

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

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Кафедра «Дизайн»

(наименование кафедры)

54.03.01 «Дизайн»

(код и наименование направления подготовки, специальности)

«Графический дизайн»

(направленность (профиль) / специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему «Разработка визуальной концепции книги Томаса Мэлори
«Смерть Артура»»

Студент

Н.А. Борейко

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Руководитель

М.С. Шилехина

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Консультанты

В.В. Петрова

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Н.В. Зубкова

(И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

Допустить к защите

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

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

_____ (личная подпись)

«_____» _____ 20__ г.

Тольятти 2019

АННОТАЦИЯ

Данная бакалаврская работа на тему «Разработка визуальной концепции книги Томаса Мэлори «Смерть Артура»», рассматривает актуальные на данный момент проблемы, связанные с понижением внимания среди молодежи к чтению классической литературы и её оформлению. Так на сегодняшний день дизайн оформления печатных изданий классической литературы во многом устарел, то для привлечения к нему большего внимания, необходимо внести изменения в его внешний вид.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является книжная индустрия. Предметом являются методы продвижения книжной продукции. Основной целью выпускной квалификационной работы является создание эффективных способов продвижения печатных изданий классической литературы для привлечения внимания к чтению современной молодежи средствами создания визуальной концепции произведения.

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

В первом разделе «Анализ исходных данных проекта» изучаются потенциальные возможности для реализации проекта, история книгопечатания в России, ее основные особенности и тенденции, методы продвижения печатных изданий и особенности технологии книгопечатания. По каждому подразделу сделаны соответствующие выводы.

Во втором разделе «Предпроектный анализ и предварительные разработки» рассматриваются известные варианты дизайна печатных изданий и иллюстраций, проводится анализ целевой аудитории и исследования актуальности темы. По каждому исследованию сделаны соответствующие выводы.

В третьем разделе «Описание и обоснование проектного предложения» описываются предполагаемые варианты и итоговый вариант дизайн-концепции. Описываются разработанные материалы: макет издания, иллюстрации, дополнительные материалы.

В четвертом разделе «Экономическое обоснование проекта» описываются примерные затраты на исполнение проекта и его экономическая эффективность.

В заключении описаны основные выводы по выпускной квалификационной работе.

Объем выпускной квалификационной работы составляет 51 листа, 65 листа – с приложениями. Иллюстративный материал включает 10 графических рисунков в 3 приложениях. Список использованных источников представлен 26 наименованиями.

В приложениях приведен иллюстрированный материал, таблицы исследований, результаты анкетирования актуальности темы, разработанные материалы. Список использованных источников представлен наименованиями.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1 Анализ исходных данных проекта	7
1.1 Потенциальный заказчик	7
1.2 Особенности книгопечатной индустрии в России	10
1.3 Тенденции развития современного книгопечатания.....	15
1.4 Роль визуальной составляющей в книжном издании.....	17
1.5 Тенденции развития современных книжных иллюстраций	19
1.6 Методы продвижения книжных изданий	20
1.7 Технологии книгопечатания	22
2 Предпроектный анализ и предварительные разработки	26
2.1 Анализ аналоговых изданий по способам оформления.....	26
2.2 Анализ аналоговых иллюстраций по стилистике.....	27
2.3 Анализ аналоговых иллюстраций по производству	30
2.4 Анализ целевой аудитории	31
2.5 Проведение исследований и аналитика	33
3 Подготовка проектных материалов.....	36
3.1 Дизайн-концепции	36
3.2 Итоговый вариант концепции.....	39
4 Экономическое обоснование проекта	41
4.1 Анализ текущего состояния проекта	41
4.2 Затраты на проект	41
4.3 Расчет экономической эффективности.....	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	45
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	47

ВВЕДЕНИЕ

Текст является одним из самых древних и удобнейших способов передачи информации. Благодаря появлению возможности записывать происходящие вокруг события, мысли, идеи, открытия, человечество смогло развиваться. Книги представляют собой нескончаемый источник различной информации. Они могут повествовать захватывающие истории или рассказывать об открытиях в научных сферах. Однако книги несут за собой не только развлекательный или чисто информативный характер. Прежде всего, это потенциальный источник для культурного обогащения человеческого ума. Каждое произведение становится частью мира искусства, подчиняющегося определенным правилам.

Актуальность: Одной из актуальных современных проблем является упадочное состояние книжной индустрии. Это связано с низким вниманием к чтению литературы и с качеством печатаемой книжной продукции. В частности издания классических произведений часто имеют непривлекательное и откровенно скучное оформление. Очень важно воспрепятствовать дальнейшему ухудшению ситуации. Через улучшение своего внешнего вида, классическая литература может снова стать востребованным украшением на книжных полках. Потому что привлечение внимания к чтению будет способствовать развитию культурного и интеллектуального уровня среди людей.

Объект исследования: книжная индустрия

Предмет исследования: методы продвижения книжной продукции

Элементы понятийного аппарата: Визуальная концепция, иллюстрации, книжное издание, классическая художественная литература, печатное издание, электронное издание, книжное оформление,

Проблематика: проблема в низком уровне внимания молодежи к чтению классической литературы и низком качестве дизайна её оформления.

Гипотеза: Если разработать грамотный и привлекательный дизайн издания, то оно привлечет больше внимания.

Методы дизайн-исследования: анкетирование

Формулировка цели: создание эффективных способов продвижения печатных изданий классической литературы для привлечения внимания к чтению современной молодежи средствами создания визуальной концепции произведения.

Формулировка задач:

1. Проанализировать состояние рынка книжной продукции;
2. Проанализировать методы продвижения книжной продукции;
3. Проанализировать известные решения;
4. Выявить востребованность книжных изданий классической литературы;
5. Выявить особенности современного дизайна книг;
6. Разработать набор иллюстраций к роману;
7. Разработать дизайн-макет романа.

1 Анализ исходных данных проекта

Для работы над проектом необходимо провести ряд исследований в области книгопечатания. Изучить современные тенденции рынка книгоиздания и технологические особенности самого процесса книгопечатания.

1.1 Потенциальный заказчик

Итоговым вариантом проектирования станет макет книжного издания. В дальнейшем его можно предложить специализирующемуся на книгах подобной тематике издательству.

Для продвижения проекта на рынке книгоиздания, необходимо проанализировать слабые и сильные стороны проекта. Для этого был проведен SWOT-анализ (таблица А.6) и оценка преимуществ проекта (таблица А.7). В итоге было выявлено, что проект может быть перспективен, так как будет иметь современную подачу и дополнительные материалы, но также и имеет недостатки, связанные со сложностями при печати. Для того, чтобы прийти к выбору верного варианта среди потенциальных заказчиков, необходимо провести их сравнение (таблица А.8).

Потенциальным заказчик может выступить издательство «Эксмо», так как у него имеется опыт в издании книги «Смерть Артура» Томаса Мэлори. Однако их вариант издания не отличался выдающимися дизайнерскими решениями и был лишь частью непримечательной серии книг классической литературы. Но в нем были и положительные черты. Например, качественные цветные иллюстрации.

Издательство «Эксмо» занимается изданием книг универсальной тематики и является одним из лидеров на рынке в Европе.

Компания была основана 1991 году в качестве дистрибутора книжной продукции. К 1993 году начала издавать продукцию на самостоятельной

основе. К середине 1990-х годов издательство уже стало одним из лидирующих в своей области на книжном рынке в России.

На данный момент по статистике издательство «Эксмо» считается главным по количеству тиражей выпускаемых книг на рынках художественной, развлекательной, прикладной и детской литературы. Доля издательства на российском рынке составляет 25%.

Ежегодно из-под крыла издательства «Эксмо» выпускается около 80 миллионов литературных изданий. Количество изданных авторов насчитывает около 8 000 имен. Среди них множество известных писателей как российских, так и зарубежных.

У компании есть свой ряд корпоративных ценностей:

1. Профессионализм и командная работа;
2. Налаживание длительных отношений с авторами;
3. Положительная репутация и надежность;
4. Инновационные технологии;
5. Действенная система дистрибуции;
6. Социальная ответственность.

Верность избранным корпоративным ценностям и эффективной стратегии обеспечивает издательству стабильное развитие и плодотворность во всех областях деятельности.

В 2005 году издательство «Эксмо» ввело структуру дивизий. Редакции-дивизионы по своей сути являются специализированными издательствами, наделенными всеми полномочиями, которые необходимы обычным издательствам. Они сами контролируют процесс проектирования книжных изданий. На данный момент в «Эксмо» действуют три специализированных редакции:

1. Художественная литература

Самое крупное подразделение издательства, специализирующееся на выпуске художественной литературы: современная проза, фантастика, остросюжетная литература.

2. Детская и подростковая литература

Подразделение основывает свою деятельность на выпуске изданий детской и подростковой литературы.

3. Нон-фикшн

Редакция занимается изданием научно-популярной и прикладной литературы, также это подразделение берет на себя путеводители, книги по кулинарии, по воспитанию, здоровью, садам и огородам, которые популярны по всему миру.

