

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: «Разработка визуальной концепции многостраничного издания

«По жизни с любовью» С. В. Афанасьева»

Студент

О.В. Патрина

(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 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

«06» февраля 20 17 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение бакалаврской работы

Студент: Патрина Олеся Вячеславовна

Тема «Разработка визуальной концепции многостраничного издания
«По жизни с любовью» С. В. Афанасьева»

1. Срок сдачи студентом законченной бакалаврской работы 18 июня 2017 года
2. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: техническое задание
4. Содержание выпускной бакалаврской работы: анализ актуальности темы и характеристика исходных данных; анализ аналогов; проектные решения; экономическое обоснование проекта
5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: графические аналоги; образец анкеты; дизайн-предложения.
6. Дата выдачи задания «2» мая 2017 г.

Руководитель выпускной
бакалаврской работы

(подпись) О.С. Сырова
(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись) О.В. Патрина
(И.О. Фамилия)

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.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения бакалаврской работы

Студента Патриной Олеси Вячеславовны

по теме: Разработка визуальной концепции многостраничного издания «По жизни с любовью» поэта С. В. Афанасьева

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Раздел I. Анализ актуальности данных проекта	23.04.2017	23.04.2017	Выполнено	
Раздел II. Характеристика исходных данных проекта	30.04.2017	30.04.2017	Выполнено	
Раздел III. Описание и обоснование проектного предложения	23.05.2017	23.05.2017	Выполнено	
Раздел IV. Экономическое обоснование проекта	31.05.2017	31.05.2017	Выполнено	

Руководитель бакалаврской работы

(подпись)

О. С. Сырова

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись)

О. В. Патрина

(И.О. Фамилия)

Аннотация

Тема бакалаврской работы «Разработка визуальной концепции книги Сергея Афанасьева «По жизни с любовью». Объект исследования: книжная индустрия.

Предмет исследования: сборник стихов. Цель проекта заключается в разработке художественного оформления для сборника стихов поэта С. Афанасьева. Чтобы привлечь внимание целевой аудитории, необходимо создать устойчивый и целостный визуальный образ книги, отражающей суть издания и творчества автора, который сможет заявить о себе с новой стороны, чем способствует получению заинтересованности аудитории г.о. Тольятти, и выделить узнаваемый стиль среди других.

Бакалаврская работа состоит из введения, четырёх разделов, заключения, списка использованных источников.

В первом разделе показана история книги, особенности проектирования книжного издания и классификация иллюстраций, выводы по главе.

Второй раздел – характеристика исходных данных. Включает в себя анализ актуальности работы и анализ аналогов. Аналоги проанализированы с предпосылкой на существующую бакалаврскую работу и визуальную концепцию сборника «По жизни с любовью». Было выявлено что можно использовать в данной работе и что могла бы выгодно обыграть существующую концепцию.

В третьем разделе, описано обоснование проектного предложения, анализ целевой аудитории, анализ конкурентов, выводы по проектному исследованию и рассмотрены концепции издания. Среди которых было отобрана одна из двух, которая подходит под стиль текста книжного издания.

В четвертом разделе, были проведены расчеты экономической эффективности и стоимости печати. В заключении представлены выводы по всем разделам выпускной квалификационной работы.

Объем пояснительной записки составляет 69 страниц. Объем иллюстративного материала равен 20 страницам. Список использованной литературы включает 32 наименования.

Содержание

Введение.....	9
Раздел 1. Анализ исходных данных проекта.....	11
1.1 Понятие книжного издания и его история.....	11
1.2 Особенности проектирования литературных изданий.....	13
1.3 Понятие иллюстрации и её классификация.....	16
1.4 Проектирование издания на стадии вёрстки.....	17
1.5 Лирическая поэзия. Истоки и влияние на литературу.....	20
Раздел 2. Анализ известных проектных решений.....	23
2.1 Анализ актуальности темы проекта.....	23
2.2 Анализ аналогов.....	24
Раздел 3. Описание и обоснование проектного предложения.....	26
3.1 Обоснование проектного предложения.....	26
3.2 Экспериментальное исследование.....	33
3.3 Описание общего концептуального варианта к приложениям.....	34
3.4 Проработка итогового варианта визуальной концепции.....	37
Раздел 4. Экономическое обоснование проекта.....	42
4.1 Анализ текущего состояния.....	42
4.2 Планируемый эффект.....	42
4.3 Затраты на проект.....	43
4.4 Расчеты экономической эффективности.....	44
Заключение.....	45
Список использованных источников.....	46
Приложение А.....	49
Приложение Б.....	50
Приложение В.....	57

Введение

«Художественное оформление сборника стихов С. Афанасьева «По жизни с любовью» – тема выпускной бакалаврской работы.

Работа по созданию визуальной концепции включает в себя несколько этапов: определение цели и задач, исследование проблемы, её определение, изучение целевой аудитории и исходной ситуации, разработка иллюстраций и вёрстки, в согласовании с автором.

Для дальнейшей работы над визуальной концепцией необходимо изучить сферу книжной индустрии и визуальные аналоги издательской сферы. Объектом исследования выпускной бакалаврской работы является книжная индустрия. Предметом является визуальная концепция сборника стихов.

Структура данной работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, четырех частей, заключения и списка использованных источников.

В научно-исследовательской части работы рассматриваются исходные данные о книжной продукции и в рекламном продвижении творчества автора, приводятся примеры аналогов, выявляется целевая аудитория, её предпочтения и актуальные проблемы, выявляется проблематика проекта.

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

Основной проблематикой является незаинтересованность у жителей и гостей города в книгах тольяттинских авторов.

Цель проекта заключается в разработке визуальной концепции для сборника стихов поэта С. Афанасьева. Чтобы привлечь внимание целевой аудитории, необходимо создать устойчивый и целостный визуальный образ книги, отражающей суть издания и творчества автора, который сможет заявить о себе с новой стороны, чем способствует получению заинтересованности аудитории г.о. Тольятти, и выделить узнаваемый стиль среди других.

Задачей была поставлена задача данных целей:

- изучение теоретических вопросов по концепции издания;
- рассмотреть аналоги проектных решений;
- выбор концептуального и стилового решения;
- разработка визуальной концепции художественного оформления книги

С. Афанасьева.

Сегодня становится трудно привлечь целевую аудиторию к какому-либо проекту и тяжело её удивить, но практическая значимость выпускной бакалаврской работы заключается в том, что разработанная визуальная концепция поможет тольяттинскому автору выделиться, заговорить о себе и привлечь потенциальных читателей к одному из лиц тольяттинской литературы.

Раздел 1. Анализ исходных данных проекта

1.1 Понятие книжного издания и его история

Книжное издание это печатная продукция, состоящая из отдельных бумажных листов, на которых информация (текстовая или графическая), имеет объём больше сорока восьми страниц [5].

Книгой можно назвать и литературное или научное произведение, приготовленного для печати в виде сброшюрованного издания [8].

После стремительного развития технологий популярность начали набирать электронные книги, читаемые на электронных устройствах. Они взяли аудиторию своей ценовой доступностью и удобством в использовании.

Устная речь была древнейшим способом передачи информации, но позже древние люди уже начали использовать для записей всевозможные природные материалы: коры дерева или камень. Основными типами табличек были глиняные и восковые.

Впервые папирус начал использоваться в Древнем Египте. Это было первое бумажное покрытие в истории. Папирус отдельными листками склеивали в свитки. С гладкой поверхности папируса наносённые чернила легко смывались и вторично использованный лист мог быть применён для новых записей. Полосой склеенных листов папируса исписывалась с одной стороны. Полоса папируса наматывали на валик с ручками. Одной рукой египтяне держали валик, а другой разматывали свиток [12].

В III – IV веках, в христианских общинах начали использовать пергамент, отличающийся от папируса отсутствием ломкости [13], его можно было сгибать и резать без сложностей. Преимущества такого формата состояли в его экономичности и портативности. Также пергамент – материал многократного применения: с него легко удаляется краска.

Рукописные книги, которые называются манускриптами, создавались в мастерских-скрипториях. Первым основателем скриптория был Констанций II.

Книги изготовлялись на пергаментх ручным способом. Для ровности строк пергамент разлиновывался пластинкой из мягкого свинца. Текст наносился чернилами пером из тростника, позднее использовались также перья птиц [15].

В V веке письма латынью хранили в монастырях. Важность чтения продолжала расти и в эпоху Средневековья имела расцвет, несмотря на то, что в тот период книги читало в основном духовенство. Все книги копировались от руки вплоть до изобретения первого станка. Ввиду чего рукописные издания были довольно редки и дороги. И поэтому основным местом хранения самого большого количества литературы были монастыри [3].

В начале XIV века в Западной Европе появилась ксилография. Из древесины вырезалась матрица с изображением страницы она окуналась в чернила для копий страниц. Также печатные формы использовались для украшения тканей [23]. Ксилография также использовалась для печати священных изображений и икон. Печатающиеся бумажные листы отпечатывались только с одной стороны, а их пустые стороны склеивались, но это лишь поначалу. И только после изобретения станка стала возможно двухсторонняя печать.

В XV веке, книпечатание набирало обороты, но книги всё ещё издавались в ограниченных тиражах и были дорогими. И к ним относились очень бережно [3].

В 1800-х пика популярности достигли паровые машины. А многотишные прессы были внедрены уже в конце XIX века. Таким образом при помощи машин можно было ставить до 6000 знаков и целые строки за раз [6].

Печатные машины вслед за своими улучшениями принесли эволюцию культуры. Постепенно снижался уровень цензуры и прогрессировала свобода слова [14].

И проходя через историю книгопечатания мы можем видеть результаты вековых изменений, от мала до велика мы видим разнообразие современных методов печати и печатных машин, которые могут воплотить в жизнь задумки по любому книжному проекту. И всё это начиналось с кусочка коры дерева или части папируса.

1.2 Особенности проектирования книжных изданий

Работая над классическими и современными произведениями литературы перед художником встают различные задачи. Художник сегодня может показать читателю то, что он сам не видел и не переживал, например, в случае с другой ушедшей эпохой, рисунки будут наполнены историческими бытовыми деталями, например костюмами, архитектурой или обстановкой. Работая над оформлением произведений о нашем времени, художнику не надо изучать исторические предпосылки и это упрощает задачу, но ему нужно находить детали и продумывать схемы в настоящем. Этими схемами и деталями является, например, проведение параллелей между персонажами и своими знакомыми, ради художественного образа персонажа [5].

Если издания классифицировать, то они делятся по следующим признакам содержанию, типу оформления, серийности. Книжный стандарт убирает различия между изданиями и предлагает типографиям и издательством большой выбор [18].

Чем больше издания, тем больше спектр форматов. Именно в художественном издании литературы формат напрямую зависит от конкретной толщины книги. По правилам оформления, в поэтических сборниках формат зависит от длины строки. Если строка длинна, то издание следует сделать более широким, чем те издания в которых стихи в длинной строкой. Также для художественных литературных изданий свойственны требования к удобночитаемости и вместительности в руке [8].

Также важным фактором является подбор шрифтовой гарнитуры. Многие издатели замечают, что выбор этот не велик. Шрифт в литературном издании выбирается по регламенту читабельности и от особенности дизайн-оформления. Важным является и историческое время написания книги. Где-то шрифт более декоративный, как в модерне, или обычный, удобночитаемый, если речь идёт о современности [10].

Шрифт зависит и от стиля иллюстраций. Например, книга иллюстрировалась в форме реалистичной графики, похожей на средневековые гравюры. Это значит что шрифт нужно подобрать соответствующий. Декоративный и с засечками.

Возможность иллюстрировать издание важная особенность художественной литературы. Как показывает история потребность в иллюстрировании написанного была высокой. Даже первая рукописная книга не обошлась без рисунков. Особенно широко они распространяются с XVIII по XIX в. Их задача не только дополнить текст и придать оформление изданию, но и раскрыть смысл написанного [20].

Художнику иллюстратору в первую очередь не должно быть всё равно на стиль произведения, будь это лирические баллады или сборник рассказов. От стиля написанного зависит и стиль того, что нарисовано, так как художник должен построить визуальные образы на основе прочитанного. Именно посредством определения стиля оформления и литературного направления можно определить кто будет читать эту книгу, кому она интересна и многие другие предпосылки, влияющие на его рентабельность и раскрутку как продукта. Элитарное ли это издание, доступное для узкого сегмента целевой аудитории или популярное, массовое издание. И если массовость то какая – условно просветительская или библиографическая. Исходя из этих характеристик художник составляет своё техническое задание работ, на которых он основывает свою творческую реализацию работы над изданием [24].

