ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……3

Глава 1. Предпроектный анализ…….....5

1.1 Общее понятие книжной иллюстрации……5

1.2 История книжной иллюстрации……9

1.3 Целевая аудитория.....10

1.3 Анализ современных тенденций……....13

1.4 Анализ аналогов…….....14

Глава 2. Графическое и технологическое решение проекта.....18

2.1 Сюжет книги…….....18

2.2 Разработка художественного образа…….....19

2.3 Разработка макета книги…….….22

Заключение …….....24

Список использованных источников…….…...26

Приложение 1…….….28

Приложение 2…….….29

Приложение 3…….….30

Приложение 4…….….31

Приложение 5…….…….32

Приложение 6……..33

Приложение 7…….…….35

Приложение 8.....36

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время интерес к художественной литературе и чтению книг ослабел (особенно у детей). Это происходит из-за быстрого развития информационных технологий, поэтому, сейчас важно привлечь детей к чтению детской литературы, чтобы сохранить традиции поколений. Ведь литература является воротами в науку и искусства. Детская книга на протяжении всей истории своего развития была основой духовной культуры, средством межличностного общения, эмоционального и психического развития растущего человека, формирования личности. Вот почему так важно с раннего возраста знакомить детей с чтением и культурой книг. Молодые читатели знакомятся с литературным произведением в процессе переворачивания страниц, рассматривания ярких, захватывающих иллюстраций.

Актуальность данной работы заключается в исследовании развития книжной иллюстрации на историческом примере, а также прямой связи между книжной графикой и содержанием самих книг.

Цель выпускной квалификационной работы: разработка серии графических листов по художественному произведению Дианы У. Джонс «Год Грифона».

Задачи:

1.Выявить и изучить источники по данной тематике;

2.Раскрыть понятие иллюстрации;

3.Рассмотреть примеры иллюстраций известных художников;

4.Разработать серию графических листов;

5.Разработать макет книги.

Практическая значимость данной работы заключается в дальнейшем использовании иллюстраций при издании книги.

Объект исследования – иллюстрация.

Предмет исследования –иллюстрации детских книг.

При работе над дипломом использовались методы сбора первичной и вторичной информации, её анализ.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения в котором ставятся цели и задачи и поясняется актуальность выбранной темы.

Первая глава содержит теоретическую информацию, в частности раскрывающей понятие иллюстрации, исторические сведения, анализ современных тенденций, анализ аналогов.

Во второй главе раскрыта информация о разработке иллюстраций, сюжете книги и о создании макета книжного издания.

В заключении представлены выводы о проделанной работе.

ГЛАВА 1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

1.1 Общее понятие книжной иллюстрации

Иллюстрация - это графический образ, поясняющий и дополняющий литературное произведение.
Наряду с книжным текстом, журналы, газеты часто содержат художественные изображения. Такие рисунки называются иллюстрациями. Слово это происходит от латинского «illustratio» - освещение, наглядный образ. Их основная функция заключается в том, чтобы объяснить содержание научного и литературного произведения.

Все элементы книжного дизайна - расположенные внутри книги, так и внешние оформление - создают произведение искусства. Художник определяет размер (формат) книги, характеристики шрифта, размещение текста, наличие различных иллюстративных материалов. Иллюстрацию можно выделить как самостоятельный художественный жанр, однако ее содержание определяется не свободным выбором художника, а литературным текстом. Иллюстратор должен выделить и сделать понятнее то, что описано в книге - события и действия героев, а также общую идею, побудившую писателя написать книгу. Исходя из этого, можно выделить следующие функции иллюстрации:

1. Иллюстрация привлекает интерес ребенка к сюжету и персонажам.

2. Вызывает эмоциональный отклик.

3. Обращает внимание на важные детали.

4. Показывает точку зрения персонажа или автора на происходящие события.

По способу отражения реальности иллюстрации распределяются на художественные, образные и образовательные.

Художественно-образные изображения рисуются для художественных и литературных изданий с целью улучшения эмоционального отклика от

художественного издания при помощи зрительных образов. Это не буквальное воссоздание книжного сюжета, а его интерпретация с использованием книжной графики.

Научно-образовательные иллюстрациями являются отображением повседневных предметов действительности и явлений живой или неживой природы. Для этих иллюстраций на первом месте стоит научная подлинность, а не эмоциональность, например, фотография, технический рисунок, диаграмма, математическая схема и т. п.

