет текста должен быть темно зеленого цвета, на несколько тонов темнее, чем преобладающие цвета, используемые в создании иллюстрации. Заголовки к стихотворениям также используются рукописные. Такой шрифт придает индивидуальность и динамику благодаря своему начертанию. Цвет заголовка должен быть контрастным по отношению к иллюстрации. На обложке издания изображается часто встречающийся на страницах сборника персонаж – лиса. Она вписана в круг, а над ней располагается текстовый блок с названием и имя автора стихотворений. Для оформления форзаца используется паттерн из элементов, используемых в оформлении иллюстраций, отсылающих к содержанию стихотворений.

Классическая полноформатная иллюстрация

В этой концепции (рисунок В.3 – В.6) персонажи более проработаны и детализированы, что упрощает восприятие материала. В концепции учтен один из современных трендов – имитация ручной графики при помощи компьютерной. Также используется современный тренд – пастельные цвета. Обводки приглушенных тонов, не желательно использование черного цвета в обводках, в основном это приглушенные темные тона, позволяющие выделить персонажей на фоне. Фон иллюстраций проработан, что дает ощущение объемного пространства. Цвета пастельные. Используются заливки цвета, разбивка изображения на свет, тень и полутень для получения объема изображения. В этой концепции допустимо использование большего количества декоративных элементов, наложение текстуры бумаги. Шрифт используется рубленый, без засечек. Текст размещается блоком на левой странице разворота. Иллюстрация под текстом высветляется для более легкого чтения.

3.2 Проработка итогового концептуального предложения

При разработке итоговой концепции были учтены пожелания автора сборника, анализ целевой аудитории, результаты экспериментальных исследований и основные тренды. Итоговую концепцию было решено выполнить в акварельной технике, а затем провести коррекцию цвета в графических редакторах для достижения полной цветовой гармонии. Также была составлена модульная сетка разворотов многостраничного издания для удобного и увлекательного чтения ребенком, а также для достижения композиционного единства (рисунок В.7).

Также необходимо выбрать цветовое и композиционное решение, придающее иллюстрациям нужное настроение. Так как многостраничное издание рассчитано на детскую аудиторию, то решено использовать яркие позитивные цвета: оранжевый, желтый, синий, зеленый.

Для создания целостного образа издания был разработан ряд паттернов, который встречается в оформлении всей книги (рисунок В.8).

Для разработки визуальной концепции необходимо выделить основные ее элементы:

- обложка;
- оформление форзаца;
- переплет;
- титульный лист;
- содержание;
- страницы с текстом и иллюстрации (рисунок В.10 - В.11).

Обложка издания должна отражать общие представления о внутреннем оформлении книги и привлечь внимание потребителя (рисунок В.9). Ее оформление перекликается с оформлением содержания книги и разворотов. На белом фоне расположены элементы, изображенные на страницах сборника стихотворений. Использование однотонного фона, а именно белого цвета, необходимо во избежание перегруженности. Также белый цвет не делает обложку броской и кричащей. Он придает ей свежесть и легкость. Название сборника вписано в круг контрастного цвета. По контуру выполнена обводка, имитирующая машинную швейную строчку. Этот элемент придает законченность оформлению обложки. Для придания оригинальности композиции, и выделения блока с названием, вокруг него расположен тигриный хвост из иллюстрации «У тигрицы 3 малышки». Основные цвета, использованные в оформлении обложки, это желтый, красно-оранжевый и синий. Эти цвета отлично сочетаются, а также это сочетание часто встречается в оформлении страниц издания, что еще больше обобщает обложку с оформлением иллюстраций. Всего были художественно оформлены 31 стихотворения, описание и обоснование которых было подробно описано.

Таблица 4 – обоснование выбора иллюстраций

Название стихотворения	Описание и обоснование иллюстрации	Цветовые сочетания
«Африка»	Крыло самолета отсылает к	Иллюстрация выпол-

	Айболиту, который вот вот прилетит на помощь	нена в теплых тонах, что ассоциируется с
--	--	--

Продолжение таблицы 4

	животными, голубые линии – потоки воздуха, а также средство, придающее динамику композиции.	африканским теплым климатом. Как яркий акцент добавлены голубые плавные линии.
«Веснушки»	Использование яркого паттерна для поддержания настроения стихотворения	На белом фоне используется паттерн из брызг красок (голубой и красный)
«Про совенка»	Использование яркого паттерна для поддержания настроения стихотворения	На белом фоне используется паттерн из брызг красок (голубой и красный)
«Детки знают этот дом»	Изображение жуков на странице с блоком текста поддерживают композицию и перекликаются с оформлением страницы с иллюстрацией. Котенок изображен с интересного ракурса. Создается ощущение движения, будто котенок вот вот выпрыгнет со страниц книги.	Используется сочетание ярко голубого фона и оранжевых линий на белой подложке. Цвета вызывают положительные эмоции, приятны глазу.
«Ежик на даче»	Благодаря композиции ил-	Нежные светлые цвета,

	люстрации создается ощущение завершенного действия. Линия, по которой задается движение, дает ребенку додумать историю. Ежик полакомился угощениями и уснул.	белый фон создают ощущение легкости. За счет них создается атмосфера тишины и покоя.
--	--	--