Некоторые книжные иллюстрации выполняют функцию отражения текста. Они передают то, что написано, события, описываемые в издании и повествуют о смысле прочитанного. Эти иллюстрации имеют два характера и две цели. В первом случае они могут передавать историческую обстановку, например, архитектуру, костюмы, места, атмосферу. В другом случае могут передавать настроение персонажа через мимику, движения, лица. Часто два этих подхода неотделимы друг от друга [25].

Совершенные иллюстраторы умело могут использовать достоинства и техники иллюстрации. И их творения сильно отличаются от иллюстраторов более ранних. Например Владимир Андреевич Фаворский. Был не только выдающимся книжным иллюстратором, но и монументалистом, а также мастером станковой графики.. Он изменил русское книжное искусство, продумывая книгу не только как иллюстрированную, но и делал её композиционно единой в своём стилевом

решении (рисунок А.1). Примером современной, самобытной иллюстрации может послужить Галина Зинько. Она изображает сюрреалистичные, милые иллюстрации. Они имеют яркие оттенки, и отливаются детством и радостью. И именно поэтому её иллюстрации так популярны в детских книгах. Для своих картин девушка использует линогравюры и акварель, позже всё дорисовывается художницей на компьютере с помощью компьютерной графики (рисунок А.2).

Также важным элементом книги является внешнее оформление – обложка, переплет, суперобложка, форзац и футляр. В книге они выполняют рекламную, информационную, защитную, эстетическую функции [26].

В.Н. Ляховым была разработана классификация типов внешнего оформления. По результатам его работы было выявлено, что все они подразделяются на шрифтовые, орнаментально-декоративные, предметно-тематические, идейно-символические и сюжетно-тематические [24].

Эстетической, так и информационной цели художник может добиться даже минимальными средствами, например, шрифтом. Примером тому могут послужить бесчисленные литературные художественные издания, экспортирующихся на международных книжных ярмарках, находящихся в России. Замысел и идея может отражаться даже в такой мелочи как корешок книги [23].

Но пренебрегать требованиями оформления нужно не всегда. Таким образом, собрания сочинений определённой темы или автора нужно выпускать в твёрдой обложке и переплёте, так как у читателей есть потребность коллекционировать подобные издания и по потребностям аудитории издания нужно проектировать и издать таким образом, чтобы оно хранилось ещё долго. Массовую литературу, такую например, как детективы Дарьи Донцовой печатают не столько для качества печати, сколько для продаваемости, поэтому важен тираж и именно в этом случае издатели могут позволить себе издавать книгу уже в мягком переплёте и картонной обложке [19].

Рассматривая процесс проектирования книги изнутри можно сделать вывод что это художественный процесс, воплощаемый художником и редактором. Конечным итогом является книжное издание, которое является проводником

информации между писателем, издателем, художником, редактором и аудиторией. Именно поэтому аудитория является основополагающим фактором проектирования.

1.3 Понятие иллюстрации и её классификация

Иллюстрация – основа книжной графики. Иллюстрация не только является частью книги, сколько её лицом и частью книжной композиции, ведь размер иллюстрации, её цвета напрямую зависят от размера шрифта, особенностей вёрстки и самой книги в целом [5].

Первые книжные иллюстрации использовались для иллюстрирования священных рукописей и хранились в монастырях. Они были отрисованы и прокрашивались от руки. С момента изобретения книгопечатания иллюстрации заняли своё достойное и важное место в книжном оформлении [28].

«Иллюстрация» как термин понимается в широком и в узком смысле этого слова. По сути это изображение, поясняющее текст. Но сейчас известно множество рисунков известных иллюстраторов, которые известны вне произведений к которым нарисованы рисунки, например, иллюстрации художественной группы «Куклыникисы» освещающие страницы русской классики. Если воспринимать термин в узком смысле, то это рисунки, которые не отделимы от текста. Иллюстрации и литературное художественное произведение не могут друг без друга и действуют в единой композиции и взаимосвязи. Книжные иллюстрации вне текста могут показаться странными и не понятными, в отличии от картины висящей в музее, где смысл запечатлён сразу же и моментально [25].

Они не самобытны по своей сути и не отделаемы от произведения. Также могут как украсить так и испортить его [23].

От иллюстратора требуется, чтобы он выступал не только в роли оформителя но и в качестве соавтора, выражая свои собственные образы через свои ассоциации на написанный автором текст.

Но не всегда это значит что иллюстрация блекнёт или теряет выразительность без произведения [28].

Таким образом у иллюстрации две цели, толковать текст или украшать его выразительными средствами и образами, помогающими, как правило сориентироваться незнакомыми с изданиям читателям, ещё до прочтения книги, просто посмотрев на рисунки [7].

Словом «иллюстрация» называют информационные картины различные по визуальному содержанию, по значению для произведения и читателя, по связи между рисунком и текстом, по технике исполнения [5].

Цели изображения можно подразделить на художественно-образные и на научно-познавательные [7].

Иллюстрации делятся на два подвида:

- 1) иллюстрации, имеющие предметный характер (рисунок, фотография);
- 2) иллюстрации, имеющие безусловный характер (чертеж, схема, карта)

Иллюстрация может использоваться как предмет для изучения. Она может сопровождаться текст или расширять информацию

По расположению в книге иллюстрации делятся на: заставку, фронтиспис, разворотную, полосную иллюстрацию (во всю страницу), полуполосную, оборонную (рисунок между текстом) и рисунки на полях.

Например, иллюстрации-концовки помещают в конец книги или глав, чтоб придать законченность тексту или поставить своеобразную иллюстрированную точку и читатель понял что текст завершён.

Также концовки и заставки должны быть выполнены в одном стиле, так как они связаны друг с другом одним разворотом [15].

Следует сделать вывод, что иллюстрации являются важной частью проектирования книжного изделия. И могут служить разным целям и служат не только украшением или дополнением к тексту.

1.4 Проектирование книги на стадии вёрстки

Задача хорошей вёрстки облегчить процесс чтения, поэтому строки не должны прыгать или отличаться друг от друга. Это процесс требующей пристального внимания и сосредоточенности [27].

Композиционно планируя вёрстку верстальщик прежде всего проверяет правило золотого сечения. Как смотрится иллюстрация с иллюстрацией, колонка с колонкой. Он пытается огромизировать информацию на макете [28].

Единая гарнитура поможет читателю расслабить глаза и насладиться написанной информацией. Прыгающие и разноцветные буквы отвлекают и могут вызвать у человека головные боли. Шрифт – самое главное в вёрстке [9].

Начертания шрифтов имеют важную роль в проектировании, например, классическая антиква красива, но при совмещении с минималистичным рекламным дизайном, она будет нарушать цель работы. Не допускаются большие отступы при абзацах.

Стихотворения набираются более мелким кеглем если ставятся рядом с драматическим произведениям. Композиционное правило указывает на то, что это не отвлекает читателя от сути прочитанного [10].

Выноски набираются шрифтом меньшим чем основной текст, не оставляются на той же странице к которой выносили текст. Обозначаются звёздочками или скобкой. Предисловие, введение и оглавление набираются одинаковым шрифтом что и основном текст. Аналитические детали, например, таблицы можно набирать более мелким шрифтом чем все остальные [15].

Иллюстрации лучше располагать у текста, к которому она относится. Так как часто иллюстрации повторяют описание в тексте, то рано размещённая ситуация скажет читателю что было дальше, а позже размещённая картинка может вызвать у читателя недоумение, так как сформированный образ персонажей не будет подходить к изображённому на рисунке [19].

Расположение иллюстрации лучше на правом краю, если она находится среди текста. Иное в необходимых случаях. Человеческому глазу легче усваивать пятно в правой части глаза. Правильно размещённый рисунок пожет правильному усваиванию прочитанного [20].

Если печать происходит на тонкой бумаге, а иллюстрация заверстана по правому краю, стоит оставить разворот пустым.

По обе стороны от иллюстрации необходимо устанавливать поля, подобное расположение даст иллюзию что иллюстрация исчезает из книги или ей там не положено быть.

Подписи под рисунками меньшего кегля чем обычный текст.

При вёрстке обложки стоит помнить что это лицо книги. Именно по обложке читатели решают покупать книгу или нет. При выборе книги с красивым дизайном и без. Среднестатистические покупатель любой целевой аудитории выберет первое.

Если в тексте основной упор на удобстве, то в обложке основная задача сделать её яркой, привлекательной и интересной.

Края обложки должны выступать за края страниц, это правило оформления книги делает её удобной и лёгкой в использовании [22].

Корешок – важное место для указания названия книги и автора, это делает книгу удобной в поиске на книжной полке и даёт дань уважения автору.

Важно правильно сшивать книгу и не допускать её в печать несшитой в бумагу.

Не сшитая книга может порваться после пары заинтересованных читателей, сшитая во внутренний край книга доставляет неудобство и заинтересованному в содержимом читателю приходится ломать ее и выворачивать наружу через корешок, после чего листки могут выпадать. Прошивать издание белыми нитками, это самое полезное что можно сделать склейки и сшивания книги после её вёрстки и обрезки [17].

Самая главная цель проектирования книги на стадии вёрстки это удовлетворение физиологического визуального требования зрения читателя.

Заботясь о визуальном восприятии книги, вестальщик делает основную задачу книжного издания. Выполняет грамотное проектирование, соответствующее нормам жизни человека.

1.5 Лирическая поэзия. Истоки и влияние на литературу

Лирическая поэзия это род литературы, показывающий через искусство личные чувства и переживания автора. Лиричность это чувственность в человеческих переживаниях и мягкость подсознательных эмоций.

Лиричность предполагает искусство повествования, основанное на эмоциях. В отличии от эпоса и драмы лирический образ имеет под собой переживание. Для читателя должно быть важно когда и в каких обстоятельствах автором был пережит тот или иной чувственный опыт.

Если лирическое переживание не имеет автобиографии, оно может быть пережито, поэтому реально [4].

В отличии от, например, драмы лирика не завязана на сюжете и существует как бы вне его.

Лирика всегда пишется в состоянии «здесь и сейчас» и описывает настоящее время.

У лирических произведений большое внимание уделяется деталям и символам и отличается значимостью каждый звуковой, интонационный, ритмичный элемент. Жанрами лирики можно назвать: как романс, так и стихотворение.

Важным в лирике является умение чтеца или певца передать эмоции настроение вокалом или интонацией. Самые древнейшие, дошедшие до нас произведения из жанры лирики это Псалмы царя Давида и песнь Песней, что дало начало религиозной лирике.

Начало развития лирическим жанрам дала Античность. Изначально она исполнялась под звуки флейты или арфы. Это были песни богам, о вине и любви. В дорийской школе лирика была связана с богослужебными обрядами. В южной Италии от Рима лирика пришла с эротическим шлейфом, такой жанр прославлял поэт Ивик [5].

Уже в дневней Греции лирика исполнялась под флейту и такой вид пения сохранился и по сей день. Но нашлось в лирике и описание политических событий, как это прославлял поэт Симонид.

В III до нашей эры в Сицилию возвращается постушеская поэзия, её возродил Феоклит. Таким образом привлекая в данный вид лирики других поэтов образовались и другие жанры лирической греческой поэзии такие как ода, элегия и любовная песня. Греческая литература долгое время строилась именно на этом.

Что касается латинской лирики, то она пошла из народа и принадлежит религиозным лирическим мотивам. Но развития не последовало и это только прославила греческие образы в лирических одах.

Одним из первых кто провозглашал в лирических одах любовь, а не удовольствия, вино или богов был Катулл. Это послужило началом стремительного распространения лирики в мире и сквозь века.

В другую фазу самобытного развития лирика Франции выходит в начале XVI в. Их меняют гуманистические идеи реформации, но средневековые формы ещё оставались [6].

Движение реформ в Германии взбудоражило лирику и дало преимущество её религиозному началу. Это подхватил в своём творчестве Лютер, и его великие произведения мы слушаем и по сей день.

Также Ульрих фон Гутен писал религиозную лирику. Германия подхватила данный стиль лирики у Франции и использовала её в патриотических сонетах.

Единственной страной где о лирике знали плохо была Англия. Английские сонеты звучат в произведениях Уайетта и Суррея только в XVII веке.

Позже по Франции появился жанр лирики под названием придворная ода, рождённой под влиянием патриотических идей того времени. В Россию лирика пришла во времена правления Елизаветы II. Её любимыми были оды Державина.

