

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

ДОПУЩЕНО до захисту
Завідувач кафедри, д.т.н., проф.
_____ О.В. Чепелюк
«__» _____ 20__ р.

РОЗРОБКА АВТОРСЬКИХ ІЛЮСТРАЦІЙ І ВЕРСТКА
ДИТЯЧОЇ КНИГИ БЕАТРИС ПОТТЕР «ПОВІСТЬ ПРО
МІСТЕРА ДЖЕРЕМІ ФІШЕРА»

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

022 Дизайн

Виконавець:

Студент групи 4Д1

_____ Коломієць В.Е.

(ПБ)

Керівник:

старший викладач

_____ Сорохан Г.О.

(ПБ)

Консультанти з розділів:

Основний розділ

старший викладач

_____ Сорохан Г.О.

(ПБ)

Розділ з охорони праці

к.с.-г.н., доцент

_____ Малеев В.О.

(ПБ)

Нормоконтроль

доцент

_____ Миргородська Н.В.

(ПБ)

ХЕРСОН 2021

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

Кваліфікаційна робота бакалавра
(пояснювальна записка
до кваліфікаційної роботи)

БАКАЛАВР

(освітній ступінь)

на тему **" РОЗРОБКА АВТОРСЬКИХ ІЛЮСТРАЦІЙ І**
ВЕРСТКА ДИТЯЧОЇ КНИГИ БЕАТРИС ПОТТЕР «ПОВІСТЬ
ПРО МІСТЕРА ДЖЕРЕМІ ФШЕРА "

Виконав: студент 4 курсу, групи 4Д1
спеціальності

022 "Дизайн"

(шифр і назва спеціальності)

Коломієць В.Е.

(прізвище та ініціали)

Керівник ст. викл. Сорохан Г.О.

(прізвище та ініціали)

Рецензент

(прізвище та ініціали)

Херсон – 2021

АНОТАЦІЯ

Дипломний проект на тему: «Розробка авторських ілюстрацій і верстка дитячої книги Беатрис Поттер «Повість про Містера Джеремі Фішера». Пояснювальна записка до диплому складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний об'єм роботи – 46 сторінок, та додатки.

У першому розділі висвітлюється аналіз аналогів і прототипів. Другий розділ розкриває необхідність та неповторність теми у розрізі сучасного дизайну. В третьому розділі розкривається сутність об'єкту проектування, його риси, етапи та навички для проектування, висвітлюються ідеї проектної концепції. В четвертому розділі відкривається суть проектної пропозиції, показана етапність та важливість елементів розробки книги, описується процес розробки книги, пошукові варіанти та кінцевий результат даного проекту. У останньому, п'ятому розділі є інформація щодо питань охорони праці та висвітлено законодавче регулювання цієї сфери. У кінці пояснювальної записки міститься пункт «Висновки та пропозиції», після чого представлено список використаних джерел літератури та додатки до диплому.

ЗМІСТ

ВСТУП	8
РОЗДІЛ 1. АНАЛОГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ Й ПРОТОТИПИ.....	10
1.1. Тренди в оформленні книжок	10
1.2. Аналоги та прототипи	11
Висновки.....	15
РОЗДІЛ 2. ОПИС ОБ'ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ.....	16
2.1. Умови та необхідні навички при оформленні дитячих книжок	16
2.2. Вибір літературного твору.....	18
2.3. Колір як засіб управління аудиторією.....	19
2.4. Синтез різних напрямків графічного дизайну в одному об'єкті проектування	22
Висновки.....	24
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНА КОНЦЕПЦІЯ	26
3.1. Візуальне опосередкування матеріалу при розробці макету книги «Повість про Містера Джеремі Фішера»	27
3.2. Пошук і визначення образного рішення	28
Висновки.....	29
РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА Й ОБ'ЄКТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ.....	30
4.1. Композиційне та стилістичне рішення.....	30
4.2. Прийоми колористичного оформлення.....	33
4.3. Пошукове та ескізне рішення	34
4.4. Графічне рішення книги	36
Висновки.....	39
РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ (ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДОГЛЯДУ В ХНТУ).....	40
Висновки.....	44
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....	45
Додаток А	48

Додаток Б	51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	54

ВСТУП

Книжковий дизайн, або оформлення книги – один з ключових етапів при її створенні. Важливо, щоб обкладинка відповідала змісту, була естетичною і викликала бажання відкрити книгу і почати її читати.

В сучасному світі поняття мистецтва книги, є відокремленою та самостійною областю мистецтва, що пов'язана з процесом створення книги як художньої форми, так і поліграфічного тиражування видання. Його основна мета – різними засобами графіки і поліграфії донести до читача авторське розуміння, максимально розкрити авторську думку та зміст книги, знайти найбільш точне композиційне і конструктивне зображення відмінних рис літературного твору, урахувавши цільову і читацьку аудиторію даного видання.

Книга складається з головних азів які включають в себе мистецтво слова, техніки друку і зображення.