Продолжение таблицы 4

«Енот»	Создается ощущение водной глади. Енот отражается в воде, тем самым у читателя создается ощущение, что он видит историю глазами главного персонажа – енота.	Глубокий синий фон за счет цвета и текстуры дает ощущение водной глади. В поддержку цвету добавлены желтые и белые акценты.
«Жужа – комариха»	Небольшие акценты придают изображению динамику и движение.	Небольшие акценты на нежном розовом фоне создают ощущение лета и тепла.
«Мой друг – тополек»	Листья придают композиции движение. За счет своего цвета оно получилось мягким и неторопливым.	Небольшие акценты на нежном розовом фоне создают ощущение лета и тепла.
«Зачем дятлу клюв?»	Изображен главный элемент стихотворения – клюв дятла. А также жучки, раскрывающие тему стихо-	Используется сочетание ярко голубого и синего цвета и небольших акцентов оранже-

	творения.	вого цвета. Цвета вызывают положительные эмоции, приятны глазу.
«Капитошка»	Капли изображенные по краю страницы придают динамику и отсылают к названию стихотворения.	Сочетание ярко-голубого цвета с полупрозрачными пятнами белого цвета. Ассоциации с водой.

Продолжение таблицы 4

«Называет мама киской»	Лапки, изображенные по краю страницы дополняют тему стихотворения и оживляют вид страницы.	Сочетание ярко-голубого цвета с полупрозрачными пятнами белого цвета.
«Мой друг гусак»	Здесь также за счет изображения лап персонажа и интересного ракурса иллюстрации задается движение. Летнее настроение и добрая атмосфера.	На белом фоне выполнены яркие пятна сочного оранжевого и желтого цвета в сочетании с синим. Ассоциации с теплым летним дождем.

«Повезло с такой сестрой»	Изображение жучков по краю страницы с блоком стихотворения дополняют и уравнивают композицию. Также задается динамика.	Сочетание мазков с темно-синими линиями на белом фоне. Несмотря на использование ярких цветов, иллюстрация получается нежной и теплой за счет обилия белого цвета. Как акцент и центр композиции используется пятно зеленого цвета.
---------------------------	--	---

Продолжение таблицы 4

«Позор грязнуле!»	Принт из мушек отсылает к главному персонажу стихотворения.	Используются пятна нежно розового цвета в сочетании с небольшими элементами голубого цвета.
«Про хомяка»	Изображенные орехи раскрывают тему стихотворения и позволяют ребенку додумать сюжет и фантазировать.	Используются пятна нежно розового цвета в сочетании с небольшими яркими акцентами.

«Потерял бельчонок хвостик»	Яркие вопросительные знаки задают динамику, а также указывают своим положением на главный элемент истории.	Яркое выделяющееся желто-оранжевое пятно на белом фоне и акценты синего цвета.
«Почему верблюд горбат?»	Ярко выделен главный элемент истории, а изгибы задают изображению движение. Необычные композиционные решения нравятся детям младшего школьного возраста.	Сочетание ярко синего с теплым оранжевым.
«Про бабу, деду и репку»	Столбовые приборы отсылают к тому, что в стихотворении происходит пир. Лимонно – желтая репа является центром	Сочетание теплых цветов с ярким синим акцентом. Теплые цвета создают уют и атмосферу домашнего

Продолжение таблицы 4

	композиции и в первую очередь заостряет внимание ребенка на себе и окружающим предметам.	очага.
«Колыбельная»	Изображение звезд на приятном синем фоне задает романтическое настроение, а также поддерживает композицию разворота, непоз-	Использование ярких желтых акцентов на синем фоне.

	воля ей развалиться.	
«Мой любимый тополек»	Изображение веточек поддерживает тему стихотворения.	Белый орнамент на синем фоне.
«У лосенка день рождения»	Акцент в иллюстрации делается на атрибутах, встречающихся в стихотворении. А именно - подарках, принесенных лосенку. Также композиция получилась очень динамичной.	Яркое сочетание синего фона и желтых линий.
«У меня братишки нет»	На этой иллюстрации дублируется главный элемент и придается эффект движения за счет штрихов желтого цвета.	Сочетание яркого голубого фона и лимонных акцентов.
«У наседки квочки»	Иллюстрация изображена с интересного ракурса. Мы	Графичные темносиние линии на белом фоне,

Продолжение таблицы 4

	видим как под ногами у наседки толпятся маленькие пушистые цыплята. А также их следы, которые придают композиции динамику.	акценты яркого желтого цвета.
«У тигрицы 3 малышки»	В данной иллюстрации воспроизведена сцена из	Яркие желтые пятна на синем однородном

	стихотворения, где тигрята играют с хвостом тигрицы. Также наличие на странице трех пар лап подтверждает название стихотворения. Хвост крючком является центром композиции, к которому тянутся лапы тигрят.	фоне, разбавленном белыми полосками.
«Ушки для лягушки»	В этой иллюстрации показываются ключевые элементы стихотворения – листочки, из которых лисичка сделала ушки для лягушки. А также изображен главный персонаж - лягушка, которая счастлива новому приобретению. Листики дублируются на обеих	Контрастное сочетание яркого оранжевого цвета и зеленого пятна.