В XVIII в России распространилась и народная песня, как особый вид лирики. И сама Екатерина не стеснялась увлечённости народной песней.

Ф. Шиллер, Гёте, Г. Бюргер, Л. Тик оказали влияние на романтизм что дало большой толчок в развитии и продвижении лирики. Она распространилась не только на музыку но и на литературу

Лермонтова, Пушкина, Одоевского и других классиков русской литературы начинают вдохновлять такие фигуры романтизма как Коольридж, Шелли, Гюго и Leopardi и таким образом лиризм насыщает собой все виды поэзии.

Популярной становится лирическая баллада. В России родоначальниками были Жуковский, Пушкин.

Стихотворения побуждающие восприятие имели природные описания. Раньше всего это сделал Гёте. Стихотворения описывающие что-либо относятся и к личному переживанию, поэтому соединение лирики в поэзии и природы имеет отношение именно к позднему романтизму.

После природной и любовной последним отделом лирической поэзии является идейный. Этот вид лирики несёт какую-то идейную философию, политическую мысль или манифест нацеленный на социальную миссию. После романтического периода на смену всему пришёл реализм. Реалистическое направление пресекает лирическую поэзию. Первый план занимают повести, драмы и романы [6].

Выводы

История книги отводит визуальному оформлению изданий небывалую роль. Большой технический скачок от камня до папируса, от коры дерева до печатных машин и бумаги, показывает, что книга всегда имела большую роль в жизни человека. Бытует мнение, что сегодня эта история обошла нас стороной и книжный мир с его обложками, вышитыми серебристыми нитями кануло в лету. В издательствах удешевляют процесс печати. Иллюстрациям и оформлению уделяется мало внимания. Прибрегают этим и авторы. В дизайн оформлении книг роль отводят только обложке. И всё чаще встаёт вопрос, людям нужны красивые книги, которые не только приятно читать, но и держать в руках, если существуют электронные. Но технический прогресс может стать не только гибелью книжного дела, но и её возрождением. С помощью компьютерной графики можно рисовать удивительные иллюстрации. А современное печатное оборудование способно воплотить любой проект в жизнь. И книжная иллюстрация развивается вместе с книгой. И самое главное, что у книжного рынка есть будущее. И современные художники способны это доказать.

Раздел 2. Анализ известных проектных решений

2.1 Анализ актуальности темы проекта

Мир не стоит на месте. И книжное искусство тому подтверждение.

Считается, что с развитием инновационных систем у людей не хватает времени на чтение, но так ли это?

Ведь книга – древний атрибут культуры, которая испокон веков остаётся важной для человека.

Так же проблематикой ставится вопрос о том, читают ли жители города Тольятти литературные произведения тольяттинских авторов. Опрос показал, что большинство не интересуется литературной составляющей города. Одной из проблем является не популярность авторов у читающей аудитории.

Нет достойного маркетингового продвижения в сети, посредством буктрейлеров или создания литературных групп в социальных сетях. Писатели и поэты не на слуху. И не стремятся сделать свои произведения частью общественного достояния.

С помощью использования новых средств нужно привлечь внимание каждого индивида. Но есть и обратная сторона проблемы. В связи с ростом инноваций и роли интернета в жизни людей, это может как и забрать главенствие у книг, так и помочь изданиям дать о себе знать.

Дать литературе толчок посредством грамотного продвижения в социальных сетях и в другом пространстве интернета. Интернет баннеры с рекламой книг или буктрейлеры, а может рекламная страница может помочь изданию показаться на глаза потребителю.

Таким образом можно поднять рейтинг тольяттинских авторов и дать им быть услышанными не только жителями города, но и страны.

2.1 Анализ аналогов

Чтобы разработать концепцию сборника поэзии, стоит изучить аналоги и сделать выводы из того, что стоит применить в оформлении своего книжного издания.

В книгах с оформлением иллюстратора Владислава Ерко использованы одинаковые атрибуты проектирования книжного издания. У Уильяма Шекспира «Гамлет, принц Датский» (рисунок Б.1). Обложка тёмная, иллюстрации заверстаны по основе всего разворота. Выполнены в технике акварели и чёрно-белого карандаша. Отражают отражённую в тексте информацию, наделяя оформление яркими образами. Иллюстрации побуждают интерес к прочтению. «Ромео и Джульетта» так же оформлена стилистически яркими, драматическими образами, иллюстрации в стиле художника. Но с добавлением 1 цвета с имитацией золотой краски (рисунок Б.4).

В книге Сэра Вальтера Скотта «Дева озера» с иллюстрациями Говарда Чендлера Кристи (рисунок Б.2), использован пример грамотного использования иллюстраций и вёрстки.

Книга поэта Мирослав Васека «Запрещенная любовь.» (рисунок Б.3) взята за основу концепции нашего сборника. Природная тематика иллюстрации Альбина Бруновки отлично перекликается с чувственными стихотворениями Васека. Карандашные ч/б иллюстрации подчёркивают стиль издания.

Примером минимализма и сочетанием строгих, но ёмких иллюстраций, воздуха в оформлении, может послужить поэтический сборник Андрея Лысикова «Стихи». Гениальность и простота сборника с грустными, но пронзительными произведениями автора сочетаются с минимумом чб иллюстраций, квадратным форматом, тёмной абстрактной супер-обложкой. Оформление издания производит впечатление серьёзного, кропотливого труда и красоты (рисунки Б.5 – Б.7).

Оформление «Лялечки» Ольги Куценко не сможет оставить равнодушным любителей книжного дизайна (рисунок Б.8). Иллюстрации Анастасии Стефуряк тем более. Оформление издания отлично сочетает в себе тренд к ботанической теме с сюрреалистичными мотивами (рисунок Б.9).

Corazón de Retazo «La Historia del Papel» поражающее своей красотой и сюрреалистичностью. Иллюстрации выполнены в компьютерной графике что придаёт им драматизма и реалистичности. Ботанические мотивы и темы человека и смерти затрагивают читателя с первой страницы (рисунки Б.11, Б.12).

Выводы

Как показал опрос, многие люди считают оформление современной русской поэзии скучной и сухой, это можно объяснить тем, что большинство издательств экономят на оформлении, ну и возможно из-за отсутствия умелых мастеров, художников или иллюстраторов, которые могли бы качественно и оригинально решить проблему.

Поэты отказываются платить иллюстратором за красивые иллюстрации, утверждая, что содержание это самое главное и этого достаточно. Для разрешения этой проблемы было решено сделать оформление сборника «По жизни с любовью» в чёрно-белом цвете. Иллюстрации выполнены тушью и акварелью, с использованием тона мягкого простого карандаша, без сильных заливок чёрным. Стихи сборника повествуют о любви, светлых воспоминаниях, имеют романтический характер. Поэтому стиль иллюстраций аналогов поможет отразить концепцию произведения.

Раздел 3. Описание и обоснование проектного предложения

3.1 Обоснование проектного предложения

3.1.1 Информация о заказчике

Как пишет сам автор – Сергей Афанасьев (рисунок В.1), на сайте Стихи.ру [21], он родился в счастливой, трудолюбивой, многодетной семье русских крестьян.

Детские годы автора были не безоблачны, но он благодарен родителям, пережившим ужасы войны и за их доброту и хорошее воспитание, которое приучило детей к трудолюбию и упорству.

Оглядываясь на прошедшие годы, автор достиг много как крупный российский учёный и изобретатель. Он издал около пятнадцати монографий и учебников. Пару лет назад снова захотелось поделиться поэтическими срочками и своими мыслями с другими людьми и это желание продолжается до сих пор.

Сергей опубликовал множество стихотворений в газетах и еженедельниках города Тольятти, например, «Волжский химик», «Вольный город», «Тольяттинский университет» и т.д. Является номинантом Национальных литературных премий, («Наследие», «Георгиевская лента», «Русь моя», «Поэт года»).

Сам Сергей считает, что стихи должны хранить в себе добро и свет людям и для людей ради светлого будущего страны.

3.1.2 Анализ целевой аудитории

Демографические характеристики: женщина в возрасте 25-55, мужчина того же возраста (ядро целевой аудитории 30-50). Может быть и более молодая аудитория с 16 лет до 24 года, которые смогут понять чувства автора, которые описывает он в своих стихотворениях. Это переживания первой любви, страсти, единения с природой. Люди с классическими предпочтениями в литературе. Предпочитают поэзию Есенина, Фета, Тютчева. Любят романсы, книги о любви, хотят прикоснуться к прошлому. Люди категории 16-18 лет заинтересует переживания которые испытывают здесь и сейчас, та самая юность и чувствительность. Категория постарше сможет окунуться с головой в поэзию Сергея

Ивановича Афанасьева для погружения в воспоминания юности. Уйти с головой в прошлое.

Это эстеты, которые любят красивый книжный дизайн и красиво подобранные слова, будут тщательно выбирать по обложке, но не пройдут мимо эмоций, пережитых от прочитанного.

Читателей литературы можно разделить на динамиков, статиков и логиков. Логика предпочитают, чтобы все события в произведении происходили в последовательности и имели понятные объяснения [32]. Действие любят динамики, а статики - красивые описания. Непознаваемое и таинственное нужно мистикам, им нравится то, что не укладывается в общепринятые рамки [22].

Наша целевая аудитория – статики. Они смогут оценить образы и метафоры поэта.

Читательские предпочтения: интерес к истории и начитанность. Любят классическую литературу.

Интересы: живопись, природа, литература, кино, искусство, коллекционирование, семья, страна, традиции, культуры. Анализ рынка сегментов рассмотрен в таблице 1.

Таблица 1 – Анализ рынка сегментов, на которых нацелен проект. Сегментация.

Характеристика потребителя	Сегмент 1	Сегмент 2
	Женщины в возрасте 30-80, мужчина того же возраста	Молодые люди с 16 до 24 лет
социально-демографического	- Пол. 50/50 мужское/женское, - Возраст. 25-30 лет, 30-35 лет - Размер семьи., семья в браке более 5 лет, - Доход. потребители со Средним уровнем дохода - Потенциал розничных продаж. Высокий	- Пол. 80/20 женское/мужское, - Возраст. 16-24 - Размер семьи. Полная семья, имеют и отца и мать, или неполная семья, сами могут не иметь своих детей. - Доход. Студенты, учащиеся. - Потенциал розничных

Продолжение таблицы 1

	- Коэффициент рождаемости. 1,5 - Занятость. Частичная или полная занятость, - Род занятий. Специалисты, языковеды, преподаватели, общественные организаторы, искусствоведы, творческие профессии. - Образование. Высшее, среднее - Национальность - русские, украинцы, - Сфера работы: образование, творчество и искусство - Важные события: выставки, поэтические вечера - Поколения: родившиеся после 1970-го	- Пол. 80/20 женское/мужское, - Возраст. 16-24 - Размер семьи. Полная семья, имеют и отца и мать, или неполная семья, сами могут не иметь своих детей. - Доход. Студенты, учащиеся. - Потенциал розничных продаж. средний - Занятость. Частичная или полная занятость, - Род занятий. студенты, школьники, обучающиеся на творческих или гуманитарных специальностях. - Образование. - Национальность - русские, украинцы. - Сфера работы: творчество и искусство, торговля - Важные события: фестивали, конвенции, сходки, афтерпати - Поколения: родившиеся после 1990-го
Психографические	Образ жизни: динамичный Отношение потребителя к инновациям: традиционалисты, консерваторы Отношение к себе: эстетическое восприятие	Образ жизни: динамичный Отношение потребителя к инновациям: новаторы с тягой к консерватизму Отношение к себе: познание мира и чувственных ощущений. Ученик жизни.