Само издательство «Эксмо» активно принимает участие в разработках и проведении разнообразных программ в сферах образования, просвещения и культуры, направленных на популяризацию книг в России. Самыми известными социальными проектами на счету у издательства считаются: кампания «Читай книги – будь личностью!», кампания «Читайте детям книги», «Хочу познакомиться с умным!» и др. [1].

В 2015 году издательство принимало участие в ключевых событиях, проходивших в рамках программы «Год литературы в России», среди которых «Книги России» на Красной площади, организация виртуальных библиотек на территориях аэропортов Шереметьево Пулково, организация «книжных форумов» в Брянске, Калуге и в других регионах.

«Эксмо» является активным участником Российского книжного союза и мероприятий, направленных на поддержание интереса к чтению в России, развитие диалога между профильными ведомствами, общественными организациями и представителями бизнес-сообществ с целью развития отрасли книгоиздания.

Также проект может быть выдвинут на тематические конкурсы. Например, конкурсы по книжным иллюстрациям или дизайну книжного издания.

1.2 Особенности книгопечатной индустрии в России

В современном мире книга имеет не последнее значение. Она служит и как источник новых знаний, и как способ провести время. Сейчас с развитием компьютерных технологий и изобретением электронных носителей, печатные варианты изданий явственно вытесняются. Однако, даже в XXI веке люди не обходятся без подобной продукции.

Изобретение технологий книгопечатания не без причин считается одним из важнейших изобретений человека. Оно находится в одном ряду с такими открытиями, как изобретение компаса, пороха и бумаги. Изобретение книгопечатания является больше техническим прорывом. Оно существенно способствовало развитию человечества, определив направления развития цивилизаций второй половины ушедшего тысячелетия.

Длительное время единственным средством записи, хранения и дальнейшей передачи важной информации была человеческая память. Через неё прошло огромное количество знаний, связанных с человеческим опытом, событиями и самими людьми. Даже произведения тех лет передавались лишь устным путем. Создание письменности можно отнести к информационной революции, так она послужила толчком для продвижения человечества. На Руси книги всегда имели большую ценность. Их собирали и передавали в семьях из поколения в поколения, упоминали в завещаниях наряду с другими ценностями. Разрастающаяся потребность в книгах дала толчок к зарождению книгопечатания на Руси. В настоящий момент человечеству известно об около 8000 алфавитах и их различных написаний, зависящих от языков и диалектов. Самым распространённым в качестве основы считается латинский алфавит.

Впервые печатные книги на Руси появились в середине XVI века, во времена царствования Ивана Грозного, который приказал построить в 1553 году книгопечатню. Специально под эти цели было решено отстроить особые помещения, расположив их недалеко от Кремля на Никольской улице. Мастера тех времен использовали технические приемы, которые впоследствии не были обнаружены в Европе [2]. Каждая книга, а эпоху рукописей, существовала в единственном неповторимом экземпляре, создание которого также состояло из литературных и полиграфических процессов.

На сегодняшний момент книгоиздательский процесс представляет собой подготовку текста произведения к публикации (редактирование), разработку дизайна книги, создание иллюстраций, печать определенного тиража издания и его дальнейшее распространение, благодаря которому книга сможет достигнуть своего читателя. В таком виде процесс книгопечатания был сформирован с изобретением и началом распространения книгоиздания. В Западной Европе этот процесс сформировался в конце XV века, а в России – в середине XVI века.

Распространению книжных изданий способствовала торговля. В России подобная специализированная торговля появилась в конце XVI века. Тогда на всю страну имелось лишь два книжных магазина. К началу XIX века подобные торговые лавки стали открывать не только на территории столичных городов – в Петербурге и Москве, - но практически во всех губернских или уездных городах. Также осуществлялась доставка самых лучших отпечатанных изданий разносчиками [3]. Тогда же возникла сеть, основанная на торговле букинистических изданий. Частная торговля работала до 1930-года, а позже полностью перешла под контроль государства. Впоследствии это привело к возникновению «черного рынка» книжной продукции, который занял значительное место в обороте книг и действовал

вплоть до конца советской эпохи. В 1990-ые годы на рынке стала развиваться частная книжная торговля, а также начали организовывать первые электронные библиотеки. На развитие рынка также повлияли книжные ярмарки, которые представляют собой международные и национальные форумы для книгоиздателей. В России это была Московская книжная выставка-ярмарка, учреждённая в 1975 году [4]. Сейчас существуют национальная ярмарка «Книги России», а также множество региональных или городских книжных выставок-ярмарок [5].

В современной общественной практике под издательским делом понимается трудовой процесс, форма деловой активности, связанная с выпуском и распространением различных изданий, т.е. понимается несколько расширительно, чем процесс книгопроизводства. Поскольку для совокупного обозначения газетного и журнального дела обычно используются термины «пресса» и «периодическая печать», а в последние годы - «печатные средства массовой информации», в российском книговедении издательским делом по традиции называют преимущественно книгоиздательское дело или просто книгоиздание как часть более общего понятия «книжное дело».

Специфика, динамика и тенденции развития книгоиздательской отрасли в современной России весьма симптоматичны. Период становления рыночных отношений для книгоиздания оказался сложным и противоречивым.

Российский книжный бизнес в последние годы развивался достаточно динамично, достигнув новых рубежей как в книгоиздании, так и в книжной торговле. Однако в последнее время он столкнулся с серьезными вызовами, связанными с нарастанием экономического кризиса и обострением ряда нерешенных ранее проблем. Тем не менее отрасль в состоянии справиться с

этими вызовами при условии консолидации усилий, улучшения информационного обмена и продолжении реализации программы чтения.

Современная издательская система сложилась в стране в последнее десятилетие прошлого века. На ее структуру и особенности функционирования оказали большое влияние самые различные внутренние и внешние факторы, важнейшим из которых является изменение социально-политических условий развития общества на основе демократизации различных сфер его жизнедеятельности. Правовой основой становления новой издательской системы стали важнейшие положения Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», принятого парламентом России в декабре 1991 г. и заменившего Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» (1990 г.), который утратил свою силу после распада Советского Союза. Демократизация сферы массовой информации и книгоиздания проходила на фоне неизбежно связанных с ней экономических процессов, обеспечивших переход на рельсы рыночной экономики, когда издательства, формировавшиеся в этих условиях, сразу становились самостоятельными хозяйствующими субъектами нарождающегося книжного рынка. Плюрализм форм собственности в книгоиздательском секторе экономики привел не только к активизации товарно-денежных отношений, но и к разнообразию способов и методов внутрииздательского менеджмента, к широкому использованию маркетинга и других хозяйственных механизмов рыночного плана. Серьезным фактором развития издательского бизнеса в этот период стало возрастающее развитие и применение новых информационных технологий. Правовые и экономические аспекты книжного дела получили научно-технологическую основу, что позволило буквально за несколько лет проделать путь, на преодоление которого раньше понадобились бы десятилетия.

Наконец, формированию новой издательской системы России в значительной степени способствовала глобализация информационного пространства, встраивание отечественного книгоиздания в мировое издательское сообщество. Это дало возможность изучать богатый международный опыт и более продуктивно использовать его в отечественной практике.

В результате действия упомянутых законов значительно расширились возможности учреждения новых СМИ и издательств, в связи с чем на протяжении последнего десятилетия наблюдается постоянный рост числа издательских структур. К сегодняшнему дню количество организаций, прошедших соответствующую регистрацию, достигло почти 20 тысяч. Это вполне сравнимо с издательскими системами ведущих книгоиздающих стран мира. Однако для России это факт беспрецедентный, никогда в прошлом места не имевший в силу того, что осуществление постоянного тотального государственного, церковного, а впоследствии — партийного (КПСС) контроля за духовной жизнью общества и его отдельных слоев вела к стремлению иметь закрытую систему идеологических организаций, в том числе и книжного дела.

Конечно, как и в других странах, не все зарегистрированные издательские структуры одинаково активно участвуют в книгоиздательском бизнесе. Если принять в качестве критерия включения той или иной организации в издательскую систему выполнение ею требований Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» о представлении в Российскую книжную палату установленного числа обязательных экземпляров каждого выходящего издания, то получается, что активную деятельность на книжном рынке страны ежегодно ведет 5—6 тыс. издательств.

Если учесть, что до недавнего времени в Российской Федерации в составе СССР функционировало немногим более 100 издательств, то можно утверждать, что число реально действующих издательских структур на территории страны за 10 с небольшим лет возросло многократно. Seriously изменилась топография их размещения. Количество городов, в которых сегодня работают те или иные книгоиздательские структуры, насчитывает более 300, причем во многих из них функционируют несколько десятков издающих организаций.

1.3 Тенденции развития современного книгопечатания

Для правильной работы с книжным изданием, необходимо проанализировать ситуацию на книжном рынке и выявить его негативные и позитивные направления развития.