Розглядаючи книжкову ілюстрацію, можна легко розрізнити в них три основні властивості. По-перше, вони містять якусь розповідь, іноді складну, наприклад, про історичну подію, іноді просту, як буває в дитячих книгах, іноді розповідь про зв'язки абстрактних форм і кольорів, як в абстрактному живописі. Так чи інакше, але в ілюстрації літературних творів ця розповідь завжди присутня. Для зображення предметів дизайнеру потрібні такі засоби створення форми, як лінія, що визначає кордон форми предмета, пляма, світле або темне, передає світлотінь, від якої форма і положення предметів стають більш конкретними, і, нарешті, колір, що надає предметам більшу життєвість. У великих творах образотворчого мистецтва ми бачимо органічне, природне злиття і взаємозв'язок всіх цих сторін - розповіді, зображення і декоративної сторони. Вони високо оцінюються тоді, коли задовольняють вимоги краси, цілісності, глибокої змістовності і неповторності образів. Ілюстрація може бути виділена як самостійний жанр образотворчого мистецтва завдяки одному

обов'язковому критерію. Її розповідь визначається не вільним вибором художника, а літературним твором. Її призначення – "висвітлити", "зробити наочним" те, про що розповідається в книзі, – події та дії, а також загальну ідею, яка спонукала автора написати книгу.

Архітектоніка книги - це співвідношення окремих частин тексту (глав, підрозділів і т.д.) і ілюстрацій, що утворюють єдине ціле – книгу. Правильно створена архітектоніка допомагає читачеві вірно розуміти текстовий зміст книги. В архітектоніці книги рівну значимість мають конструкція і образність.

Проектування книги вбирає у себе багато задач – вибір літературного твору, передпроектне дослідження і функціональний аналіз книжкового ринку, вибір формату майбутнього видання, розробка конструкції книжкового блоку, створення посторінкового макету, визначення розмірів полів, текстового блоку, розробка ілюстрацій. Все це вимагає оригінальності, технологічності та майстерності. Графічне оформлення дитячої книги грає велику роль, воно має бути цікавим та легким для сприйняття юної аудиторії.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У першому розділі розглянуто основні тренди в оформленні книжок, особливо призначених на дитячу аудиторію старшого дошкільного віку. Також було встановлено важливість аналізу аналогів, де важливий показ подій у мінімізованій формі, з долею реалізму та невеличкою частиною фантастичного. Асоціативні особливості при дослідженні сюжету книги, мають бути доповнені відповідними ілюстраціями для кращого розуміння тексту.

Проведено аналіз аналогів та прототипів, встановлено їх спільні риси із досліджуваним проектом. Аналоги слугують відправною точкою і мають бути застосовані при розробці власного рішення.

У другому розділі розглянуто необхідні риси та вміння при створенні дитячої книги, та встановлено, що найголовнішим є завдання встановлення асоціативного ряду, що у максимально простій, невимушеній формі, оповідав сюжет і надихав на власне бачення подій сюжету.

Було сформовано основні позиції та риси твору «Повість про Містера Джеремі Фішера», коротко проаналізовано творчий шлях автор, а також надана характеристики книжок подібної специфіки, із нахилом в сторону дитячої аудиторії відповідної вікової категорії.

Колористичне оформлення має бути встановлено згідно інтересів аудиторії та цілей, що мають бути досягнені. Не бажано використовувати певні кольори та їх сукупність, через можливе зниження уваги дітей до тексту. Зображення мають надихати на подальші роздуми та аналіз, а не на відстороненість від тексту книги.

Проаналізовано основні параметри побудови сторінки та оформлення книжок. Оброблено та застосовано інформацію щодо правил розміщення текстової інформації, зображень, орнаментів та інших елементів на сторінці для найліпшого сприйняття інформації дитиною.

Третій розділ описує сутність об'єкту проектування, показує основні ідеї та бачення роботи, встановлює основні риси, що притаманні об'єкту.

Знайдено образне рішення для книги, де першочергово будується загальний образ, а згодом, сама книга, оформлюється за всіма нормативами верстки, але із застосування допоміжних елементів у друці та новітніх технологій.

У четвертому розділі обрано техніку створення ілюстраційної частини, що являє собою акварельні фарби та акварельні олівці, що у кінцевому результаті мають бути відскановані для подальшої верстки – це трендовий формат на сьогоднішній день. Зображення не мають передавати кожен елемент сюжету, лиш мають наштовхувати на асоціативне мислення.

Встановлено вимоги щодо колористичного оформлення дитячої книги, де колір слугує не лише як спосіб зробити зображення більш цікавим, але й має викликати певні емоції та концентрувати увагу на чомусь на момент прочитання.

У розділі проаналізовано пошукове та ескізне рішення проекту, показуються етапи пошуку можливих рішень та відбір готових варіантів за певними категоріями фільтрів.

Розкрито основні моменти щодо проектування та оформлення книги, із правильними акцентами. Показано головні напрямки ілюстрацій та розвороту, проаналізовані елементи для створення готових ілюстраційних рішень, а також параметри друку.

П'ятий розділ розглядає питання охорони праці, особливо вищого навчального закладу. Розглянуто основні документи, що регулюють техніку безпеки на різних категоріях робіт, описано правила, що мають бути застосовані на кожному об'єкті певної специфіки із метою забезпечення безпеки життєдіяльності та відповідні умови праці. Проаналізовано правила поводження з електроприборами, на території вищого навчального закладу, на випадок природного лиха чи форс-мажорних обставин, до яких відносяться всі побутові проблеми, які можуть виникнути поза територією вищого навчального закладу, але пов'язані із роботою дизайнера. Надано основні нормативні документи, які варті уваги студента при розробці проекту.