Продолжение таблицы 4

«Ушки для лягушки»	страницах разворота для поддержания композиционного единства.	
«Я хочу иметь коняшку»	В этой иллюстрации показываются ключевые элементы стихотворения – коняшки. элементы дубли-	Сочетание синего красного паттерна с желто-оранжевыми пятнами.

	руются на обеих страницах разворота для поддержания композиционного единства. На странице с текстовым блоком они залиты одним однородным цветом, для того, чтобы не переносить на себя много внимания.	
«Пчелка жужу»	Изображение пчел для поддержания тематики стихотворения. Цвет фона придает ощущения тепла и придает летнее настроение стихотворению.	Яркие сине-желтые акценты на нежном розовом фоне.
«Шмель»	Изображение пчел для поддержания тематики стихотворения. Цвет фона придает ощущения тепла и придает летнее настроение	Яркие сине-желтые акценты на нежном розовом фоне.

Продолжение таблицы 4

	стихотворению.	
«Шубки для зайчишек»	На иллюстрации изображены ушки зайца, намекающие на действующего персонажа. Изображение цветочного венка на голове	Яркое красно-розовое пятно на нежном розовом фоне, продольные штрихи лимонного цвета.

	зайца говорят о приходе весны, наступлении тепла, о чем говорится в самом стихотворении.	
--	--	--

Для оформления форзаца используется один из разработанных паттернов, выполненный в белом цвете на голубом фоне. Таким образом, форзац будет контрастировать с обложкой, и дополнять ее.

Титульный лист решено сделать более минималистичным, и добавить лишь полупрозрачный паттерн. На титульном листе расположены название сборника, имя автора стихотворений, имя автора, разработавшего визуальное оформление и год выпуска многостраничного издания.

Оформление страниц с содержанием сборника стихотворений используются ранее разработанный паттерн и элементы иллюстраций к стихотворениям (рисунок В.6).

Иллюстрации выполнены акварелью, а на этапе верстки и компоновки была выполнена коррекция цвета при помощи графических редакторов, для придания общей цветовой гармонии. Для создания интересной композиции, иллюстрации выполнены с необычных ракурсов, а также на некоторых из них присутствует лишь какая-то часть персонажа, например, выглядывающий лягушонок, лапы тигрят и так далее. В остальных иллюстрациях изображены атрибуты, отсылающие к содержанию иллюстрируемого стихотворения. Например, в иллюстрации для стихотворения «У лосенка день рождения» изображены подарки, которые принесли друзья имениннику. В иллюстрации к стихотворению «Африка» изображено крыло самолета и потоки воздуха, окутывающие его. Ребенок может представить, как на этом самолете летит на помощь к животным Айболит. Эти методы не только придают иллюстрациям динамику и настроение, но и позволяют ребенку додумать историю, иллюстрации являются подсказками, от которых ребенок отталкивается, представляя происходящее. В создании образа персонажей и выбора стиля их изображения были

учтены современные тренды, а именно стилизация под детские рисунки и сочетание компьютерной и ручной графики. Сочетание рваных линий и экспрессивных мазков кисти с ровными плотными заливками цвета, угловатыми обводками, выполненными в графическом редакторе, выглядят цельно и закончено. Такие иллюстрации выглядят смело и необычно. Своей простотой они вполне могут вдохновить ребенка на творчество. Персонажи, выполненные в такой технике, выглядят наивно и по-детски. Создавая книгу для ребенка, нужно думать как ребенок, стараться понять его внутренний мир, узнать его предпочтения. Именно это было в первую очередь учтено при создании иллюстраций.

Важная часть в создании книги – выбор шрифта. Так как книга предназначена для детей младшего школьного возраста, то шрифт должен быть 14 – 20 кегля, рубленый, без засечек. Поэтому для текста была выбрана шрифтовая гарнитура Arial. Для заголовков выбрана гарнитура Chocolate cyr-lat (рисунок В.12). Так как в иллюстрациях используются подложки разных цветов (белый, голубой, желтый, оранжевый, розовый), то цвет заголовков должен быть контрастен по отношению к ним. Например, на голубом и оранжевом фоне целесообразно использовать белый цвет.

Также заголовок должен дополнять композицию, как показано на схеме верстки (рисунок В.7).

Многостраничное издание за счет количества страниц получается довольно объемным. Поэтому книга будет состоять из трех тетрадей, сшитых и оформленных в обложку с корешком. Обложка издания мягкая, так как она гораздо дешевле твердого переплета, а книга должна быть доступной и недорогой. Для сохранности обложки и предотвращения ее повреждений возможно использование суперобложки.

Для наглядности был изготовлен прототип многостраничного издания с использованием идентичных или похожих материалов, дающий представление о будущей книге.

Раздел 4. Экономическое обоснование проекта

4.1 Анализ текущего состояния

На сегодняшний день у автора нет персонального сборника стихотворений, который мог бы быть его визитной карточкой. Произведения автора можно встретить на страницах еженедельных городских газет, на персональной странице сайта Стихи.ру, а также в совместных сборниках с множеством других авторов. Поэтому для повышения конкурентоспособности и возможности издаваться большими тиражами появилась необходимость в разработке данного проекта. Также стоит отметить, что автор работает в нескольких жанрах и есть необходимость в нескольких сборниках для каждого направления. Одним из этих сборников должен стать проект «Добрые детские стихи».