Одной из современных тенденций, касающейся книжные издательства, является то, что большую часть на рынке занимают издательства среднего и малого размаха, что в свою очередь отражает общую тенденцию в развитии современного предпринимательства. Повсеместно наблюдается тенденция в ориентировании не массового потребителя, а на группового, а от него – к индивидуальному. Подобная тенденция нашла воплощение в технологии по типу book-on-demand (производство книжной продукции по требованию).

Также стоит отметить, что, несмотря на рост количества мелких издательств отчетливо видно противоположную тенденцию, отражающуюся в концентрации книгопроизводства в некоторых крупных структурах, которые определяют ведущие направление на книжном рынке. Основные массивы книжного издания и его последующего распространения находятся в руках лишь нескольких десятков издательств, причем их удельный вес в тиражах и ассортименте постоянно растет [6].

В руках нескольких десятков издательских домов сегодня сконцентрированы основные массивы книгопроизводства и, естественно,

книгораспространения, причем удельный вес их как в ассортименте, так и в тиражах постоянно растет. По названиям он превышает 30%, а по тиражу составляет более двух третей всей книжной продукции. Например, по официальным данным, суммарный тираж книг и брошюр, выпускаемых всего пятью издательствами, — АСТ, «Дрофа», «Олма-Пресс», «Просвещение» и «Эксмо-Пресс» — составляет около трети общего тиража по стране.

В развитии современной издательской системы России отчетливо прослеживается давняя тенденция, которая унаследована от дореволюционного прошлого. Несмотря на негативный характер, который она носит, преодолеть ее до сих пор не удастся. Речь идет о тяготении всего книжного бизнеса к центральным районам России и высокой концентрации здесь издательской предпринимательской активности. Доля издательств, расположенных в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге), в общем объеме книгопроизводства в России составила в 2002 г. около 75 % по числу названий, а по тиражам выпускаемых книг и брошюр превзошла 90%. Понятно, что подобное положение тормозит функционирование книжного рынка, затрудняет эффективное обеспечение населения книгами, а также сдерживает развитие регионального книгоиздания, в том числе выпуска книг на языках народов России [7].

Также стоит отметить не спадающую тенденцию на электронные форматы книги. Все больше современных читателей приходят к выводу, что им легче читать литературу с экранов электронных устройств, нежели с бумажных изданий. В связи с этим, вырос спрос на электронные библиотеки и все большее количество людей приобретают подписки именно для покупки электронных книг[8].

Следующей тенденцией стала возросшая обеспокоенность экологическим фактором. Для способствования экологической обстановке, решаются проблемы, связанные с бумажными изданиями. Все чаще предлагаются технологические идеи о форматах бумаги, которые бы, например, меньше требовали природных ресурсов для их изготовления[9]. К сожалению, подобные решения требуют больше финансовых средств в плане затрат, поэтому подобные проекты пока что не могут быть реализованы в данный момент[10].

На основании проведенного анализа можно сделать выводы, касающиеся положения дел на книгоиздательском рынке (таблица А.1). Так, в России существует проблема, связанная с монополизацией и сосредоточенностью книгоиздательских компаний преимущественно в Москве[11]. Также стоит отметить тенденцию на электронные форматы книг, которые становятся все более популярны, но пока что не могут заменить печатные издания полностью.

1.4 Роль визуальной составляющей в книжном издании

Книги представляют собой не только текстовую информацию, сопровождаемую различными изображениями. Любое книжное издание может стать произведением искусства в сфере книжного дизайна. Также и иллюстрационные материалы не просто картинка для текста, но значимый фрагмент книжного дизайна, способствующий основной концепции книги. Даже обычные книжные издания имеют собственный дизайн. Потому что тип и размер подобранных шрифтов, оформление полей и заголовков, переносы, межстрочные интервалы – все это является неотъемлемой частью дизайна книги[12]. Иллюстрациям также отводят не последнюю роль при работе над книжным оформлением.

При издании ни одна книга не обходится даже без самого простого оформления. Так как основной целью практически любого издательства

будет продажа того или иного тиража книги с выгодой, а оформление, в данном случае, становится важным фактором, влияющим на это. Даже при самостоятельном издательстве стоит уделить внимание книжному оформлению.

Иллюстрация представляет собой изображение, передающее смысл текста литературного или научного произведения. Этот тип изобразительного искусства является самостоятельным и весьма своеобразным, но все также требует к себе особого профессионального подхода[13].

Основной функцией, присваиваемой иллюстрации, является передача главной мысли, высказанной автором литературного произведения. Однако, иллюстрации должны соответствовать поставленным критериям: информативность, эмоционально-психологическая нагрузка, эстетичность.

Информативная ценность иллюстраций во многом будет зависеть от того, насколько быстро и точно с их помощью читатель сможет считать смысл изображения. Изображения должны быть, в первую очередь, понятны и удобны для восприятия читателю. Если человеку будет сложно понять, что изображает иллюстрация, то он просто потратит свое время на долгое восприятие смысла изображения. Рисование иллюстраций – это трудоемкий процесс. Он включает в себя не только особенности построения композиции картины, но разные значительные детали, которые должны передавать характерные особенности персонажей, их окружение, время и место действия. В общем виде все эти элементы передают читателю мысли и сюжет, заложенные автором произведения [14].

Эмоционально-психологическая функция иллюстрации – основная в художественном произведении[15]. При знакомстве с книгой читатель получает эмоциональные впечатления не только от самого текста, но и от сопровождающих его картинок, от оформления всей книги.

Эстетическая функция иллюстрации важна и для произведения, и для всего издания. Иллюстрация сама по себе предмет искусства, а вместе со шрифтом, виньетками, полями, буквицей создаёт единый ансамбль, формирует эстетику книги. Книжная иллюстрация в первую очередь создаётся для текста и ради него, художнику не следует об этом забывать. Картинка должна быть в союзе с текстом, а не конфликтовать зрительно с ним. Иллюстрация не только сама по себе должна быть высокохудожественной, но и вписываться в композицию всего издания, делать его эстетически ценным.

Элементов художественного оформления книги много. Эти элементы должны подчиняться выбранному стилю оформления, гармонично сочетаться – тогда книга станет произведением книжного искусства.

1.5 Тенденции развития современных книжных иллюстраций

Так как для проекта будет создан ряд иллюстраций к произведению, необходимо определить актуальные тенденции в этой сфере.

Одной из явных тенденций является переход на компьютерную графику. Так как развитие современных технологий смогло повлиять и на художественную сферу, то их применение в создании иллюстраций стало лишь вопросом времени. Сейчас множество современных иллюстраторов работают преимущественно в компьютерной графике, но все еще немало художников применяют классические ручные материалы.

С развитием компьютерных технологий и расширением инструментария, художникам был дан огромный потенциал для творчества. Благодаря этому, работать над иллюстрациями стало легче, поэтому появилась тенденция на стилизацию изображений. Суть её заключается в том, что автор придает картинке по-своему стилизованные черты. У каждого художника есть своя стилистика, которой он как правило придерживается [16].

Также сейчас нередко можно встретить иллюстрации с различными композиционными приемами. Авторы стали больше уделять внимание расположению объектов, работе с фонами и перспективе. Благодаря подобному подходу на сегодняшний день мы имеем множество увлекательных и захватывающих изображений.

Еще одним актуальным направлением стало создание иллюстрированных комиксов по мотивам различных произведений. Комикс – это относительно недавно появившийся жанр. Он представляет собой набор последовательных изображений, рассказывающих конкретную историю. Часто их снабжают небольшим количеством текста для лучшего понимания происходящего. В подобном жанре сейчас не только сочиняют оригинальные рассказы, но и интерпретируют уже известные произведения. В особенности это коснулось произведений классической литературы [17].

На основе проведенного анализа можно сказать, что в целом идет тенденция на упрощение стилистики иллюстраций (таблица А.2). Во многом этому способствуют современные компьютерные графические программы, позволяющие художником претворять любые фантастические идеи в своих картинах.

1.6 Методы продвижения книжных изданий

Перед любым книгопечатным издательством стоят определенные маркетинговые задачи. В современном мире в подобных сферах существует высокая конкуренция, и для того, чтобы выпускать свою продукцию в таких условиях, необходимо изучить конкурентоспособные методы для продвижения изданий.

Одним из самых явных подобных методов может стать спонсорское сотрудничество с тематическими мероприятиями (конференции, выставки, конкурсы, фестивали и т.д.) К этому методу часто обращаются современные издательства. Как правило, на подобных мероприятиях издательства

предоставляют организаторам рекламные и информационные услуги, а взамен пользуются возможностью по продвижению собственной продукции.

Следующим методом для продвижения продукции издательств может стать использование знаковых фигур или специалистов в сфере. Например, указанный в описании к изданию знаменитый критик, может привлечь внимание к продукту. Также в целях взаимовыгодной рекламы можно использовать самого автора произведения, организовав мероприятие, где он бы смог поучаствовать в продвижении издания. Подобная стратегия активно используется многими изданиями.