Продолжение таблицы 1

	себя и действительности; Кто кумир, пример для подражания для потребителя?: известные личности, деятели искусства Внутренняя мотивация покупки : переживание эмоций, чувственный аспект Отношение к местному производителю положительное Жизненная позиция : положительная Ценности: семья, природа, здоровье, культура	Кто кумир, пример для подражания для потребителя? сверстники, известные личности, Внутренняя мотивация покупки : желание самовыражения; Отношение к местному производителю положительное, Жизненная позиция: активная, Ценности: здоровье, близкие, общение, самореализация, духовный рост, удовольствия, отношения
географические	Регион: Самарская область, страны СНГ Численность населения: жители крупных городов Климатические условия: умеренные Значение населенных пунктов: культурные центры, сельская местность Вероятность стихийных бедствий область с низкой сейсмической активностью и т.п. Урбанизация городов: города, посёлки	Регион: Самарская область, страны СНГ Численность населения: жители небольших и крупных городов Климатические условия: умеренные Значение населенных пунктов: культурные центры, сельская местность Урбанизация городов: города, посёлки

Продолжение таблицы 1

поведенческие	Место совершения покупки Частота совершения покупки и частота потребления продукта Искомые выгоды для потребителей: качественное исполнение издания, соответствие оригиналу Отношение к товару : благожелательное, драйверы покупки: качество, цена Повод для совершения покупки: развлечение, подарок, для коллекции Ожидаемый результат : высокий Статус покупателя : потенциальный покупатель, новый покупатель, постоянный покупатель Степень готовности совершить покупку : осведомленный, знающий, интересующийся, желающий совершить покупку Степень вовлеченности в покупку: не требуется срочное решение проблемы	Место совершения покупки Частота совершения покупки и частота потребления продукта Искомые выгоды для потребителей: качественное исполнение издания Отношение к товару : восторженное, драйверы покупки: качество, цена Повод для совершения покупки: развлечение, подарок, для коллекции, для досуга Ожидаемый результат : высокий Статус покупателя : потенциальный покупатель, новый покупатель, постоянный покупатель Степень готовности совершить покупку : осведомленный, знающий, интересующийся, желающий совершить покупку Степень вовлеченности в покупку: не требуется срочное решение проблемы
---------------	--	--

Чтобы глубже рассмотреть анализ востребованности издания, нужно составить характеристику целевой аудитории. Для этого был составлен трёхуровневый анализ продукта, рассмотренный в таблице 2.

Таблица 2 – Трехуровневый анализ продукта. Продвижение товара на рынке потребителей

Наименование сегмента	Сущность продукта (какие выгоды дает продукт)	Фактический товар	Добавленная услуга (что еще мы можем предложить клиенту?)
Консерваторы	Предмет обзора, рецензии и критики; Чтение, развлечение и приятное времяпрепровождение; Предмет для продажи на мероприятиях; Предмет для обсуждения между участниками сегмента;	Книжное издание	Буктрейлер
Молодые люди консервативных взглядов	Заинтересованность разными жанрами литературны Предмет для продажи на мероприятиях; Предмет для обсуждения между участниками сегмента; Чтение, развлечение и приятное времяпрепровождение; Погружение в эмоциональный мир человека, Психологическая заинтересованность.	Книжное издание, продукция, Сопутствующие товары: боксы, закладки, почтовые открытки, Магниты, подвески	Сувенирная продукция Печатная продукция Текстиль Бук-трейлер Сувернирная продукция
Искусствоведы	Рассмотрение поэтического сборника как вид искусства, а не как получение выгоды; Анализ продукта, как часть зарождения искусства для массовой аудитории; Предмет для обсуждения между участниками сегмента; Объект исследования	Книжная продукция, Сопутствующие товары: боксы, закладки, почтовые открытки,	Рецензии, отзывы, презентации.

3.1.3 Анализ конкурентных сторон

Чтобы быть услышанными, тольяттинские авторы литературных произведений собираются на литературных вечерах, представитель таких встреч – проект «Зелёная лампа». Это площадка творчества, где люди устраивают тематические поэтические вечера и концерты, где поэты читают свои и чужие стихи и наслаждаются творчеством других.

Например, литературный сборник «70 стихов о войне и победе» – стихи современников и классиков.

Спонсоры: ГАЗПРОМ ИНВЕСТ, Почта России, Ключевые Ценности, СПбГУ. Обложка твёрдая, глянцевая, иллюстрации отсутствуют. Обложка не современна. Не привлекает внимание аудитории эстетов и коллекционеров. Это издание не хочется приобрести в коллекцию или для красоты. Оно больше похоже на школьный учебник (рисунок Б.2).

Или литературный сборник «Девичник» – 40 стихов, два рассказа, одно эссе и одна миниатюра. Авторы: Екатерина Погорелец, Ксения Оруджова Таня Юдина, Злата Кот, Наташа Лыжина

Использование фотографий в качестве оформления сборников распространён в городе приём. Но «Девичник» больше похож на школьный дневник. Это может как и приёмом, отражающим юность поэтов. Но читатель может и не понять, что внутри книги – стихи. Вёрстка не продумана. Самиздат может быть и более качественным (рисунок Б.3).

В ходе исследования аналогов можно сделать выводы, касающихся проекта С. В Афанасьева, рассмотренные в таблице 3.

3.1.4 Оценка конкурентного положения (SWOT-анализ исходных данных проекта)

Таблица 3 – SWOT-анализ проекта

Сильные стороны	Слабые стороны
В печатных изданиях тольяттинских авторов не хватает красивого дизайна. Сборники не имеют иллюстраций и каких-либо оформительских элементов. В проекте Сергея Афанасьева задействованы иллюстрации и общий стиль книги. Это может привлечь читателей, выходящих за пределы целевой аудитории.	Целевая аудитория, настроенных консервативно, людей, подумает о том, что оформление лишнее и отвлекает от серьёзности поэзии. Нераскрученность поэта прибавляет риска. Нужна рекламная акция или раскрутка в соц. сетях (буктрейлер и т.д).

3.2 Экспериментальное исследование.

В течении работы над проектом, был разработан опрос. Анкетирование проводилось с целью изучения литературных предпочтений жителей города, выявлению отношения к книжному дизайну и его важности в продвижении тольяттинских авторов. Большинство людей, откликнувшиеся на опрос, представляет молодое поколение от 19-25 лет. (рисунок В.4)

Не смотря на ожидания, оказалось, что чтение не кануло в лету, люди читают, но как опрос показал, многим мешает загруженность современности. Работа, дела, суета будней, не даёт погрузиться в книжный мир (рисунок В.5).

Большинство опрошенных за то, чтобы литературное творчество развивалось и выходила за рамки города, при этом большинство даже не знает о существовании тольяттинских поэтов и писателей, не знаком с их творчеством (рисунок В.7).

Далее для того, чтобы узнать заинтересованность публики в книжных изданиях и необходимость проектирование, был задан вопрос: В каком виде они читают книги. В печатном или электронном. Результаты показали что люди как и ранее читают бумажные издания, не пренебрегая электронным (рисунок В.8).

Для того, чтобы узнать необходимость использования книжного дизайна людям был задан вопрос насколько им важен дизайн печатного издания. Большинство за красивый книжный дизайн и за то, чтобы не бездумно коллекционировать эстетическую составляющую книг, но и за содержание (рисунок В.9).

Совершенные издатели и писатели г. Тольятти считают, что во взрослых книгах иллюстрации не обязательны, но опрос читателей это опроверг, показывая, что людям нравятся иллюстрации и они хотели бы видеть их в книжных изданиях (рисунок В.10).

В ходе исследования было выявлено заинтересованность жителями города в расцвете литературного творчества в г. Тольятти, их положительное отношение к книжному дизайну, влиянию электронных книг на существование печатной продукции. И были сделаны выводы, повлияющие на ход реализации визуальной концепции многостраничного издания сборника стихов С. Афанасьева.

3.3 Описание общего концептуального варианта к приложениям.

Концепция «выстраивает» связь между заказчиком и дизайнером. Она даёт смысл всему проекту. В нашем случае мы можем провести поиск концепций исходя из характера произведения.

Утончённая лиричность, образы природы и сравнительные обороты – всё это присутствует в сборнике. Описываются не столько чувства человека, сколько его глубоко личное переживание, затронутые эмоции, выраженные через объекты природы, которая воспринимается автором как что-то родное, способное его понять. Как любящий родитель или ласковая мать. Даже светлые чувства к девушкам автор использует через ботанические символы. Девушка-берёзка, ландыш в волосах, бурьян в душе. Всё это несёт в себе что-то русское и таинственное.

Детство автора прошло в волжском селе, окружённый с младенчества озёрами, реками, прекрасным ландшафтом самарской области, он вдохновлялся данными образами и это в дальнейшем повлияло на его творчество.

Стихотворения Сергея Афанасьева можно сравнить с классиками лирической поэзии Есениным, Тютчевым и Фетом. Целевая аудитория проекта нацелена именно на этих авторов – символистов.

Проза Фета нацелена на природу как восприятие божественного существа до которого человеку никогда не понять. Тютчев имел более философскую лирику. По жизни и в творчестве он занимался осознанием себя, своего места в жизни, смысла человеческого бытия и через природу он описывал свои эмоциональные состояния поиска.

Есенин играет в образами природы и сравнивает. Он ищет успокоение в родных местах, в любимых женщинах. Он ищет вдохновение в любви и своих чувствах, а природные мотивы это фон, который существует за его переживаниями и эмоциями.

Именно в этом символизме поэзия С. Афанасьева и Есенина похожи, их лирика немного озорная, страстная, но порой чрезвычайно сентиментальная. Стихотворения Афанасьева передают красоту мира во всех ее проявлениях. Он воспринимает неуловимо ускользающие мгновения бытия природы и «вплетает» в них человеческие чувства.

Ознакомившись со стихотворениями С. Афанасьева было разработано несколько поисковых вариантов концепций. Все они передают настроение произведений и смысловой посыл автора.

По техническому заданию бакалаврской работы разрабатывается книжное издание на 70 страниц, с монохромными иллюстрациями, твёрдой, глянцевого обложкой.

Концепция «Типографика».

Один из трендов в дизайне 2017 года. Шрифт полностью заменил графические элементы и стал основой композиции. Растущая популярность каллиграфии и типографики смогла бы привлечь молодую аудиторию (рисунок В.11).

Концепция «Письма».

Данная концепция предполагает оформление книги в виде дневника автора. С чётким, но похожим на рукописный шрифтом и минималистичными, быстрыми иллюстрациями в виде «быстрых» зарисовок, будто сам автор неумело хотел что-то показать читателю. Эта концепция установила бы связь между автором и читательской аудиторией. Помогла бы ей проникнуться лирикой и чувствительностью автора произведений (рисунок В.12).

Концепция «Ботанический минимализм».

Стиль «минимализм» не сходит со списков трендов дизайна уже который год. Минимализм становится стилем нашей жизни и внедряется во все сферы повседневности. Не смотря на современность стиля его можно удачно сочетать и с классикой. Через новое на контрасте можно передать прелесть классического и вечного. Иллюстрации с ботанической тематикой, иллюстрации не на всю страницу, а лишь на часть её, через разворот. Обложка белая с вырезанной трафаретной печатью названием и автором сборника (рисунок В.13).

Концепция «Монохром».

Предполагает наличие двух разделов. Любовная лирика и природная лирика. На каждый раздел имеется иллюстрация. Через разворот размещены по две иллюстрации, по одной на каждую страницу. Иллюстрации, описывающие лиричность произведений. В качестве способа, придающее оригинальность оформлению, выбито разделение разделов с помощью стилистического направления в иллюстрациях.

По техническому заданию указано, что заказчик хотел бы иметь чёрно-белые иллюстрации в издании. Но стиль может быть разным.

В этой концепции использована тушь и минимальная работа с цветом. Это позволяет в будущем значительно удешевить печать данного издания. Иллюстрации изображают чувства людей и их эмоции (рисунки В.14 – В.19).

Итогом была выбрана третья концепция «Бионический символизм».

3.4 Проработка итогового варианта визуальной концепции.

3.4.1 Шрифтовая гарнитура и формат издания

Книга начинается с проектирования, поэтому важным критерием оформления является шрифт, модульная сетка, формат издания и размер полей.

В издании использовано три вида шрифта.

Шрифт «Cormorant» задействован в заголовках. Это классический шрифт, с засечками, красиво смотрится на печатных изданиях и подходит для сборника стихотворений, придавая им серьёзности. Он удобен в читабельности, не декоративен и подходит для вёрстки стихотворений.

Шрифт «Minion Pro» использован для основного текста. Он хорошо читается, удобен в использовании и при печати, так как является стандартным шрифтом операционных систем и может быть прочитан в программе на любых компьютерах типографий. Приятен глазу, не отвлекает от прочитанного.

Шрифт «Madelyn» служит элементом оформления. Он задействован в декоративных вкладышах и в качестве названия-логотипа издания. Рукописный, визуально интересный он разбавляет строгость книги и украшает её.

Если следовать ГОСТам оформления книжных изданий САНПиН 1.2.1253–03 кегль шрифта основного текста для изданий первой категории должен быть не менее 10 пунктов. Шрифтовой кегль издания «По жизни с любовью» 12 пунктов, размер заголовков и названия стихотворений равен 18 пунктам.