В ходе проекта многостраничное издание «Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева было сверстано и проиллюстрировано. Были подобраны шрифтовые гарнитуры, цветовые сочетания, паттерны и так далее. Формат сборника 145 на 200 мм, страниц в сборнике 76 страниц, выполненных в цвете. Печать офсетная. Обложка глянцевая мягкая.

Книга рассчитана на детей младшего школьного возраста.

Анализ рынка

Детские многостраничные издания, несмотря на развитие информационных и цифровых технологий, все еще востребованы, так как чаще всего ребенок младшего школьного возраста читает книгу в печатном варианте. Это не портит зрение. Как говорилось ранее, Россия является самой читающей страной.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что необходимость в напечатанном сборнике, конечно же, есть.

4.2 Планируемый эффект

Планируемый эффект проекта это привлечение новых читателей, за счет благотворительной деятельности, а также продажи сборников в городских и областных книжных магазинах. Несколько экземпляров книги будут подарены городским детским домам, больницам, учебным заведениям. Поднимется уровень автора и его конкурентоспособность на городском и областном уровне.

4.3 Затраты на проект

Затраты на данный проект отражены в следующей таблице:

Таблица 5 – Затраты на оплату работы

	Фонд оплаты труда	Оплата, руб.
Основные работники	Корректор	6200
	Художник – иллюстратор	7000
	Дизайнер - верстальщик	4500
Заработная плата по договорам подряда	Авторы (внештатные)	15 000
	Художники (внештатные)	10 000

Общая стоимость оплаты труда составила 42 500 руб.

Затраты на печать многостраничного издания

Формат многостраничного издания: 145×200мм, формат печатного листа составляет 297×210мм;

Число страниц: 76;

Бумага: мелованная бумага Arctic the Matt, 100 г/м² ;

Обложка издания:

Бумага: 180 гр. Мелованная бумага, глянцевая;

Скрепление: мягкий переплёт;

Планируемый тираж: 500 экземпляров;

Печать цветная, офсетная.

Итоговая стоимость печати издания: 180 000 руб.;

Общие затраты на тираж сборника стихотворений составляют: 222 500 руб.;

А себестоимость одного сборника из расчета на тираж из 500 экземпляров составит: 360 рублей

4.4 Расчеты экономической эффективности

Фиксированная цена сборника для продажи будет составлять 550 рублей, многостраничное издание планируется к распространению в течении одного года.

Экономическая эффективность рассчитывается по следующей формуле:

$$K = \frac{\mathcal{E}}{З} \quad (1)$$

где $\mathcal{E}$ – годовой эффект; $З$ – затраты на проект, включая его разработку и реализацию;

K – коэффициент эффективности.

$550 \text{ руб.} \times 500 \text{ экз.} = 275\,000 \text{ руб.}$ $275\,000 : 222\,500 = 1,2$ (коэффициент эффективности).

Заключение

В данной исследовательской работе были собраны исходные данные, проведен анализ современных зарубежных и отечественных аналогов, на основе которых были выделены ключевые тренды в современной детской иллюстрации. Также в ходе исследования состояния рынка детского книгоиздания, исследования современной обстановки в книгопечатании была выявлена и сегментирована целевая аудитория продукта. Проведено социологическое исследование, в котором были выявлены основные предпочтения целевой аудитории, составлено техническое задание с заказчиком проекта. Результаты этих исследований были отображены в списке основных критериев для создания визуальной концепции многостраничного издания, от которых следует отталкиваться при создании черновых концепций. На основе выше перечисленных этапов проекта были созданы три поисковых концепции в трех разных стилях.

В итоговой концепции были использованы некоторые методы из поисковых вариантов (ручная графика, использование акварели). Итоговым вариантом стала визуальная концепция многостраничного издания, разработанная для печати в больших тиражах. Готовый продукт отвечает требованиям заказчика проекта и предпочтениям потребителя. Также продукт выполнен в соответствии с современными трендами и способен выполнить поставленные задачи.