Еще одним способом продвижения служит выпуск коллекционных изданий и дополнительной тематической продукции. Подобные издания, если они оформлены должным образом, легко привлекают к себе внимание. Очень часто их приобретают в качестве подарка или как часть коллекции.

Одним из немало важных методов продвижения является создание и ведение интернет-сайта, сообщества и аккаунтов в социальных сетях. В современных условиях интернет является очень ценным и легкодоступным ресурсом для рекламы своей продукции. Подобные интернет-блоги можно заполнять различной тематической информацией и рекламой своих изданий.

Для множества людей интернет стал самым удобным источником необходимой информации, поэтому в его эффективности, в качестве средства продвижения, сомневаться не придется [18].

Также с помощью интернета можно проводить рассылки. Многие потребители, интересующиеся выпуском актуальной продукции, часто подписываются на интернет-рассылки. Она представляет собой письмо, которое автоматически отправляется на почтовые адреса добровольно подписавшимся пользователям. Издательство создает и выпускает на постоянной основе такие письма. В них, как правило, размещают информацию о новых изданиях, мероприятиях, размещают тематическую

рекламу. Интересная и грамотно оформленная рассылка способна собрать большую аудиторию.

Также стоит учитывать возросшую тенденцию на выпуск электронных изданий. Согласно современным исследованиям электронные библиотеки становятся все более популярными. Сотрудничество с онлайн-библиотеками и выпуск изданий в электронных форматах будет способствовать увеличению присутствия издательства в интернете, привлечению новой аудитории и продвижению своей продукции [19].

По состоянию современного маркетингового рынка издательской продукции можно сделать выводы, что сейчас издательства все меньше пользуются традиционными способами продвижения и обращаются к другим доступным средствам для привлечения целевой аудитории. Активно развивают и совершенствуют способы на основе информационного спонсорства, которые предоставляют возможность издательствам обменивать свои информационные ресурсы на возможности для продвижения.

Также ряд значительных возможностей по продвижению предоставляет сотрудничество с организаторами тематических мероприятий (конференций, фестивалей, конкурсов), на которых у издательств появляются средства для обмена своих информационных ресурсов на возможности продвижения с целью привлечения целевой аудитории.

Все большее значение приобретают интернет-ресурсы. Сейчас уже недостаточно просто создать статичный сайт с базовой информацией об издательстве. Необходимо осваиваться в социальных сетях, выпускать информационные почтовые рассылки, налаживать сотрудничество с электронными онлайн-библиотеками.

1.7 Технологии книгопечатания

Для работы над проектом необходимо изучить аспекты практической части. А именно обратить внимание на сам процесс книгопечатания. Этот

процесс требует к себе пристального внимания, так как содержит в себе множество разных мелких аспектов, которые могут в значительной мере повлиять на конечный вид продукта[20].

Изготовление книжного издания заключается в скреплении между собой и, вставленные в мягкую обложку или твердый переплет, бумажные листы с, написанным от руки или напечатанном, тестом, а также с иллюстрациями к произведению. Над процессом изготовления книги работает множество людей. Он подразделяется на более мелкие технологические задачи[21].

Еще пятьсот лет назад книги целиком писались вручную. Писцам приходилось сидеть, склонившись над бумажным листом, и гусиным пером со старанием выводит каждую букву заказанной ему книги. За день подобным образом при всем старание можно было получить не более 10-15 страниц текста. По этой же причине все книги получались разными. У каждого письма была своя стилистика написания текста. Важным историческим событием стало изобретение типографического станка.

В современном мире с развитием технологий, процесс книгопечатания сильно упростился. Но, несмотря на это, он все еще требует к себе внимательного и кропотливого подхода[22]. Так процесс создания книги можно поделить на несколько этапов:

1. Автор пишет текст книги, согласовывает оформление и иллюстрации книги;
2. Художник занимается изготовлением иллюстраций, если они необходимы книге;
3. Работа переходит к дизайнеру, который продумывает макет и структуру книги. В его обязанности входит подбор шрифтов, расположение текста, иллюстраций, дополнительных элементов на странице книги, дизайн обложек, форзацев;

4. Верстальщик занимается фактическим расположением тестовой информации, иллюстраций, заголовков и подзаголовков, сноски и выделения по тексту, колонтитулы, таблицы и прочие элементы текста.

Каждая страница подвергается тщательной проверке корректоров, редакторов. Они вносят различные правки, связанные с текстом и его структурой, которые затем передаются верстальщику. Сам процесс изготовления книжного издания контролируется художественным и техническим редакторами. По итогу работы будет создан компьютерный файл. Именно его по мере продвижения нужно будет распечатывать. В дальнейшем он пройдет через процессы, после которых обретет уже знакомую всем физическую форму бумажной, картонной книги с переплетными материалами.

Технологический процесс начинается с того, в типографии изготавливают при помощи фотоформы или берут уже готовые офсетные пластины. На этом этапе идет работа с ультрафиолетовым излучением и химическими процессами. В то же время проходит подготовка запечатываемого материала, нарезка необходимого формата бумаги и картона, переплетных материалов, заготавливают клише для тиснения обложки, готовят оборудование и всевозможные краски с растворами. Далее весь этот материал загружают в печатный станок вместе с необходимым электронным файлом с макетом книги. Потом весь процесс запускается в производство, и на выходе получается множество готовых отпечатанных листов. В последствие высохший отпечатанный материал отправляется на фальцовку, которая представляет собой процесс сгибания бумажных листов в один или несколько раз, и на подборку – там каждую сфальцованный лист соотносят с другими, соблюдая отсчет страниц. Готовые тетрадки сшивают нитками или проволокой и скрепляют с переплетом, или собирают в единый книжный блок, фрезеруют и склеивают конечный

вариант с обложкой. Это зависит от типа книги. Переплет создают из разрезанного картона и ткани (или иного переплетного материала), вместе их склеивают, а после добавляют дополнительные элементы. Затем в готовый переплет вклеивают специально заготовленный книжный блок. Также допечатывают изображение на обложке или делают тиснение. Конечный вариант обрезают вместе с обложкой, и получается готовая книга в ее привычном виде.

Техника книгопечатания прошла многовековой путь. Процесс изготовления книжных печатных изданий постоянно совершенствовался и на достигнутом прогрессе до сих пор не останавливается. Однако, все еще никто не застрахован даже от простейших проблем с цветопередачей печатных машин. Сейчас для печати даже одного экземпляра книги необходимо учитывать множество различных факторов. Начиная от создания макета издания и заканчивая этапом склеивания обложки со стопкой сфальцованных листов.

2 Предпроектный анализ и предварительные разработки

Для непосредственно работы над практической частью проекта необходимо изучить уже известные варианты решения задач, связанных с оформлением и иллюстрациями книжных изданий. По ходу исследования были выбраны соответствующие теме проекта, аналоги. Было решено разделить на несколько групп: по способу оформления издания, по типу используемой графики для иллюстраций и примеры иллюстраций по мотивам выбранного произведения.

2.1 Анализ аналоговых изданий по способам оформления

Одним из главных способов выделить книжное издание на полке в профильном магазине – это подобрать нужное оформление, заинтересовать потенциального покупателя необычной обложкой. Очень часто необычный дизайн с различными интерактивными элементами и дополнительными материалами создают для коллекционных изданий.

К примерам необычных вариантов дизайна для привлечения внимания могут послужить иллюстрации, сделанные по технологии «pop-up». В основе этой техники лежат объемные изображения и возможность внедрения в них интерактивных элементов. Подобный тип иллюстраций является достаточно популярным, но при этом очень сложным в исполнении.

Ранние варианты подобных книг, выполненных в такой техники, появились еще в Средневековье в Европе. Однако, они не служили как способ развлечения, а использовались в научных книга, где в этой технике создавали различные механизмы. Но уже в XVIII веке стали появляться варианты развлекательных детских книг. С тех пор техника объемных движущихся изображений становилась все популярней и постоянно совершенствовалась.

Рисунок 1 -Раскладная «pop-up» книга с иллюстрациями к произведению «Убийство в «Восточном экспрессе»

Также существует немного похожая техника, основанная на аккуратном вырезании узоров или силуэтов из листов произведения. Подобным образом также можно получить оригинальный и запоминающийся эффект.

Рисунок 2 - Книга с вырезанными орнаментами

Еще одним примером привлекательной подачи может стать необычная подача обложки. К ней можно применить технику с интерактивными или объемными элементами, использовать различные материалы. Подобное дизайнерское решение помогает выделить книгу среди остальных, а сам потребитель сможет поставить такое издание на полку, где оно станет приятным украшением интерьера.

Рисунок3 - Коллекционное издание серии книг «Гарри Поттер»

Также привлекательным вариантом может стать выпуск специально упакованного коллекционного издания. Нередко к нему прикладывают разные дополнительные материалы, связанные с произведением: фигурки, наклейки, закладки и т.д.