Формат издания 215x145 мм. Этот формат удобен, портативен. Может поместиться почти в любую сумку патенциального читателя и распространён среди книжных изданий. Выигрышно смотрится с любым корешком, вне зависимости от твёрдости и мягкости обложки, его удобно держать в руках и можно разглядеть почти любые иллюстрации вне зависимости от их размера. С точки зрения использования формата, он важен. Так как с него начинается взаимодействие читателя с книжным изданием. Большую книгу не удобно взять с собой в дорогу и она не удобна в сумке среднего, обычного размера и занимает в ней много места. А маленькую книгу не удобно приподносить в подарок кому-либо. Поэтому

формат зависит от того, какой цели служит издание. А выбранный для реализации концепции издания формат 215x145 удобен для воплощения сути издания.

Модульная сетка книги расположена таким образом, чтобы привлечь внимание читателя к визуальным образам, но не отвлекать от текста. Таким образом 70 страниц многострочного издания на 35 разворотов было разработано 8 иллюстраций, расположенных справа или слева на весь лист от основного текста. Количество иллюстраций среднее, что позволяет помочь разработать дизайн-концепцию, но не создавать ощущение перегруженности визуальными элементами.

Текст выровнен по центру. Расположен так, чтобы окончание стихотворения не переходило на другой разворот и читатель смог воспользоваться информацией не отвлекаясь на перелистывание страницы и не смещая упор внимания на какое-либо иное действие в момент прочтения.

При выборе шрифтов, разработке вёрстки и визуальных элементов целью было создать ощущение не перегруженности деталями и создать ощущение лёгкости и строгости, так как целевой аудиторией являются люди старше 25 лет, которые, по результатам исследования и опроса, считают, что книга важна и без какого-либо книжного дизайна и важное в оформлении – текстовая составляющая, но не отказались бы от приятного визуального оформления издания и считают его приятным дополнением любимых произведений литературы. Поэтому при разработке оформления учитывалась ненавязчивость деталей.

3.4.2 Разработка обложки

При оформлении обложки был сделан упор на визуальную концепцию «бионический символизм». Были разработаны образы парня и девушки. На обложках изображены профили внутри которых растут цветы и папоротники. Как символ чувств сокрытых глубоко внутри человека, и с каждым годом растущие и цветущие, как растения. Образы разработаны на белом фоне. Белый цвет как символ чистоты и невинности подчёркивает искренность прозы Афанасьева и в качестве не пёстрого, одноцветного тона не отвлекает читателя от образов и текста. Иллюстрации для обложки, как и все в книге, выполнены в технике ручной графики с доработкой в Adobe Photoshop. В монохромном исполнении.

В заголовке названия книги был использован шрифт «Madelyn» (рисунок В.22). Имя и фамилия автора в шрифтовой карнитуре «Cormorant».

Были предложены по выбору несколько вариантов расположения заголовка книги на обложке. В первом варианте текст расположен в форме шляпы, облегающей голову девушки, во втором варианте текст и профиль девушки расположены внизу, в третьем варианте профиль девушки и парня на передней обложке, в четвёртом они приближены друг к другу в виде сюрреалистичного рисунка, в итоговом варианте текст и профиль расположены по середине обложки, на оборотной стороне издания расположен профиль юноши, смотрящего на встречу девушке.

3.4.3 Разработка иллюстраций

При работе над иллюстрациями была использована, акварель, тушь и карандаши. Материалы сделали картинку более живыми. Основными элементами данной концепции использована взаимосвязь человека и природы. Тонкая лирика, сплетение чувств и взгляд на природу – всё это пытается донести до нас автор.

Лирика С. Афанасьева очень символична и все образы передаются через природные отражения, поэтому эмоции людей на иллюстрациях и оформлении дополнены метафорами ботанических элементов (рисунок В.26).

В качестве дополнительных элементов за основу взяты принципы ботанической иллюстрации. Это листики, цветы, лепестки – всё, что отвечает за флору, как в примере обложки сборника использована роза, которая может дублироваться в качестве элементов по всей книге (рисунок В.21).

При разработке иллюстраций для многостраничного издания «По жизни с любовью» Сергея Афанасьева визуальным вдохновением для образов послужили иллюстрации украинского иллюстратора Владислава Яркого и русского художника-живописца Андрея Ремнева.

Ярко проиллюстрировал множество известных литературных изданий, в том числе сказки Ханса Христиана Андерсена, «Ромео и Джульетта», «Гамлет. Принц датский», а также известен разработкой иллюстраций для Пауло Коэльо.

Техника иллюстратора похожа на сюрреалистичную, это тонко проработанная ручная графика, перенесённая на бумажную книгу.

Живописец Андрей Ремнев использует в своих картинах женские, символистично отображённые образы. Художник, как и автор сборника, вырос среди природы и он живёт ей, изображая впечатления на полотнах.

В работе над иллюстрированием сборника основной задачей было поставлено раскрытие концепции, образов, перечисляемых в стихотворениях и сочетание иллюстраций с текстом книги.

При разработке разворотов учитывался смысловая информация, соержащаяся в произведениях. На первой иллюстрации изображена девушка среди берёз, это иллюстрация к стихотворению «Берёзка», где автор описывает ревность девушки к другой. Она сравнивается с берёзой, которая одиноко растёт у его окна. На одной из следующих иллюстраций изображена роза, на первый взгляд это просто изображение цветка, но если присмотрется, то можно разглядеть в лепестках очертание губ. Это отсылка к стихотворению «Горечь разлуки», где уста любимой женщины сравниваются с лепестками розы. На другом развороте изображена фигуры молодого человека со сложенными на коленях руками, в рубашке отражаются начертания заросшего растениями тёмного места, в котором стоят парень и девушка, смотря друг на друга. Это иллюстрация к стихотворению «Ты меня не любишь» где переживания автора сраниваются с бурьяном в душе от неразделённых чувств.

В данной концепции предложено использовать приём «книга в книге», подразумевающее отсутствие двух разделов. На разворотах стихотворений любовной лирики с отсутствующими иллюстрациями вшит вкладыш с ботаническим элементом и стихотворением кусочком стихотворения на нём, выполненным клиграфическим шрифтом «Madelyn». Этим можно почеркнуть единение чувственного и физического опыта переживаний природы и человеческих эмоций, что это единый и неразделимый процесс. Так же данные вкладыши как бы «разбовляют» издание, делают его еще больше нетипичным среди подобных. Эта идея позволяет не только воспринимать книгу, как издание с

поэтической лирикой, но и представить её как интересное решение, представляющее стихи необычным образом.

Выводы

Анализируя все перечисленные примеры, можно сделать вывод, что использование малых средств действительно может работать в позитивную сторону визуального оформления. Даже детали могут сыграть существенную роль в дизайне издания. Также, для проекта отличительным является возможность использования доступных ресурсов. При работе над проектом будут задействованы социальные сети, в которых будет рассказывать о сборнике, истории его создания и будут задействованы фотографии оформления книги. Перечисленные концепции подходят под техническое задание заказчика и воплощены в рамках задействованных сроков. Итоговая концепция отображает стиль издания, лирику поэтичность, сможет привлечь потенциальную целевую аудиторию и поможет книге занять достойное место на книжных полках читателей.

Раздел 4. Экономическое обоснование проекта

4.1 Экономическое обоснование проекта

4.1.1 Анализ текущего состояния

На данный момент не существует индивидуального оформления книги Сергея Афанасьева «По жизни с любовью», отсутствуют какие либо ранее изданные книги с каким-либо оформлением.

Описание проекта: книга Сергея Афанасьева «По жизни с любовью» проиллюстрирована, не противореча содержанию, формат издания 90х60 мм, число страниц 70. Разработаны две обложки. Суперобложка, бумажная и обложка обычная, в твёрдом переплёте. Также вёрстка книги и иллюстрации.

Распрсотаняется и продаётся в книжных магазинах: «Читай город», «Чакона». И также в библиотеках г. Тольятти.

Целевая аудитория – люди старше 30 лет.

Анализ рынка

Несколько лет подряд книжная индустрия теряет убытки. Закрытие книжных магазинов, сокращение работников книжный отделов, разорение некоторых крупных издательств, распространённое пиратство на книги. И самое главное сокращение читательской аудитории.

Не смотря на перечисленные факторы, в 2013 г. по маркетинговым исследованиям книжная отрасль дала неожиданный толчок вверх, показав рост по целому ряду основных индикаторов и на некоторые издания самые крупные тиражи впервые за несколько лет.

Важным для отрасли стало замедление в 2013 г. темпов падения объёма книжного рынка по сравнению с прошлыми годами, что может свидетельствовать о появлении тренда на него.

Также было отмечено, что самые продаваемые книги – имеют яркую, твёрдую обложку. Спросом пользуется разрекламированные издания, которые ещё и приятно держать в руках. Основываясь на исследования маркетологов можно сделать

определённые выводы, для достижения вывода тольяттинской литературы на новый уровень и поднять спрос на продажи, стоит уделить важное внимание оформлению изданий и для каждой книги, которая подошла личным вкусам разного, даже самого привередливого потребителя.

4.2 Планируемый эффект

Планируемый эффект от реализации проекта в первую очередь подразумевает более высокий интерес аудитории города к тольяттинским авторам и более высокий процент интереса к литературе самарской области путём грамотного дизайна книги и её раскрутки, так же увеличение посещаемости книжных магазинов. Возрастет эрудированность современной молодёжи. Возможно участие на выставках в рамках всевозможных фестивалей. Затраты на проект представлены в таблице 4

Таблица 4— Затраты на проект

Фонд оплаты труда	Оплата, руб.
1) Заработная плата:	
1.1 Заработная плата основных работников:	
Корректор	5100
Художник-иллюстратор за 15 иллюстраций	2400
Дизайнер-верстальщик	3500
1.2) Заработная плата по договорам подряда:	
Авторы (внештатные)	10 000
Художники (внештатные)	9 000

Общие затраты на оплату труда составляют: 33200 руб.

Затраты на печать:

Формат: 125x115 мм, формат листа 90x60м;

Блок;

Число страниц: 70;

Бумага: мелованная бумага Arctic the Matt, 90 г/м²;

Обложка;

Бумага: 150гр. Мелованная бумага, матовая;

Скрепление: твёрдый переплёт;

Тираж: 500 экземпляров;

Итоговая стоимость печати: 200 200 руб.;

Таким образом общие затраты составляют: 200 500 руб.;

А себестоимость одного книжного издания из расчета на 500 экземпляров составляет: 500 рублей.

4.3 Расчёт экономической эффективности

Предполагаемая на данный момент стоимость книги в пунктах распространения составит 500 рублей, издание рассчитано на распространение в течение одного года.

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле 1:

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

где $\mathcal{E}$ - годовой эффект;

З - затраты на проект, включая его разработку и реализацию; К - коэффициент эффективности.

500 руб. x 500экз. = 250 000 руб.

250 000 : 220 600 = 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 иллюстрации и книжном дизайне. Также в ходе исследования состояния рынка книгоиздания, исследования современной обстановки в книгопечатании была выявлена и сегментирована целевая аудитория продукта. Проведено социологическое исследование, в котором были выявлены основные предпочтения целевой аудитории. В результате исследования был проведён анализ, благодаря которому была выявлена проблематика, пути решения проблемы, отражено отношение целевой аудитории к вопросам проблемы. Тольяттинские авторы не услышаны. Они не раскручиваются. Молодые авторы собираются и пытаются самовыражаться в творчестве в своём кругу. Но людям нравятся бумажные книги, не смотря на популярность электронных. Они всё ещё покупают книжные издания, им нравится красивый книжный дизайн, они готовы платить за него деньги, наслаждаться иллюстрациями и красотой картинки. И именно на счёт качественного проектирования книжного изделия можно достичь вывода тольяттинской литературы на новый уровень. Сделать авторов заметными. Жители хотят вывести литературу города на новый уровень и благодаря дизайну это возможно. Результаты этих исследований были отображены в списке основных критериев для создания визуальной концепции многостраничного издания, от которых следует отталкиваться при создании визуальной концепции.