Список использованных источников

- 1) Щукина, С.С. Как появилась первая печатная книга. [Текст] // Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся / сост. Н.И. Запорожец. – М.: Просвещение, 1986. – С. 253 – 257.
- 2) История возникновения информационных ресурсов общества. Способы хранения информации (прошлое, настоящее, будущее) [Электронный ресурс]: <http://festival.1september.ru/articles/510649/> (дата обращения 24.03.2017).
- 3) Гуревич, А.Я. Гуттенберг Иоганн. [Текст] // Всё обо всех. Т. 2: научно–популярн. изд. / Г.П. Шалаева и др.; науч. ред. В.В.Славкин. – М.: Филолог. об – во "Слово", "Ключ – С". АСТ, 1997. – С.68–72.
- 4) Малов, В.И Книга [Текст] / В.И. Малов. – М: Слово, 2002.– 48 с
- 5) Энциклопедия искусства. Основы понимания графики [Электронный ресурс]: <http://www.artprojekt.ru/library/graphic/13.htm> (дата обращения 24.03.2017)
- 6) Виды печатных изданий [Электронный ресурс]: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook243/01/part-002.htm> (дата обращения: 16.04.2017)
- 7) Конструктивные элементы издания [Электронный ресурс]: <http://npvkr.ru/03/02/konstruktivnie-elementi-izdaniya/> (Дата обращения: 11.02.2017)
- 8) Антонова, С. Г. Издания для детей / С. Г. Антонова [Текст] // Редакторская подготовка изданий : учеб. / под общ. ред. С. Г. Антоновой. — М. : Логос, 2004. С. 258—356
- 9) Влияние современной детской литературы на детей [Электронный ресурс]: <https://www.studsell.com/view/26491/> (Дата обращения: 12.02.2017)
- 10) Картер Р.А. Книжный маркетинг: руководство к действию [Текст] / (глава 10 «Паблсити и паблик рилейшнз»)
- 11) Официальный сайт издательства «Детская литература» [Электронный ресурс]: www.detlit.ru (Дата обращения: 17.02.2017)

- 12) Официальный сайт международного холдинга «Эгмонт Интернэшнл Холдинг» [Электронный ресурс]: www.egmont.com (Дата обращения: 17.02.2017)
- 13) Современные тенденции в книжной иллюстрации [Электронный ресурс]: <https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/sovremiennyye-tiendientsii-knizhnoi-illustratsii> (Дата обращения: 22.04.2017)
- 14) 8 потрясающих трендов в иллюстрации [Электронный ресурс]: <http://say-hi.me/illustration/8-potryasayushhix-trendov-v-illyustracii-2016.html#hcq=dnOMIkq> (Дата обращения: 23.04.2017)
- 15) Издательство «Самокат» [Электронный ресурс]: <http://www.samokatbook.ru/ru/news/list/> (Дата обращения: 11.03. 2017)
- 16) Иллюстратор Вероника Коротаева [Электронный ресурс]: <http://illustrators.ru/users/korot> (Дата обращения: 24.05.2017)
- 17) Иллюстратор Инна Капустина [Электронный ресурс]: <http://veil-m.livejournal.com/13654.html> (Дата обращения: 22.05.2017)
- 18) Иллюстратор Галина Зинько [Электронный ресурс]: <http://www.labirint.ru/authors/108527/> (Дата обращения: 17.04.2017)
- 19) Иллюстратор Виктор Бритвин [Электронный ресурс]: <http://illustrators.ru/users/id5888> (Дата обращения 22.05.2017)
- 20) Книжная индустрия выставки конференции [Электронный ресурс]: http://www.bookind.ru/events/exhibition_conference/4813/?date=2&month=4&year=2017 (Дата обращения: 17.04.2017)
- 21) Поэт Сергей Афанасьев. Стихи.ру [Электронный ресурс]: <https://www.stihi.ru/avtor/svaarhimedes> (Дата обращения: 22.02.2017)
- 22) Пискунов, К. Ф. Друг детства и юности : (об изд. дет. кн. в СССР) / К. Ф. Пискунов // Книга : исслед. и материалы. — М. : Книга, 1961. Т. 11. С. 65–125.
- 23) Савин, Н. А. Принципы критики детских книг [Текст] / Н. А. Савин. — М. : Изд. Г. Ф. Мириманова, 1924. 32 с.

- 24) Мотяшов, И. П. Книги и дети : (о воспит. значении сов. худож. лит. для детей) [Текст] / Игорь Павлович Мотяшов. — М. : Знание, 1960. — 47 с
- 25) Дульский, П. Иллюстрация в детской книге [Текст] / П. Дульский, Я. Мекшин. — Казань, 1925. 151 с.: ил.
- 26) Детская книга вчера и сегодня : по материалам зарубеж. печати [Текст] / сост. Э. З. Ганкина. — М. : Книга, 1988. 311 с
- 27) Валуенко, Б. В. Издания для детей // Книга как художественный предмет. Ч. 1. Набор, фактура, ритм [Текст] / Е. Б. Адамов, Б. В. Валуенко, Э. Д. Кузнецов. — М.: Книга, 1988. С. 136—176.
- 28) Боварев, И. Детская книга [Текст] / И. Боварев // Народный учитель. — 1931. — № 6. С. 137—140.
- 29) Блинов В. Ю. Русская детская книжка–картинка, 1900 1941 гг. [Текст] / В. Ю. Блинов. — М. : Искусство XXI век, 2005. 224 с. : ил.
- 30) Карайченцева С. А. Книговедение: Литературно–художественная и детская книга. [Текст] Издания по филологии и искусству: Учебник. — М.: МГУП, 2004. — 424 с
- 31) Левитан, Е. В. Проектирование в графическом дизайне [Электронный ресурс] : учеб.–метод. пособие / Е. В. Левитан ; ТГУ ; каф. "Дизайн". – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2008.
- 32) Дизайн–мышление как современный подход для создания инновационных продуктов / М. С. Шилехина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4 (26). – С. 181–183. – Библиогр.: с. 183 – Дизайн и инженерная графика.
- 33) Луптон, Э. Графический дизайн. Базовые концепции [Текст] / Э. Луптон. – СПб. : Питер, 2017. – 256 с.
- 34) Овчинникова, Р. Ю. Методологические основы дизайн–исследования [Текст] / Р. Ю. Овчинникова // Омский научный вестник. – 2013. – № 1 (115). – С. 205–208.