Подобные приемы оформления всегда смогут ухватить внимание потребителя. Книги с объемными и интерактивными элементами могут не только стать приятным дополнением при чтении произведения, но и впоследствии останутся как красивый предмет интерьера (таблица А.3). Однако подобные техники задействуют много физических и материальных средств, в связи с чем, цена на такие книги резко возрастает.

2.2 Анализ аналоговых иллюстраций по стилистике

Так как итогом проекта станет макет книжного издания с иллюстрациями, необходимо провести анализ различных художественных техник, в которых предполагалось бы исполнение изображений.

Одним из распространенных вариантов создания иллюстраций является использование ручных графических материалов: карандаши, маркеры, акварель и т.д. Как правило, художник выбирает один из инструментов, но в практике нередки случаи скрещивания различных материалов.

Сейчас физические материалы для рисования несколько потеснила компьютерная графика. Однако, окончательно заменить этот подход если и удастся, то это произойдет не скоро.

Рисунок 4 - Иллюстрации к роману «Легенда о героях галактики»

С развитием компьютерных технологий, начали появляться новые возможности для рисования. Создание графических редакторов открыло новые возможности и потенциал для создания иллюстраций. Специально для этого графические программы снабжали обширным количеством инструментов для редактирования и создания изображений. Подобное нововведение также экономило ресурсы, так как не нужно было расходовать бумагу и материалы для рисования. Ручка и бумага заменялась графическим планшетом и пером (стилусом). На данный момент графический планшет является необходимым инструментом для создания современных изображений, дизайна или фотографий [23].

Рисунок 5 - Иллюстрации по мотивам произведений Говарда Лавкрафта

Однако возможностями компьютерных графических программ пользуется нередко для имитации ручных материалов. Инструментарий, который они предоставляют, позволяет в достаточной мере добиться желаемых результатов. Подобные картины нередко вызывают ощущение того,

что нарисованы какими-либо ручными материалами, например, маслом или карандашом, но в итоге это оказывается полностью компьютерным рисунком.

Рисунок 6 - Иллюстрации Макото Сато

Еще одним вариантом подачи иллюстраций является комикс. Подобный жанр иллюстраций появился относительно недавно. Долгое время иллюстрации использовались только для дополнения текста произведения, и во многом из-за отсутствия технологий, не предпринимались попытки воспроизвести историю, используя только картинки. Лишь в середине XIX века появились первые примеры, которые можно отнести к родоначальникам комиксов. Однако, по мере развития технической стороны полиграфического дела, развитие жанра резко подскочило. Особую роль в этом сыграло появление цветной печати.

Современный вариант комикса представляет собой набор последовательных изображений, повествующих конкретную историю. Для ясности происходящего, картинки снабжают немногочисленным текстом, но встречаются варианты, полностью состоящие из картинок. Разнообразие жанров произведений также ничем не ограничивается. Сейчас обычным явлением является издание интерпретированных или оригинальных комикс-историй.

Рисунок7- Комикс по мотивам произведения «Дневник Анны Франк»

На основе проведенного анализа, можно сказать, что способов изобразить иллюстрации довольно много (таблица А.4). Также их очень часто смешивают друг с другом. Например, комикс может быть нарисован, как и в цифровом варианте при помощи графического планшета, так и при помощи более традиционных инструментов на бумаге. Нередко художники

рисуют изображение на бумажном носителе, после чего сканируют и дорабатывают его в графических редакторах.

2.3 Анализ аналоговых иллюстраций по произведению

Фантастическое произведение, повествующее о похождениях легендарного короля Артура популярно не только на родине, в Англии, но во всем мире. Одной из самых известных интерпретаций легенды является сборник романов за авторством Томаса Мэлори. По мотивам произведения было нарисовано множество разнообразных иллюстраций. Для дальнейшей работы над проектом будет необходим анализ известных иллюстраций по произведению.

Одним из самых знаковых художников, чьи иллюстрации использовались в самом произведении, был английский иллюстратор Обри Бердслей. Он работал в XIX веке и был одним из виднейших представителей стиля модерн. Его работы напоминали по стилистике гравюры и были выполнены в стиле модерн, преимущественно в черном и белом цвете. Также они отличаются большим количеством узоров и орнаментов. Все персонажи имели стройное телосложение и утонченные черты.

Рисунок8 - Иллюстрации Обри Бердслея

Также известным примером являются иллюстрации художника Такеюти Такаси. Хотя в его работах и имеются сюжетные отклонения от оригинала, основной сюжет остается тем же. В его графике заметны стилистические черты, присущие японским художникам, рисовавшим компьютерные иллюстрации в начале 2000-ых годов[24]. Он использует несильно яркие цвета и мягкие переходы между ними и тенями. Дизайн персонажей не перегружен деталями и выглядит достаточно естественно[25].

Рисунок9 - Иллюстрации Такеюти Такаси

Еще одним известным примером являются иллюстрации за авторством Рэхэма Артура. Это английский иллюстратор, работавший в конце XIX – XX веков. Он прославился иллюстрациями к большому количеству произведений английской классики. Он неоднократно был удостоен медалями на всемирных выставках.

Работы художника выполнены в стилистике модерна. Автор много акцентирует внимание на контурах, создавая едва заметный эффект гравюры. Подобранные цвета блеклые и нанесены на картины мягкими тонкими слоями.

Рисунок10 - Иллюстрации Рэхэма Артура

На основании проведенного анализа известных аналогов, были сделаны соответствующие выводы (таблица А.5). Так как произведение достаточно старое, то у него существует множество различных вариантов изданий, как с иллюстрациями, так и без них. Стилистика и способ их изображения также сильно варьируется. Множество различных художников создавали свои интерпретированные варианты дизайнов персонажей и их окружения.

Иллюстрирование книжных историй люди занимались еще с древних времен, поэтому в этом виде изобразительного искусства собралось огромное разнообразие техник и стилистик. Особенно в современное время, когда нет никаких ограничений касательно выбора инструментов для создания иллюстраций, есть возможность выразить историю через изображения самыми разными способами.

2.4 Анализ целевой аудитории

Для проектирования дизайна книжного издания необходимо проанализировать целевую аудиторию, на которую оно будет направлено. Во многом она будет зависеть от самого произведения, под которое будет

разработан дизайн. Для сегментации было решено разбить целевую аудиторию на несколько категорий (Таблица А.9):

1. Возраст (до 15 лет, 16-19, 20-25, 26-30, 31-40, старше 40)
2. Читает ли человек?
3. Предпочитаемый формат книг (электронный, печатный)
4. Внимание к оформлению и иллюстрациям в книгах
5. Заинтересованность в дополнительных материалах

На основании проведенного исследования были выявлены следующие сегменты целевой аудитории:

1. Подростки-школьники до 19 лет, заинтересованные в чтении литературы. Эта группа выделяет книжные издания преимущественно по сюжету и оформлению. Также их не устраивает современный дизайн классических изданий.
2. Молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. В этом возрасте у людей все еще поддерживается внимание к чтению литературы, но уже больше идет упор на поиск новых идей и мыслей от авторов произведений, и они меньше заботятся о внешнем облике книги. Также прослеживается тенденция перехода на электронные форматы книг.
3. Люди в возрасте 30 лет и старше. Для людей этой группы важнейшими факторами при выборе книги является их содержание. Они заинтересованы в печатных изданиях с оформлением и иллюстрациями в классической стилистике.

Необходимо проанализировать выделенные сегменты целевой аудитории по трем уровням для выявления основных объектов заинтересованности той или иной группы (таблица А.9). Также необходимо составить коммуникационный план проекта.

Для настоящего проекта будет выгоднее всего опираться на аудиторию подростков и молодежи в пределах тридцати лет, так как эти

группы людей более всего заинтересованы во внешнем виде и иллюстрациях печатных изданий. Также, согласно результатам опроса, они заинтересованы в наличие дополнительных материалов к книгам.

2.5 Проведение исследований и аналитика

Для возможности проведения более детального исследования целевой аудитории и проверки поставленных гипотез, необходимо провести маркетинговое исследование. В качестве средства проведения исследований было выбрано онлайн-анкетирование. Этот способ имеет ряд черт положительного характера:

- возможность провести опрос за короткий временной срок;
- мгновенный вывод результатов;
- малая трудоемкость;
- удобная форма для респондентов;
- заполнение анкеты не требует много времени.

Основными целями проводимого опроса стало выяснение заинтересованности людей в оформлении и иллюстрациях книжных изданий, а также их обновление до современных стандартов, определение главных групп целевой аудитории, на которых впоследствии будет направлен проект. Также для работы над исследованием были составлены этапы маркетингового исследования (таблица А.12).