Список использованных источников

- 1) Баренбаум И.Е. История книги. [Текст] / И.Е. Баренбаум – М.: Книга, 1984. – 248 с.
- 2) Блайд Д. Маркетинговые коммуникации. Что? Как? И почему? [Текст] / Д. Блайд – М.: Баланс-Клуб, 2004. – 368 с.
- 3) Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе. От разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей. [Текст] / Т. Браун – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 256 с.
- 4) Бхаскаран Л. Анатомия дизайна. Реклама, книги, газеты, журналы. / Л. Бхаскаран – СПб.: Астрель, АСТ, 2006. – 256 с.
- 5) Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. / Н.В. Варбанец – М.: Книга, 1980. – 304 с.
- 6) Водчиц С.С. Книжный дизайн. Теория пропорций. / С.С. Водчиц – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 560 с.
- 7) Володин Б.Ф. Всемирная история библиотек. / Б.Ф. Володин. М.: Профессия, 2004. – 464 с.
- 8) Дорохова, М.А. Конспект лекций. История культуры / М. А. Дорохова. Воронеж: Научная Книга, 2012. – 54 с.
- 9) Дэвис Д.Д. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика. / Д.Д Дэвис – М.: Вильямс, 2003. – 864 с.
- 10) Коник М. Архив одной мастерской. Сенежские опыты. / М. Коник – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2003. – 324 с.
- 11) Ленкевич Л.А. Техника машинописи. / Л.А. Ленкович – М.: Академия, 2008. – 176 с.
- 12) Либрович С.Ф. История книги в России. Часть I. / С.Ф. Либрович – М.: Товарищество М. О. Вольф, 1914. – 224 с

- 13) Маэда Д. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь / Д. Маэда – М.: Альпина Паблишер, 2008. – 0 с.
- 14) Монтейро М. Дизайн – это работа. / М. Майтейро – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 176 с.
- 15) Оськин И. Принципы создания успешной коммуникации. / И. Оськин – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 272 с.
- 16) Панкин, С.Ф. Конспект лекций. История мировых религий. / Панкин, С.Ф. Воронеж: Научная Книга, 2012. – 322 с.
- 17) Пресс. М. Власть дизайна. Ключ к сердцу потребителя. / М. Пресс – М.: Гревцов Паблишер, 2008. – 352 с.
- 18) Розенсон И.А..Основы теории дизайна. Учебник для вузов. / И.А. Розенсон – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
- 19) Саймонс Д. Настольная книга дизайнера. Обработка иллюстраций. / Д. Самймонс – М.: АСТ, Lingua, Астрель, 2015. – 256 с.
- 20) Смышляев А.Л История Древнего Рима от Ромула до Гракхов: / А.Л. Смышляев. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2007.
- 21) Стихи.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.stihi.ru/avtor/svaarhimesdes> (дата обращения: 29.05.2017)
- 22) Филь Ш. Графический дизайн в XXI веке. / Ш. Филь – М.: АСТ, Астрель, ОГИЗ, 2009. – 192 с.
- 23) Фиталева С.В, Барабошина Д.А. Основы технологии художественно-оформительских работ / С.В Фиталева, Д.А. Барабошина – М.: Академия, 2010. – 216 с.
- 24) Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. / Фокина Л.В Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 280 с.
- 25) Фриче В.М. Очерки по истории западноевропейской литературы. / В.М. Фриче – М.: Вузовская книга, 2009. – 224 с.
- 26) Фрост К. Дизайн газет и журналов. / К. Фрост – М.: Школа издательского и медиа бизнеса, 2012. – 232 с.

- 27) Чихольд Я. Образцы шрифтов. / Я. Чихольд – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2012. – 248 с.
- 28) Чурилов И.В. Типографика. Искусство оформления текста. / И.В. Чурилов – М.: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 76 с.
- 29) Шестаков В.П. История истории искусства. От Плиния до наших дней. / В.П. Шестаков – М.: ЛКИ, 2008. – 304 с.
- 30) Шомракова И.А. Всеобщая история книги 2-е изд. / И.А Шомракова – М.: Профессия, 2008. – 392 с.
- 31) Шрифты книжные, титульные. – М.: Издание Акционерного общества Словолитни О. И. Леман, 1913. – 538 с.
- 32) advesti.ru [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.advesti.ru/publish/prepress/111104book/> (дата обращения: 29.05.2017)

Приложение А

Рисунок А.1 – Иллюстрации Владимира Андреевича Фаворского

Рисунок А.2 – иллюстрации Галины Зинько

Приложение Б

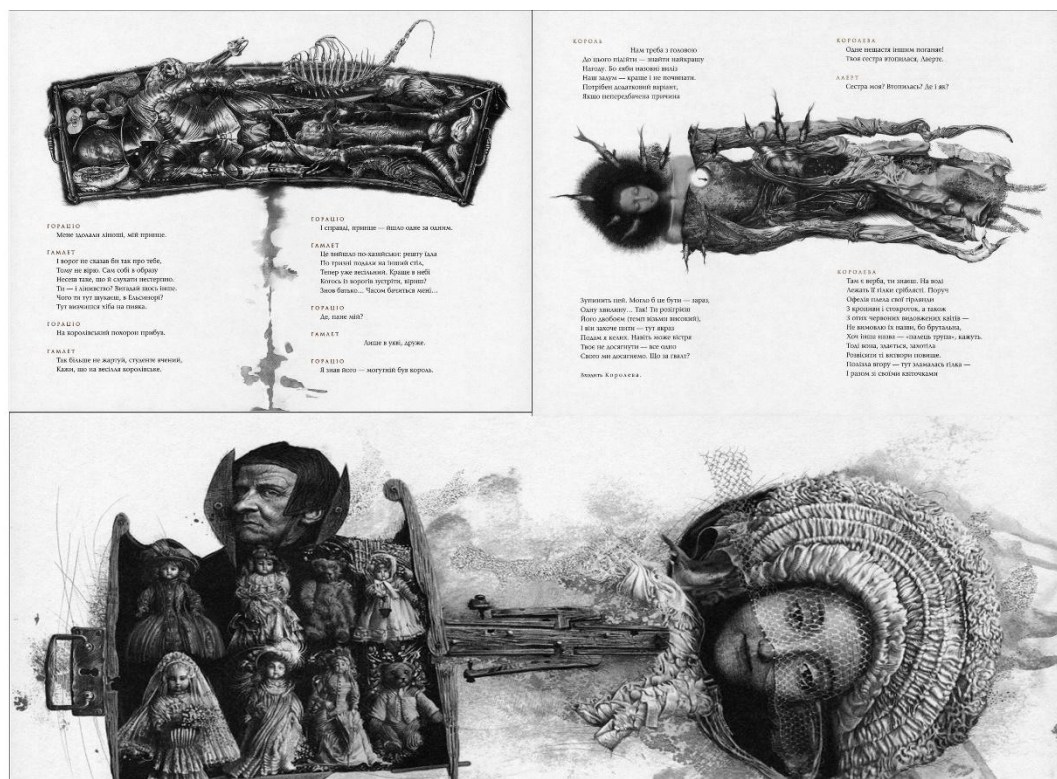

Рисунок Б.1 – иллюстрации к книге «Гамлет, принц Датский»

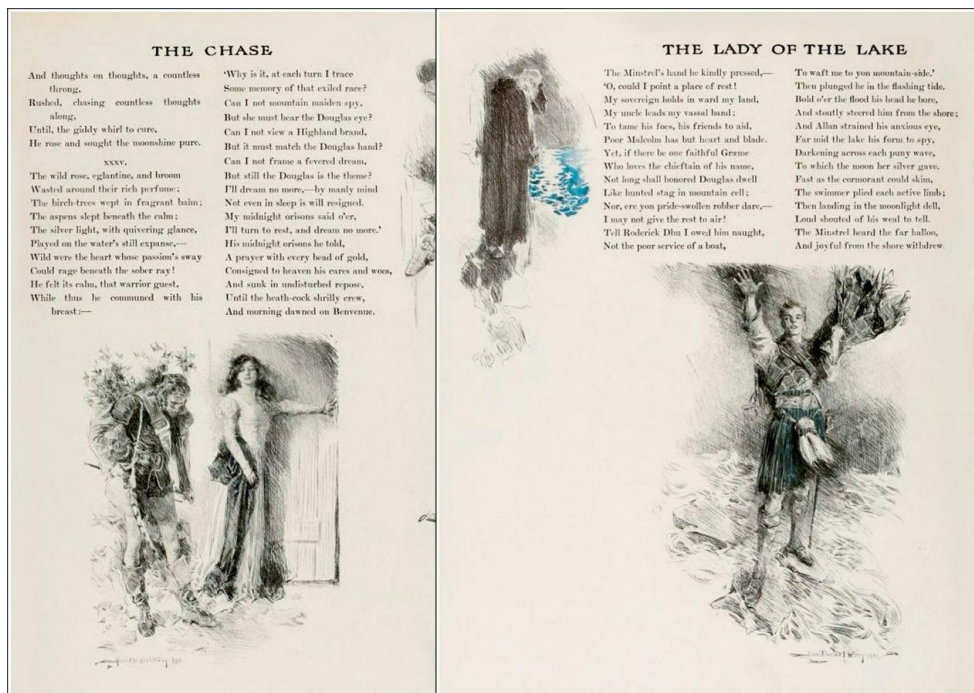

Рисунок Б.2 – иллюстрации к книге «Дева озера»

Рисунок Б.3 – Иллюстрации к книге поэта Мирослава Васака
«Запрещенная любовь»

Рисунок Б.4 – иллюстрации к книге «Ромео и Джульетта»

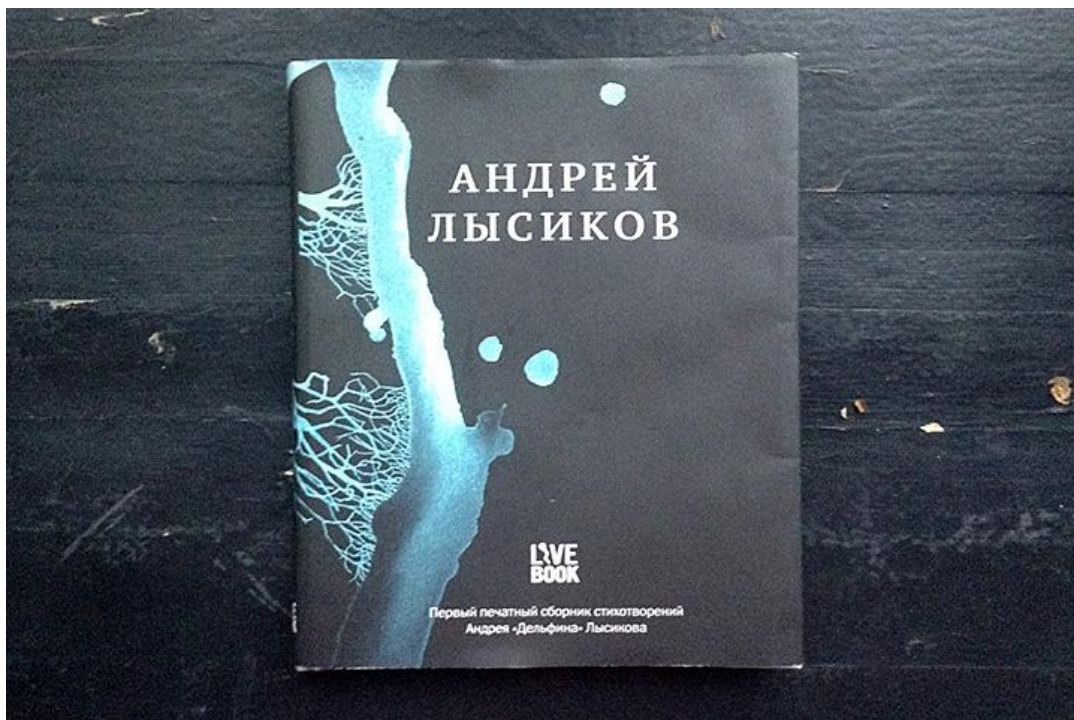

Рисунок Б.5 – оформление книги А. Лысыкова «Стихи». Обложка

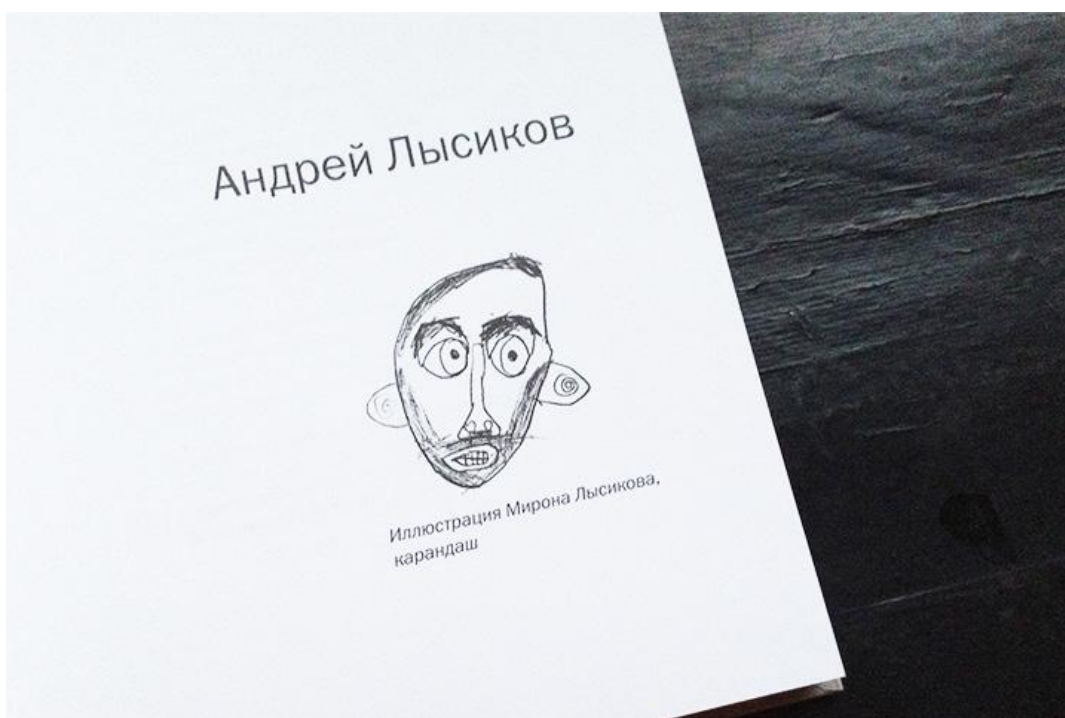

Рисунок Б.6 – оформление книги А. Лысыкова «Стихи».