- 35) Уэйншенк, С. 100 новых главных принципов дизайна [Текст] / С. Уэйншенк. – СПб. : Питер, 2016. – 288 с.
- 36) Формирование дизайн–мышления в рамках учебного междисциплинарного курса "Менеджмент и маркетинг в дизайне" / М. С. Шилехина//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2013. – № 4 (26). – С. 308–310. – Библиогр.: с. 310 – Дизайн и инженерная графика.
- 37) Леборг, К. Графический дизайн [Текст] / К. Леборг. – СПб. : Питер, 2017. – 96 с.
- 38) Филл, Ш. История дизайна [Текст] / Ш. Филл, П. Филл, пер. с англ. С. Бавина. – СПб. : КоЛибри, 2014. – 512 с.
- 39) Типы и виды детской книги [Электронный ресурс]: http://www.gumfak.ru/ikd_html/ikd1/bilet55.shtml (Дата обращения: 24.05.2017)
- 40) Детская литература: основные функции, особенности восприятия, феномен бестселлера [Электронный ресурс]: <https://lib.1september.ru/2006/08/11.htm> (Дата обращения: 24.05.2017)
- 41) Многостраничные издания [Электронный ресурс]: http://print-pr.ru/mnogostranichnye_izdaniya (Дата обращения: 24.05.2017)
- 42) Выставка в Болонье: тенденции развития детской иллюстрации [Электронный ресурс]: <http://conjure.livejournal.com/926272.html> (Дата обращения: 20.05.2017)