Список вопросов, составленных для проведенной онлайн-анкеты представлен ниже:

1. Ваш возраст (до 15 лет, 16-19, 20-25, 26-30, 31-40, старше 40)
2. Читаете ли вы книги? (да, нет)
3. Хотели ли бы вы читать больше? (да, нет)
4. Вы предпочитаете больше электронные или печатные издания?
(электронные, печатные)

5. По какой причине вы читаете книгу? (сюжет, возможность выделиться, поиск новых идей и мыслей, из-за популярности автора, зацепило оформление, свой вариант)
6. Обращаете ли вы внимание на оформление и иллюстрации книги? (да, нет)
7. Влияют ли иллюстрации на настроение при чтении книги? (да, нет)
8. Наличие иллюстраций - это скорее плюс или минус? (плюс, минус)
9. Нравится ли вам современный дизайн изданий классики? (да, нет)
10. Стоит ли его по-вашему улучшить? (да, нет)
11. Какой стиль иллюстраций вам больше нравится? (классический, современный, оба)
12. Интересны ли вам дополнительные материалы к книгам? (наклейки/закладки/фигурки и т.д.) (да, нет)
13. Читали ли вы/вам в детстве книги? (да, нет)
14. Запомнились ли вам иллюстрации из старых книг? (да, нет)

Анкетирование было проведено на платформе «GoogleForms» и на бумажном носителе среди читателей в библиотеке. Всего в опросе приняло участие 63 человека.

На основании результатов, проведенного анкетирования, были сделаны соответствующие выводы (приложение Б):

1. 76% опрошенных читают книги, при этом среди молодежи в возрасте до 25 лет читающих меньше, чем среди людей возраста от 26 лет. Также 92% опрошенных изъявили желание читать больше;
2. 66% опрошенных предпочитают печатные варианты изданий, однако среди молодежи более заметна тенденция на переход к электронным форматам книг;
3. Опрошенные в возрасте до 25 лет при выборе книги ориентируются на такие критерии как сюжет, поиск новых идей и мыслей и оформление.

Среди старшего поколения более актуальны новые идеи и мысли авторов, сюжет и популярность писателя;

4. 71% опрошенных ответили, что обращают внимание на оформление и иллюстрации книг. Среди молодежи таких людей больше на 10%, чем среди старшего поколения;
5. 58% опрошенных ответили, что им не нравится современный дизайн классических произведений, и 87% согласились с тем, что его необходимо улучшить;
6. 35% опрошенных предпочитают современный стиль иллюстраций, 23%-классический, 40% предпочли оба варианта. Во всех категориях людей предпочтение отдавалось современным иллюстрациям;
7. 58% высказали свою заинтересованность в дополнительных тематических материалах к книгам.

Таким образом, благодаря исследованиям, можно подтвердить мнение о том, что большинству людей важен внешний вид и иллюстрации в книгах, и они заинтересованы в преобразование существующих вариантов изданий классики (таблица А.10). Также необходимо составить коммуникационный план проекта (таблица А.11), согласно которому необходимо посредством книжного дизайна привлечь внимание к произведению.

3 Подготовка проектных материалов

На данном этапе необходимо провести анализ целевой аудитории, выявив основные направления, к которым необходимо стремиться при разработке проекта. Также необходимо разработать варианты концепции дизайн-макета книжного издания. Сами концепции должны опираться на итоги исследования целевой аудитории и известных аналоговых решений.

3.1 Дизайн-концепции

Первый вариант концепции иллюстраций заключается в создании мрачной атмосферы средневекового фантастического романа-легенды. Для передачи подобного настроения необходимо использовать разные графические приемы.

Во-первых, для этой цели будет большое значение иметь подобранная цветовая палитра. Цвета преимущественно должны быть мрачных темноватых оттенков. Также должному эффекту будет способствовать смягчение и смазывание цветовых переходов и теней. Подбор цветов должен учитываться и при создании дизайна героев, и при создании окружения.

Также для придания необходимой атмосферы необходимо разработать соответствующий дизайн внешнего вида персонажей и их окружения. Так в одежде присутствуют порванные фрагменты, следы грязи или ржавчина на доспехах.

Окружением служат мрачные леса и замки, места военных действий. Локации в иллюстрациях также должны работать на заданную атмосферу.

Касательно технической части, иллюстрации выполнены в ручной карандашной графике. В дальнейшем ручные эскизы переводятся в электронный формат, где впоследствии дорабатываются в компьютерных графических редакторах. Контуры элементов обведены тонкой линией.

Иногда обводка начинает дрожать и наносится по несколько раз в одном и том же месте для придания некоторого эффекта эскизности. В остальных частях иллюстраций линии также используются в качестве едва заметной штриховки (Рисунок В.1).

Обложка книги и особенности верстки издания также должны соответствовать подобранной стилистике. Но, так как целью проекта является придание классическим изданиям более современный внешний вид, то элементы оформления должны быть выдержаны в выбранной стилистике. Так будут применены элементы орнаментной графики совместно с геометрическими фигурами (Рисунок В.2).

Подобная стилистика задает мрачный тон произведению, соответствуя трагическому повествованию сюжета. И в итоге будет разработан вариант книжного издания, с современным оформлением и цветными иллюстрациями, нарисованными в мрачной атмосфере с применением техники покраски форма с тонкой обводкой. Само издание будет выполнено в мягкой обложке с дополнительными материалами в виде тематических наклеек.

В основе второй концепции стоит создание облика классических гравюр, украшенных различными орнаментами. Подобная стилистика будет отображать некоторую старинность произведения, но при этом также оставляет современную подачу. Итоговый вариант изображений будет напоминать иллюстрации, выполненные в стиле модерн за авторством Обри Бердслея.

Вопреки установленным правилам рисование гравюрных изображений, в настоящем варианте иллюстраций будут присутствовать цвета. Но они имеют бледную палитру и низкую тональность. Переходы между цветами и тенями не размываются. Сами тени будут создаваться при помощи штриховки (Рисунок В.3).

Также эта техника подразумевает применение толстых контурных линий и штриховки. Как правило, сплошная заливка цветом редко применяется в этой стилистике, вместо ней все плотно штрихуется.

Для придания задуманной старинности и передачи временной эпохи применяются орнаменты. Они представляют собой графическое украшение, состоящее из геометрических, растительных или живописных элементов. В эпоху Средневековья подобным приемом часто украшали герба и одежды людей из знатных родов. Также эти элементы использовались для украшения рыцарских доспехов, щитов и оружия.

В качестве фонов будут использоваться виды замков или природы. Необходимо также учитывать, что на гравюрах часто изображали тяжелые задние планы.

Выбор этой стилистики будет способствовать старинному характеру произведения, но с современной подачей. Цветное изображение, выполненное в стилистике гравюр, будет итоговым вариантом иллюстраций. Обложка издания будет мягкой, разные элементы, располагающиеся на страницах книги, оформляются с применением орнаментов (Рисунок В.4). Также к изданию дополнительно пойдут тематические наклейки.

Последняя концепция включает в себя стилистику, упрощающую детальность изображений. Сам дизайн персонажей и их окружения, в отличие от предыдущих вариантов концепции будет содержать в себе меньше деталей. Подобная стилистика популярна среди западных вариантов современных иллюстраций для подростковой литературы.

Концепция будет напоминать популярный сейчас жанр комикса, суть которого состоит в изображении истории посредством последовательных картинок. Как правило, их разделяют с помощью прямоугольных рамок. В

графическом плане комиксы обычно выглядят как контурные изображения, залитые однотонными слоями краски (Рисунок В.5).

Обложка выполнена в технике силуэтов и контрастных цветов (Рисунок В.6).

Подобная стилистика является популярным методом иллюстрированной интерпретации произведения. В частности, актуально использование этого жанра для иллюстрирования классических произведений.

3.2 Итоговый вариант концепции

При разработке итоговой концепции за основу был взят третий вариант концепции, так как подобная стилистика способна выделить издание среди других.

В основе концепции лежит идея придания изданию классического произведения осовремененный внешний вид, который бы смог выделиться на фоне остальных вариантов и стать привлекательным для молодежной аудитории.

В конечном варианте будет предоставлен макет издания формата 170x 215. Основным шрифтом для текста используется «Times New Roman» 12 кегля. Особенные фрагменты произведения выделены. Оформление содержит в себе резкие черно-белые элементы. Рамки для иллюстраций также подобраны в соответствующей тематике.

Иллюстрации выполняются на компьютере в программах для рисования и графических редакторов на графическом планшете. Изображения сделаны в определенной современной стилистике. Подобный подход является популярным на данный момент среди целевой аудитории (Рисунок В.7). Также к иллюстративному материалу можно отнести дополнительные материалы в виде наклеек с персонажами произведения.

Обложка издания с резкими контрастными цветами и шрифтами «Bickham Script One» и «Intro». В центре первой страницы обложки изображение главного героя (Рисунок В.8). Сама концепция подобной стилистики направлена на создание атмосферы беспокойства и трагичности, которые характерны для самого произведения.

4 Экономическое обоснование проекта

В данном разделе проводится анализ экономических аспектов проекта, его положения в рамках издательского рынка, а также планируемый результат после его реализации.