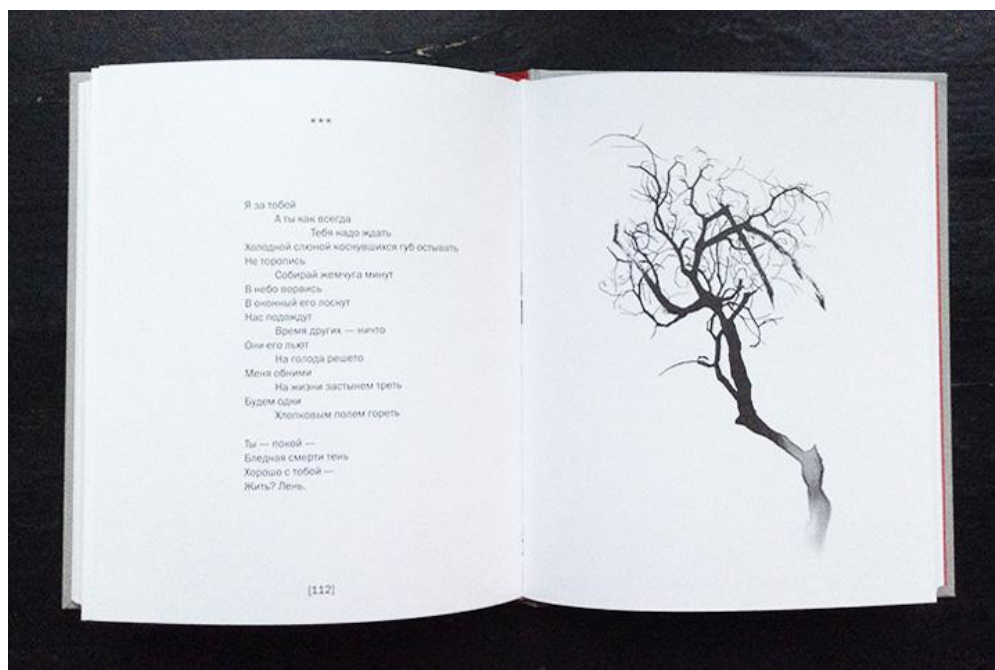

Рисунок Б.7 – оформление книги А. Лысикова «Стихи». Разворот стихотворения с иллюстрацией.

Рисунок Б.8 – Оформление книжного издания «Лялечки» Ольги Куценко

Рисунок Б.9 – Оформление книжного издания «Лялечки» Ольги Куценко

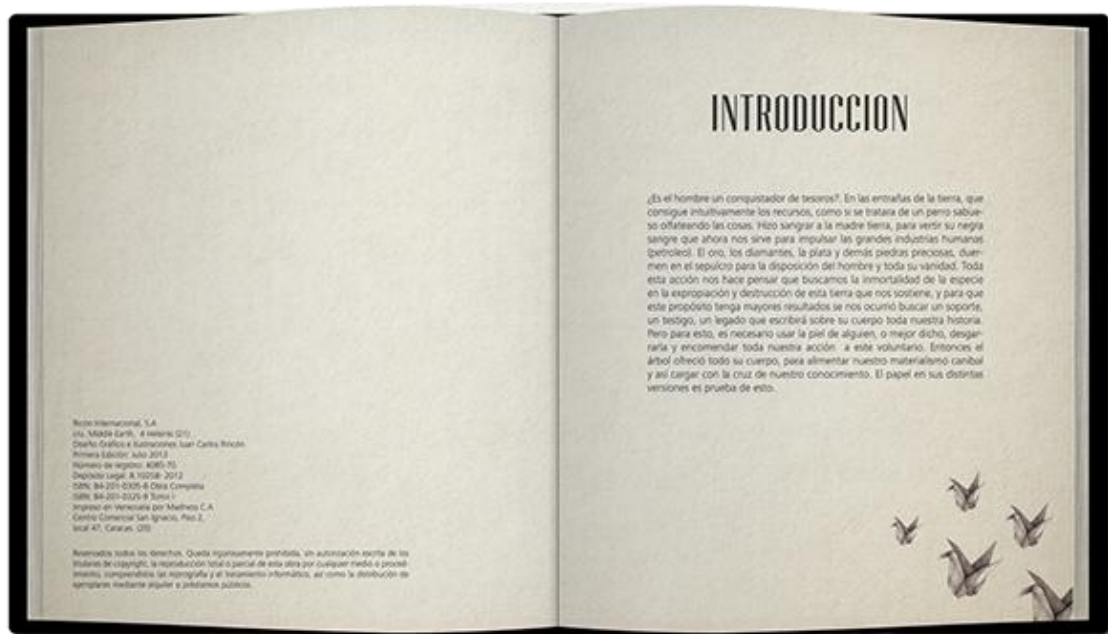

Рисунок Б.10 – оформление книги Corazón de Retazo «La Historia del Papel».

Рисунок Б.11 – оформление книги Corazón de Retazo «La Historia del Papel».

Рисунок Б.12 – оформление книги Corazón de Retazo «La Historia del Papel».

Рисунок Б.13 – оформление книги Corazón de Retazo «La Historia del Papel».

Приложение В

Рисунок В.1 – Сергей Афанасьев

Рисунок В.2 – сборник «Стихи о войне и победе»

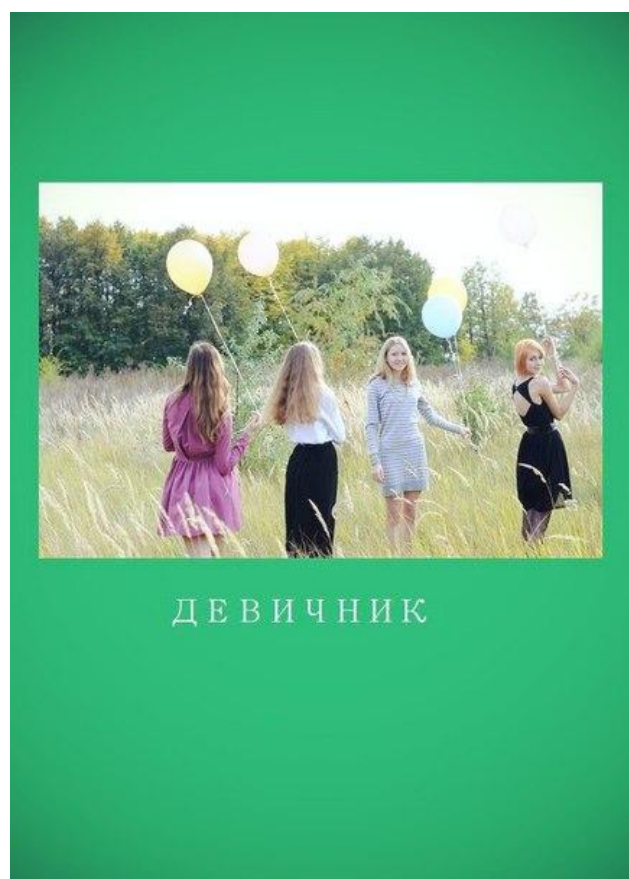

Рисунок В.3 – сборник «Девичник»

Сколько Вам лет? (31 ответ)

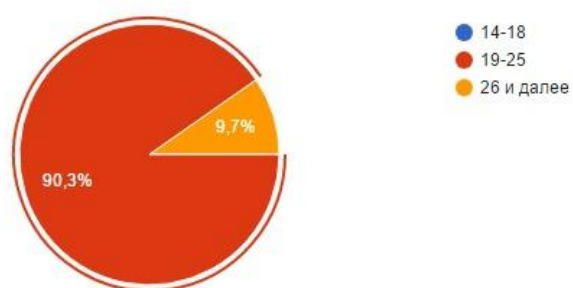

Рисунок В.4 – анализ возрастной категории

Любите ли Вы читать? (31 ответ)

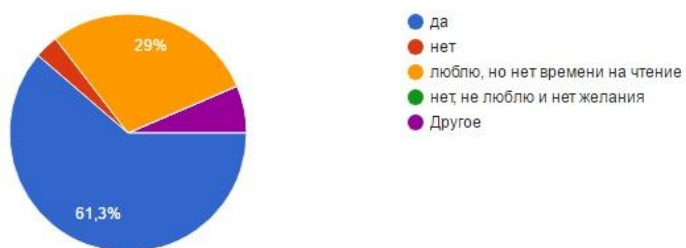

Рисунок В.5

Хотите ли вы, чтобы в Тольятти развивалось литературное творчество? (31 ответ)

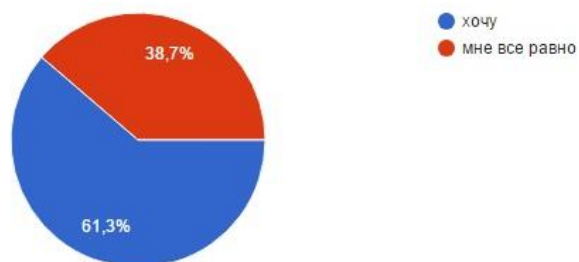

Рисунок В.6

Знакомы ли Вы с творчеством тольяттинских авторов? (31 ответ)

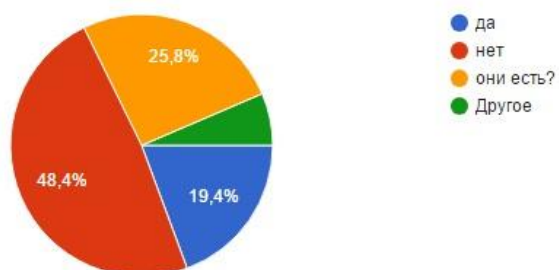

Рисунок В.7

Вы предпочитаете книги в электронном или в печатном виде? (31 ответ)

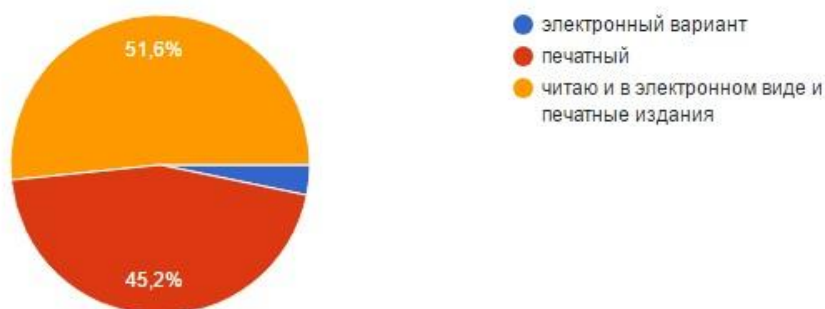

Рисунок В.8

Считаете ли Вы что дизайн книги важен? Смогла ли Вас заинтересовать книга только из-за её оформления? (31 ответ)