Приложение А

Рисунок А.1 – Иоганн Гуттенберг, первый книгопечатник

Рисунок А.2 – самая большая книга для детей

Рисунок А.3 – художественная техника, гравюра на линолеуме
или линогравюра

Рисунок А.3 – иллюстрация, выполненная в ручной графике

Рисунок А.5 – сочетание нескольких техник в иллюстрации

Рисунок А.6 – имитация ручной графики в компьютерной графике

Рисунок А.7 – 3D иллюстрации Сары Биллер

Рисунок А.8 – 3D иллюстрации Кайла Бина

Рисунок А.9 – иллюстрации Кейт Моросс

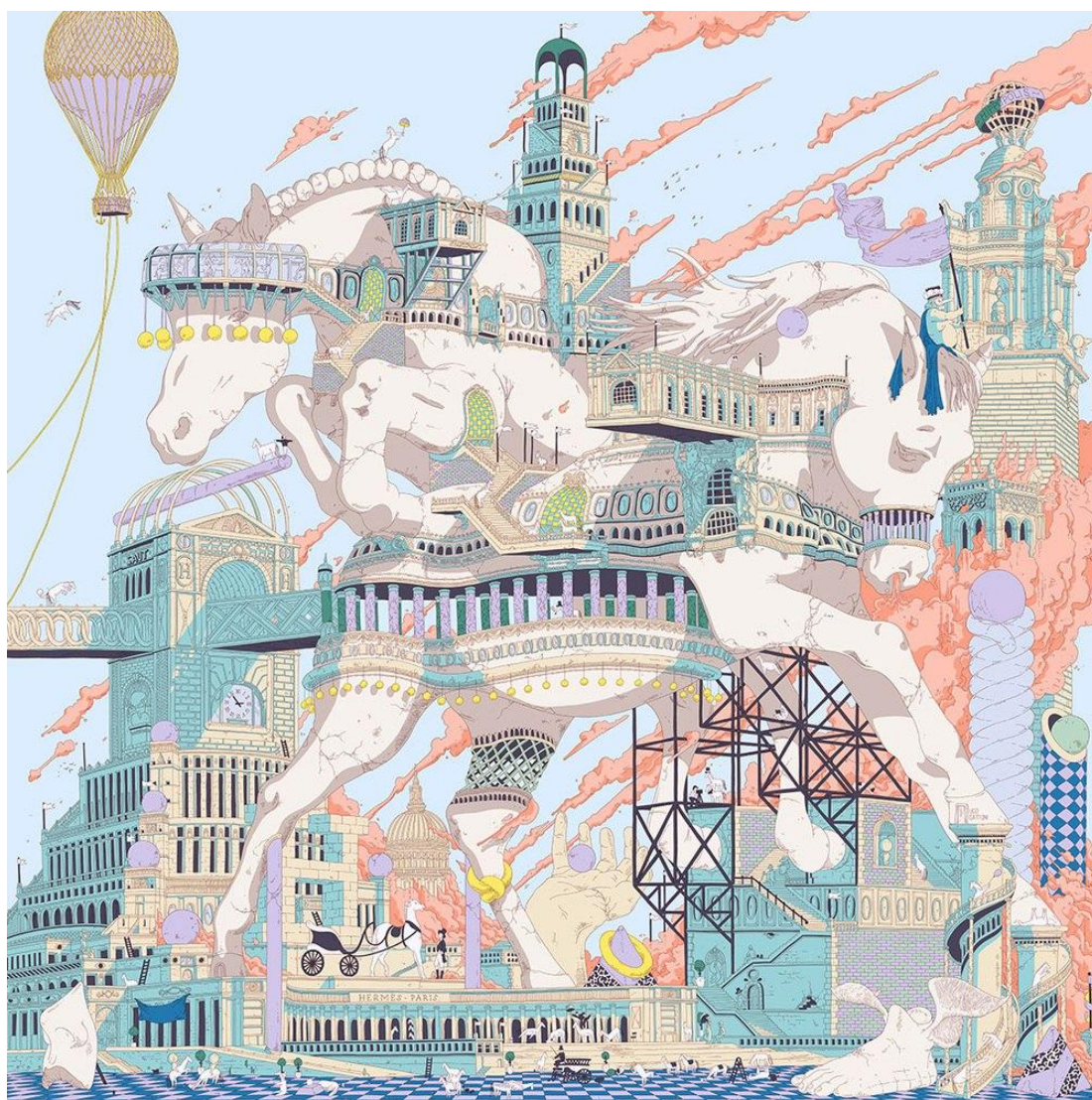

Рисунок А.10 – иллюстрация Уго Гаттони в ограниченной цветовой палитре

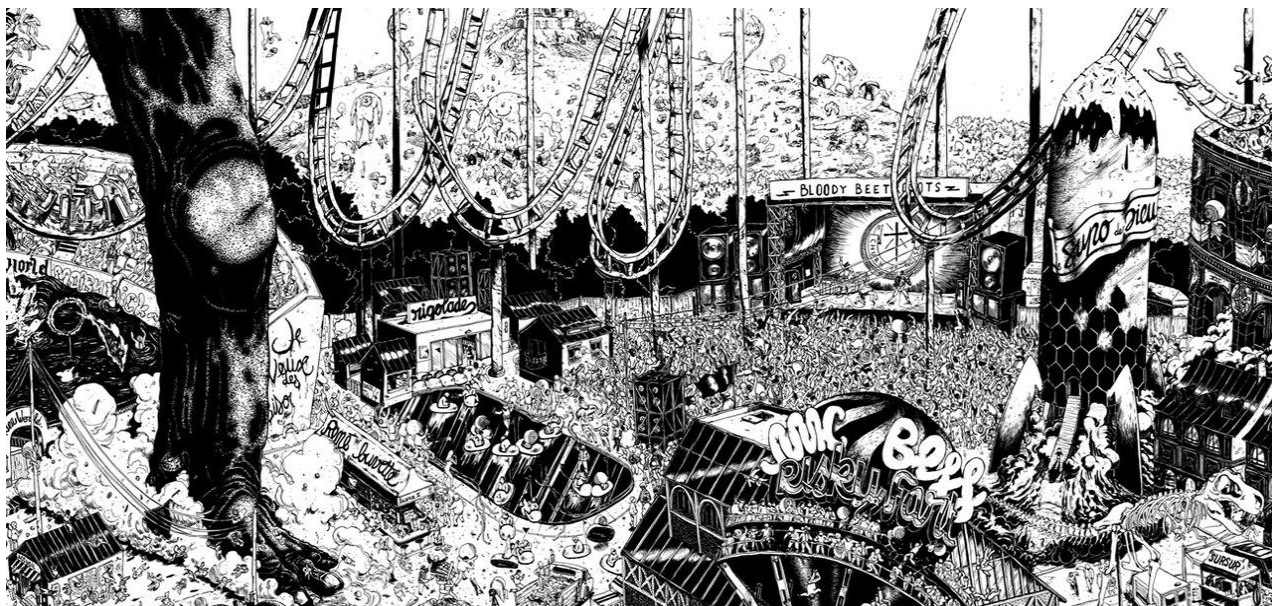

Рисунок А.11 – монохромная иллюстрация Уго Гаттони

Рисунок А.12 – векторная иллюстрация

Приложение Б

Рисунок Б.1 — визуальная концепция многостраничного издания от издательства «Самокат»