4.1 Анализ текущего состояния проекта

Суть данного проекта заключается в создании современного дизайна к изданию классического произведения Томаса Мэлори «Смерть Артура». В ходе работы над проектом разрабатывается дизайн макета книжного издания, включающий набор иллюстраций и дополнительные материалы. Основной задачей настоящего проекта является создать привлекательный дизайн к изданию, тем самым повысив внимание молодежи к изданиям классической средневековой литературы.

4.2 Затраты на проект

В стоимость проекта входит оплата труда дизайнера. Так как проект разрабатывается в рамках выпускной квалификационной работы, то стоимость услуг графического дизайнера будет рассчитываться в зависимости от количества затраченных часов. В среднем оплата работы дизайнера составляет около 300 рублей за час.

Работа над проектом проходила в период с февраля по июнь и составила пять месяцев по четыре часа в день. Всего за выделенный период было 100 рабочих дней. Таким образом, можно высчитать примерную стоимость оплаты труда дизайнера: $100 \times 4 \times 300 = 120000$ рублей.

Также при расчете затрат на проектирование стоит учесть затраты дизайнера на: амортизацию оборудования, материалы, электроэнергию, накладные расходы на транспорт, связь и интернет.

Таблица 1 – Перечень оборудования для расчета амортизационных отчислений

Состав оборудования	Кол-во, шт	Стоимость единицы товара, руб.	Общая стоимость, руб.
Ноутбук Asus Vivobook D540MA-GQ251T	1	45000	45000
HP Deskjet ink Advantage 4515	1	2000	2000
Графический планшет Huion WH1409 (8192)	1	16000	16000
Компьютерная мышь Logitech M185	1	1000	1000
Итого:			64000

Также необходимо учесть расходы на дополнительные материалы, необходимые для проекта.

Таблица 2 – Расчет затрат на дополнительные материалы

Наименование товара	Ед. измер., шт.	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Стоимость, руб.
Бумага для принтера	пачка	200	3	600
Картридж для печати черный	шт	1000	1	1000
Распечатка планшетного ряда (1000x700)	шт	600	4	2400
Оформление переплета издания в типографии	шт	400	500	200000
Итого:				204000

Таблица 3 – Расчет стоимости накладных расходов

Наименование	Стоимость мес., руб.	Стоимость 5 мес., руб.
Мобильная связь	400	2000
Интернет	350	1400
Транспорт	1200	6000
Итого:		9400

Итоговая стоимость проекта составит: $120000+64000+4400+9400$
 $=197800$

4.3 Расчет экономической эффективности

Предполагаемый тираж после выпуска книги -500 штук, себестоимость издания с учетом типографских услуг составит: $197800:500+400=795,6$ рублей.

Так как данное издание будет отличаться более современной стилистикой оформления, то книгу можно будет реализовать по цене около 1100 рублей. С учетом тиража, предполагаемая прибыль может составить: $(1100-795,6) \times 500=152200$ рублей.

После оплаты налогов данная величина будет составлять: $152200 \times (1-0,2)=121760$ рублей. Соответственно, проект может окупиться в течение: $198700:121760=1,63$ года. После округления, примерно через два года.

Реализация проекта будет способствовать увеличению интереса к чтению и покупке классической литературы. Он способен оказать положительное влияние на статистику чтения средневековой классической литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогу была проведена работа по исследованию в области особенностей и тенденций книжного рынка Росси, истории, основных направлений в книжных иллюстраций, а также техники книгопечатания. Были изучены различные аналоги и разработан ряд концепций.

Конечным был избран вариант с современной подачей, который бы смог привлечь к себе внимание целевой аудитории. Заданная стилистика оформления имеет яркие и резкие элементы, благодаря которым издание сможет выделиться среди других.

Благодаря актуальному дизайну оформления издания, его можно будет выделить на фоне остальных, тем самым повысив внимание к классической литературе в целом среди молодежи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Информация об издательстве «Эксмо» - Официальный сайт книжного издательского дома Эксмо [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://eksmo.ru> (дата обращения: 20. 04. 19)
- 2 Герчук, Ю. Я. Искусство печатной книги в России XVI—XXI веков / Ю.Я. Герчук // СПб.: Коло, 2015.-340 с.
- 3 Усачев, А. С. Первые русские печатные книги: филигранологические наблюдения / А.С. Усачев // М. :Федоровские чтения.- 2007.- С. 56-72.
- 4 Виноградова, Л. А. История книжного дела в России (988—1917) / Л.А. Виноградова // М.: 1991.-250 с.
- 5 Борухович, В.Г. История античной литературы / В.Г. Борухович // М. : 1977-256 с.
- 6 Муравьева, Т.В. Московский Печатный двор - факт и фактор русской культуры / Т.В. Муравьева //М.:2011.-300 с.
- 7 400 лет русского книгопечатания. В двух томах: Русское книгопечатание до 1917 года. Книгоиздательство в СССР // М.: Наука.- 1964.-460 с.
- 8 Сидоров, А. А. История оформления русской книги / А.А. Сидоров // М. : Гизлегпром.- 1946.-300 с.
- 9 Ленский, Б.В. Российское книгоиздание: новый век / Б.В. Ленский //М. : Научная книга.- 2016. -265 с.
- 10 Григорьева, В.В. Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития / В.В. Григорьева // М. : Особенности книгоиздания.-2018.-№1-С.55-57.
- 11 Коган, А.Ф. Книжный бизнес в России: состояние и перспективы / А.Ф. Коган // М.: МГУП.- 2017.-115 с.
- 12 Нечай, Ю.П. Особенности современного книжного рынка России / Ю.П. Нечай // М.: МГУП.- 2017.-120 с.
- 13 Герчук, Ю.Я. История развития графики и искусства книги / Ю.Я. Герчук // М. : Агар.- 2000. – 460 с.
- 14 Современные тенденции книжной иллюстрации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/sovriemiennyye-tiendientsii-knizhnoi-illiustratsii> (дата обращения: 20. 04. 19)
- 15 Аткинсон, Д. Все о продажах/ Д. Аткинсон // М. : 2001.-400 с.

- 16 Крутая, Ю. Б. Методы и инструменты продвижения книжной продукции / Ю.Б. Крутая // Вопросы экономики и управления.- 2017.- №1. - С. 50-52.
- 17 Тяпкин, Б.Г. Работа редактора над книжными иллюстрациями / Б.Г. Тяпкин // М.: 2008.-315 с.
- 18 Иванова, В.Б. Оформление изданий / В.Б. Иванова // М.: Книга.- 2016. - 320 с.
- 19 Сальников, Е.Н. Подготовка к изданию книг и брошюр. Пособие для автора и редактора / Е.Н. Сальников // М. : Радио и связь.- 2009. - 621 с.
- 20 Фентон, М. Основы цифровой печати и печати по требованию / М. Фентон // М. : Московский государственный университет печати (МГУП).- 2015. - 144 с.
- 21 Фиорини, М. Основные параметры печатного процесса и их оперативный контроль / М. Фиорини // М. : СЦДБ.- 2013. - 254 с.
- 22 Флекель, М. Искусство и полиграфия. Факсимильные художественные репродукции / М. Флекель // М. : Искусство.- 2008. - 166 с.
- 23 Процесс изготовления книг [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.offpoly.ru/useful/izgotovlenie-knig.php> (дата обращения: 20.04.19)
- 24 Тутубалин, Д.К. Компьютерная графика / Д.К. Тутубалин // М. : 2017.- 245 с.
- 25 Сидоров, А. А. Искусство Бердслея / А.А. Сидоров // М. : 1926.-198 с.
- 26 Бердслей, О. Шедевры графики / О. Бердслей // М. : Эксмо.-2007.-264 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Предпроектные исследования

Таблица А.1- Тенденции на рынке книгоиздания

Название тренда	Настоящее	Возможное	Будущее
Переход на цифровую печать	Цифровая печать способствует лучшему качеству продукции, но имеет высокую себестоимость	Цифровая печать может быть удешевлена	Технологии будущего поспособствуют удешевлению печатного цифрового оборудования
Выпуск малых тиражей	Идет тенденция на снижение выпускаемых тиражей изданий	Повышение количества и качества выпускаемой продукции	Повышение уровня разнообразия выпускаемой продукции
Тенденция на монополизацию	Крупные издательства все больше монополизируют рынок, скупая или присоединяя к себе компании меньшего размера	Возможно снижение уровня монополизации через более равномерное распределение материала между издательствами	Повышение уровня монополизации будет негативно сказываться на общем уровне выпускаемой продукции, препятствуя здоровой конкуренции
Рост импортной продукции	Среди издаваемой продукции высокую долю занимают импортные произведения	Возможно равное количество издаваемой продукции, как отечественной литературы, так и зарубежной	Выпуск в равной степени количества и качества импортной и отечественной продукции
Экологичность изданий	Повышенное внимание к экологическому фактору выпускаемых изданий	Применение более экологически безопасных материалов	Выпуск продукции, не причиняющего ущерба экологии