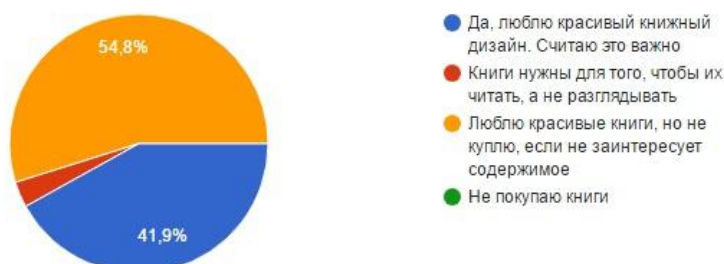

Рисунок В.9

Нужны ли по вашему мнению, иллюстрации в классических и других взрослых произведениях в качестве передачи текста? (31 ответ)

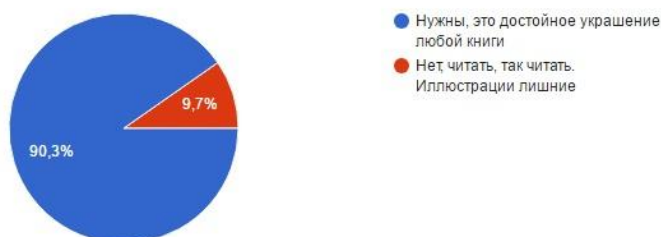

Рисунок В.10

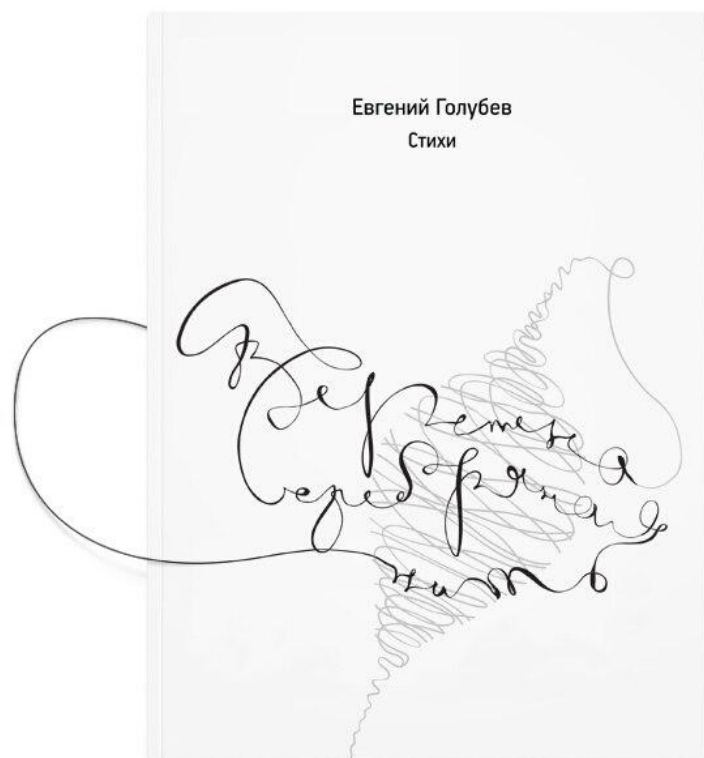

Рисунок В.11 – концепция «Типографика»

Рисунок В.12 – концепция «Письма»

Рисунок В.13 – концепция «Бионический минимализм»

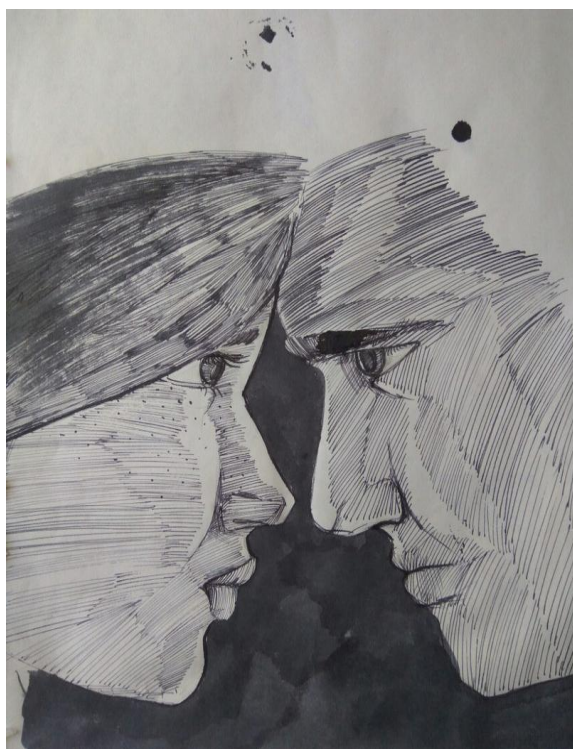

Рисунок В.14 – концепция «монохром». Эскиз концепции

Рисунок В.15 – концепция «монохром». Эскиз концепции

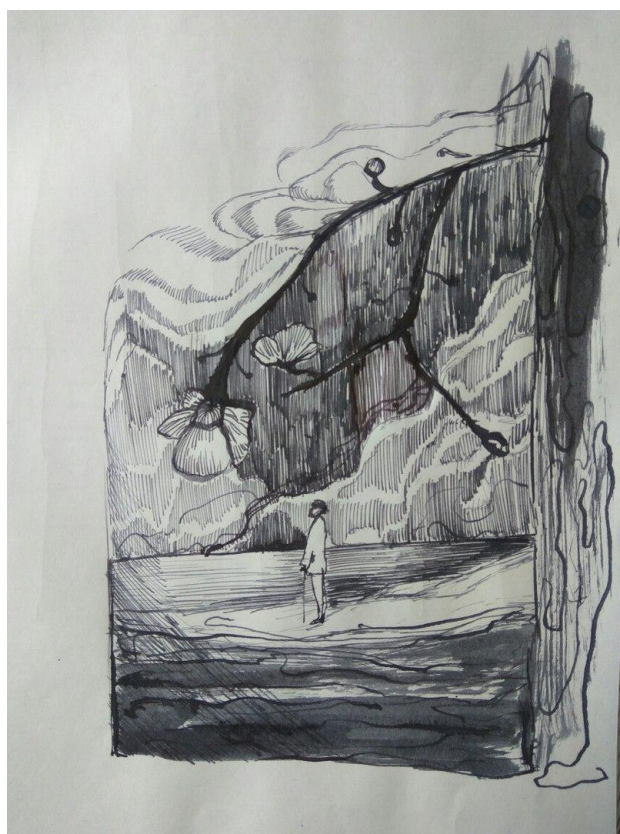

Рисунок В.16 – концепция «монохром». Эскиз концепции

Рисунок В.17 – концепция «монохром». Эскиз концепции

Рисунок В.18 – концепция «монохром». Эскиз концепции

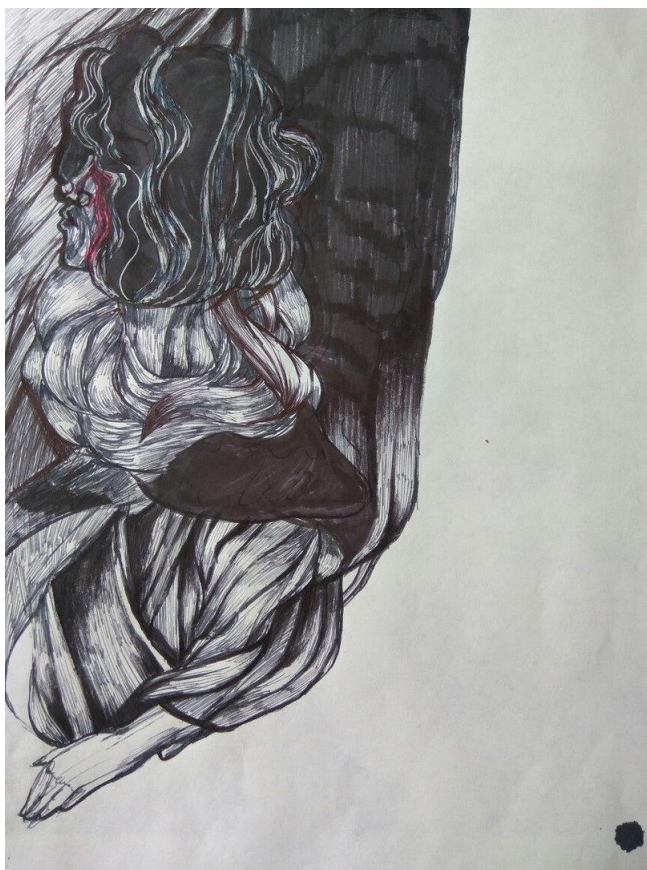

Рисунок В.19 – концепция «монохром». Эскиз концепции

Рисунок В.20 – итоговая концепция. Пример иллюстраций.

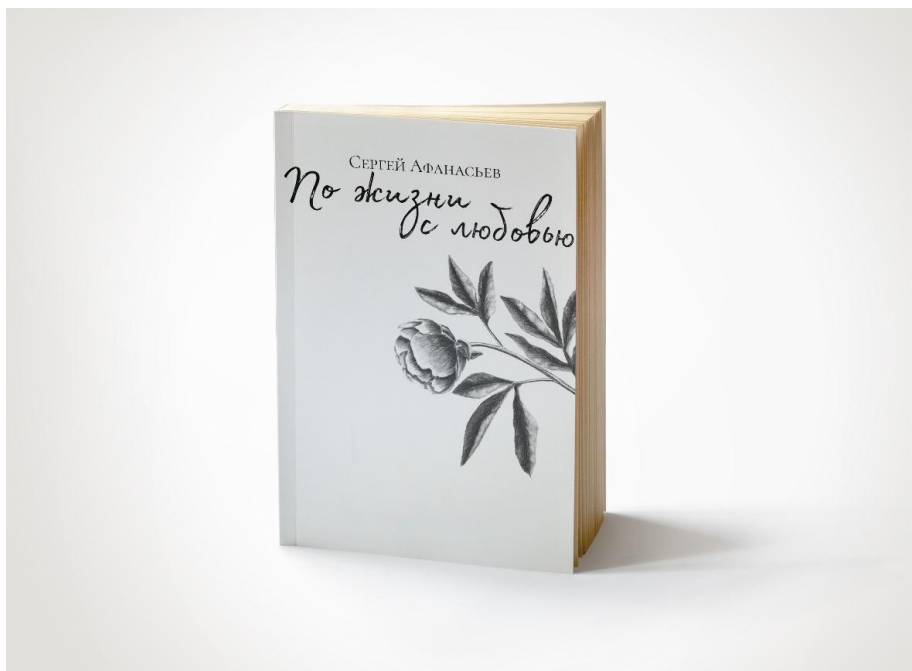

Рисунок В.21 – итоговая концепция. Поисковой эскиз обложки.

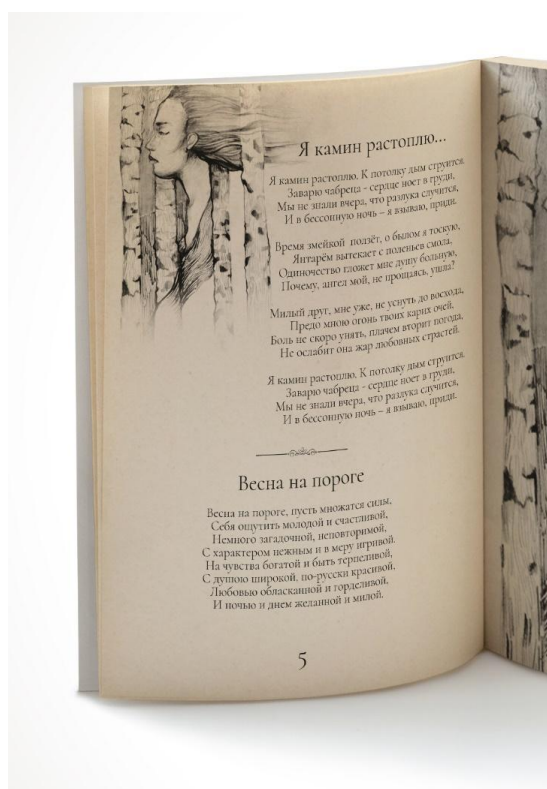

Рисунок В.22 – итоговая концепция. Поисковой эскиз вёрстки

Рисунок В.23 – итоговая концепция. Вариант обложки.

Рисунок В.23 – итоговая концепция. Вариант обложки.

Рисунок В.24 – итоговая концепция. Вариант обложки.

Рисунок В.25 – итоговая концепция. Вариант обложки.

Рисунок В.26 – итоговая концепция. Итоговый вариант супер-обложки.

Рисунок В.27 – итоговая концепция. Итоговая вёрстка разворота.