Рисунок Б.2 – иллюстрация Веры Коротаевой

Рисунок Б.3 – иллюстрации Инны Капустенко

Рисунок Б.4 – иллюстрации Галины Зинько

Рисунок Б.5 – иллюстрация Виктора Бритвина

Рисунок Б.6 – экспозиция на выставке книжной иллюстрации в Болонье

Приложение В

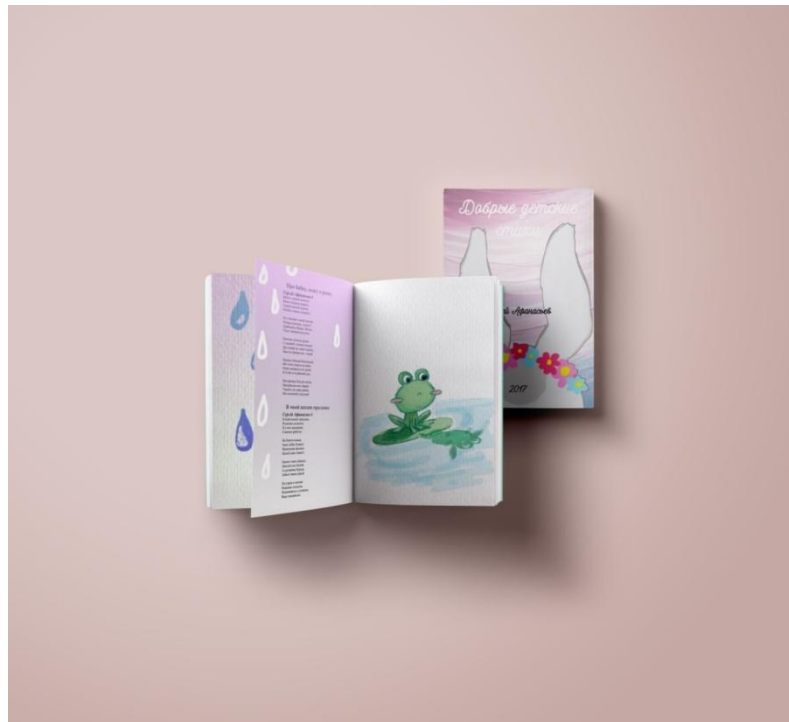

Рисунок В.1 – общий вид концептуального предложения «Акварельное оформление сборника»

Рисунок В.2 – общий вид концептуального предложения «Нежные пастельные иллюстрации в компьютерной графике»

Рисунок В.3 – общий вид концептуального предложения «Классическая полноформатная иллюстрация»

Рисунок В.4 – пример иллюстрации к стихотворению «Ушки для лягушки» в рамках концепции «Классическая полноформатная иллюстрация»

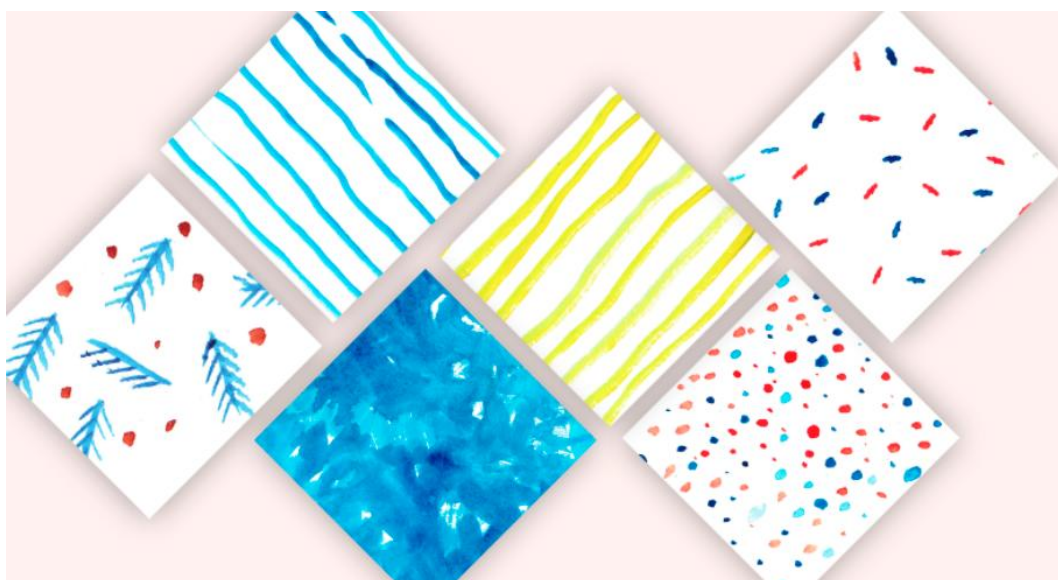
Рисунок В.5 – пример иллюстрации к стихотворению «У наседки квочки» в рамках концепции «Классическая полноформатная иллюстрация»

Рисунок В. 6 – пример иллюстрации к стихотворению «Африка» в рамках концепции «Классическая полноформатная иллюстрация»

Рисунок В.7 – верстка издания

В.8 – паттерны, используемые в разработке визуальной концепции

Рисунок В.9 – итоговый вариант обложки издания

Рисунок В.10 – итоговый вариант оформления разворотов сборника

Рисунок В.11 – итоговый вариант оформления разворотов сборника

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
(! ?) " / | \ ' . : , ; *
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ы Ь Э Ю Я
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ы Ь Э Ю Я

Рисунок В. 12 – шрифтовая гарнитура

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

Кафедра «Дизайн и инженерная графика»

ОТЗЫВ **руководителя о выпускной квалификационной работе**

Обучающийся Малолеева Татьяна Вадимовна
 Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
 Профиль «Графический дизайн»

Тема «Визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи»
поэта С. Афанасьева»

Содержательная часть отзыва.

Оценка выпускной работы по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Руководитель,
старший преподаватель

О. С. Сырова

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЗЫВ
заказчика о выпускной квалификационной работе

Обучающийся Малолеева Татьяна Вадимовна
Направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
Профиль «Графический дизайн»

Тема «Визуальная концепция многостраничного издания «Добрые детские стихи» поэта С. Афанасьева»

Содержательная часть отзыва.

Оценка выпускной работы по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Заказчик

С. В. Афанасьев

« ____ » _____ 20 ____ г.

МП организации