Таблица А.2 – Тенденции в книжных иллюстрациях

Название тренда	Настоящее	Возможное	Будущее
Компьютерная графика	Все чаще художники используют компьютерные графические программы для рисования	Инструментарий подобных программ будет расширяться	Графические программы значительно упростят работу художникам и дадут новый потенциал
Стилизация	Художники создают свои собственные стили изображения	Актуальность на эксклюзивную стилизованную графику	Широкое разнообразие графических стилей дает большой выбор потребителю
Комикс	Многие произведения получают свой интерпретированный комикс-аналог	Большее количество литературных произведений получит свою комикс-интерпретацию	Актуальность жанра комиксов среди молодежи способствует большему вниманию к чтению книг

Таблица А.3 - Анализ аналоговых изданий по способам оформления

Автор, иллюстрация	Уникальность	Что следует/не следует использовать при разработке
Star Cheng	Pop-up иллюстрации	Популярность подобных иллюстраций всегда была стабильна
The Windows In Chinese Gardens	Книга с вырезанным орнаментом	Подобная стилистика имеет несложное, но эффектное исполнение
Коллекционное издание сери книг «Гарри Поттер»	Книги, имеющие встроенные в обложку интерактивные элементы	Наличие подобных элементов с легкостью сможет привлечь к себе внимание, однако имеет большую ценовую стоимость

Таблица А.4 – Анализ аналоговых иллюстраций по стилистике

Автор, иллюстрация	Уникальность	Что следует/не следует использовать при разработке
Иллюстрации к роману «Легенда о героях галактики»	Иллюстрации выполнены в разных ручных техниках: карандаш, пастель, маркеры	Иллюстрации, выполненные в классической манере, все еще пользуются спросом
Иллюстрации по мотивам произведений Говарда Лавкрафта	Иллюстрации выполнены в графических программах	Актуальные и легкодоступные технологии
Иллюстрации Макото Сато	Иллюстрации выполнены на компьютере, но выглядят так, как если бы их исполняли вручную	Графические программы позволяют имитировать любой вид ручной графики
Комикс по мотивам произведения «Дневник Анны Франк»	Интерпретированная версия классического произведения в жанре комикс	Жанр очень популярен среди молодежи

Таблица А.5 – Анализ аналоговых иллюстраций по произведению

Автор, иллюстрация	Уникальность	Что следует/не следует использовать при разработке
Обри Бердслей	Гравюрные иллюстрации в стиле модерн	Можно использовать подобную стилистику для передачи старинной атмосферы произведения
Такеюти Такаси	Автор использует компьютерную графику и мягкие переходы между оттенками цветов и тенями	Приятные и спокойные оттенки цветов
Рэхэм Артур	Иллюстрации выполнены в ручной графике с применением техник штриховки и бледнымицетами	Подобная тональность задает характер произведения

Таблица А.6 -Swot анализ проекта

<p>Сильные стороны</p> <p>Тактильные ощущения от материального издания</p> <p>Повышение интереса к книгам среди молодежи</p> <p>Современная подача материала</p>	<p>Слабые стороны</p> <p>Хрупкость материала</p> <p>Дороговизна</p> <p>Ресурсозатратность</p> <p>Неудобство при переносе</p>
<p>Возможности</p> <p>Возможность изготовления дополнительных тематических материалов</p> <p>Разнообразие материала для печати</p> <p>Использование продукта как часть коллекции</p>	<p>Угрозы</p> <p>Материальная часть</p> <p>Сложности при печати</p>

Таблица А.7 - Оценка преимуществ проекта

Преимущества услуги	Возможности для потребителя	Конкурентоспособность
Физический материал	Возможность использовать как часть личной библиотеки или коллекции	Низкая (книгопечатание является распространённым видом издания)
Дополнительные тематические материалы	Возможность приобрести памятный сувенир по понравившемуся произведению	Высокая (так как далеко не каждое издание выпускается с дополнительными материалами)
Наличие иллюстраций	Возможность лучше запомнить историю	Низкая (существует много изданий с иллюстрациями)
Современная подача материала	Актуальный формат издания	Высокая (множество изданий классики подаются в более традиционных форматах)

Таблица А.8 - Сравнение особенностей проекта с сильными конкурентами

Издательства	Kolonna Publications	libra	Эксмо
Год основания	1997	2010	1991
Город	Тверь	Москва	Москва
Сильные стороны	Издание малоизвестных претенциозных произведений	Внимание к дизайну и издание редких произведений	Разнообразие жанров
Слабые стороны	Цена изданий	Низкий тираж	Низкое качество переводов

Таблица А.9 - Анализ рынка сегментов, на которых нацелен проект

Характеристика потребителя	Сегмент 1 Школьники	Сегмент 2 Молодёжь
Возраст	12-17	18-25
Доля сегмента на всю аудиторию проекта	35%	65%
По пирамиде Маслоу	Эстетические потребности	Эстетические потребности
Социальные отношения к новому	Раннее большинство	Ранние последователи
Статус пользователя	Разовые потребители	Лояльные потребители
Социальные интересы	Общение	Общение, самореализация
Потребительские цели	Образование	Образование, расширение интересов
Стиль поведения	Импульсивный	Сотруднический

Таблица А.10 - Трехуровневый анализ продукта. Продвижение товара на рынке потребителей

Наименование	Сущность	Фактический	Дополнительные
--------------	----------	-------------	----------------

сегмента	продукта	товар	товары и услуги
Школьники	Поиск интересного сюжета	иллюстрированное печатное издание романа Т. Мэлори «Смерть Артура», оформленного по современным стандартам	Использование книги как часть школьной программы по литературе, приобретение тематической продукции
Молодежь	Поиск новых идей и знаний. Интересные мысли автора	иллюстрированное печатное издание романа Т. Мэлори «Смерть Артура», оформленного по современным стандартам	Приобретение тематической продукции

Таблица А.11 - Коммуникационный план проекта

Наименование сегмента	Школьники	Молодёжь
Цель коммуникации	Привлечь внимание к изучению классических произведений литературы	Привлечь внимание к изучению особенностей и разных мыслей авторов классической литературы
Предположительная эмоциональная поведенческая реакция (при идеальных условиях)	Радостные и восторженные чувства от истории и внешнего вида книги, дополнительной тематической продукции	Заинтересованность в книге из-за её оформления и сюжета
Средства коммуникации	Один ко многим	Один ко многим
Основное содержание сообщения	Сюжет книги, современный дизайн, тематические материалы	Мысли и идеи автора, сюжет, современный дизайн

Таблица А.12 - Этапы маркетингового исследования

Этапы	Характеристика	Проведение этапа в проекте
-------	----------------	----------------------------

Концептуализация	этапа Определение целей и задач, разработка рабочей гипотезы и выявление проблематики	<p>Цель: создание эффективных способов продвижения печатных изданий классической литературы для привлечения внимания к чтению современной молодежи средствами создания визуальной концепции произведения.</p> <p>Формулировка задач:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проанализировать состояние рынка книжной продукции; 2. Проанализировать методы продвижения книжной продукции; 3. Проанализировать известные решения; 4. Выявить востребованность книжных изданий классической литературы; 5. Выявить особенности современного дизайна книг; 6. Разработать набор иллюстраций к роману; 7. Разработать дизайн-макет романа. <p>Гипотеза: Если разработать грамотный и привлекательный дизайн издания, то оно привлечет больше внимания.</p>
------------------	--	--

Продолжение таблицы А.12

Этапы	Характеристика	Проведение этапа в проекте
-------	----------------	----------------------------

	этапа	
Согласование	Определение методов проводимых исследований, сроки и ресурсы.	Проведение анкетирования среди целевой аудитории. Количественный сбор статистики и анализ результатов. Ресурсы: распечатанные анкеты, электронный вариант анкеты, загруженные в «Googleforms» Количество опрашиваемых: 63 человека
Формализация	Утверждение метода исследования	Составление списка вопросов анкеты
Подготовка	Подготовка и организация исследования	Создание интернет-анкеты при помощи «Googleforms»
Поле	Проведение исследования	Опрошены 63 человека
Кодировка	Собранная информация сортируется и заносится в базу данных исследования	Вывод статистических данных и формул
Обработка	Подсчет статистических данных	Составление таблиц на основе полученных данных, вывод статистики
Анализ	Полученные данные сопоставляются с гипотезой, подтверждая её, либо опровергая. Делаются новые выводы, гипотезы, рекомендации	На основании таблиц строятся графики с проанализированными данными исследования
Отчет	Оформление исследования	30.04.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты анкетирования актуальности проекта

Рисунок Б.1 - Результаты анкетирования актуальности проекта

Рисунок Б.2 - Результаты анкетирования актуальности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Материалы проекта

Рисунок В.1 - Пример иллюстрации

Рисунок В.2 - Пример иллюстрации

Рисунок В.3 - Пример иллюстрации

Рисунок В.4 - Пример обложки издания

Рисунок В.5 - Пример обложки издания

Рисунок В.6 - Пример обложки издания

Рисунок В.7 - Пример обложки издания

Рисунок В.8 - Пример итогового варианта иллюстрации