Иллюстрации по графическим средствам изображения бывают:

–штриховыми (изображения, которые полностью состоят из линий, штрихов, точек, пятен одного тона);

–полутоновыми (изображения, с различными тоновыми переходами от света к тени и наоборот).

Иллюстрации по цвету делятся на два типа, это цветные и черно-белые.

В настоящие дни имеется огромное количество стилей и жанров иллюстрации: от старинных, до совсем новых. Несмотря на это, существуют несколько ключевых направлений[6].

Фэшн или модная иллюстрация. Она появилась примерно пятьсот лет назад, но свою популярность приобрела лишь в середине девятнадцатого века, когда стали появляться первые модные журналы.

Плакатные иллюстрации. С середины двадцатого века художники стали обращаться к теме плакатов. Сейчас они свободно применяются в рекламе, социальной и государственной агитации. Основоположниками данного жанра можно назвать Жюль Шерта и Анри де Тулуз-Лотрека.

Иллюстрация детской книги. Это один из самых старинных жанров. Могут меняться техники, стили и даже эпохи, но неизменным остается только одно, иллюстрации для детских произведений всегда были и будут яркими, красочными и привлекательными.

Сатирическая иллюстрация как стиль берет свое начало от политических и социальных карикатур. Даже в наше время она не теряет своей актуальности.

Концептуальная иллюстрация родилась и получила свое широкое распространение под влиянием фотографии и такого художественного течения, как модернизм.

Спортивная иллюстрация встречается в газетах, книгах и журналах на спортивную тематику. Пик популярности этого стиля пришелся на середину прошлого века, тогда они были практически в любом издании [13].

В настоящее время существуют различные техники исполнения иллюстраций:

- Графические (уголь, сангина, соус, тушь, перо, графитный карандаш, цветные карандаши);

- Художественно-живописные(темпера, акварель, гуашь, акрил, акварельные карандаши, масленые краски);

- Коллаж (фр. collage –приклеивание, склейка) -искусство создания иллюстраций из газет, журналов, различных обрезков бумаги, фотографии: компонуются и склеиваются в новое изображение;

- Фотомонтаж – изображение составленное с помощью фотографий или их фрагментов, дополненное ручной либо компьютерной графикой. Часто использовался в плакатной графике тридцатых годов прошлого века;

В настоящее время взрыв популярности переживает компьютерная графика.

Растровое изображение - система состоящая из пикселей различного цвета, составленная на мониторе компьютера или бумаге(печать, сканирование). Самая известная программа для изменения и создания растровых изображений-Adobe Photoshop.

Векторная графика - Изображение создаются в программе CorelDrawили Adobe Illustratorиз графических примитивов, таких как круг, прямоугольник, многоугольник, или с помощью кривых.

Трёхмерная графика создает объемные изображения, которые используются как визуализация проектов, например, в интерьерном дизайне , архитектуре, а также в кино, мультипликации, и т.д.

Не стоит забывать, что одним из древнейших способов иллюстрирования является использование печатной графики, это может быть: линогравюра (печатная форма вырезанная из линолиуема), ксилография(гравюра по дереву), цинкография, литография, гравюра на картоне, гравюра резцом на меди, офорт, сухая игла.

В книгах как правило представлены следующие виды иллюстраций:

- Фронтиспис, т.е.иллюстрация, находящиеся в развороте с титульным листом.

- Заставка. Такие иллюстрации ставятся в начале новой главы или части книги, отделяются от текста белым полем. Помогают читателю сосредоточить внимание на новом материале, эмоционально настроиться на него. Такие изображения могут иллюстрировать сцену, описанную в начале главы; говорить о главной теме части или главы.

- Полосная иллюстрация (во всю страницу).

- Полуполосная (на половине страницы).

- Разворотная (на двух страницах).

Выбор формата иллюстрации определяется в зависимости от важности иллюстрируемого события, образа и т. д. Содержание таких иллюстраций обычно имеет прямое отношение к предшествующему или последующему за ними тексту.

- Оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом)

- Рисунки на полях - менее значимые события.

- Иллюстрации-концовки помещают в конце частей, глав или всей книги.

Заставки и концовки должны быть выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и расположены часто на одном книжном развороте [13].

1.2. История иллюстрации

Книга - это самое значимое явление в человеческой культуре. Соавторами литературного текста книги являются художники-иллюстраторы, которые определяют ее композицию, выбирают шрифты, создают изобразительные и графические элементы.

История иллюстрации начинается практически с зарождения жизни на земле. Даже в древнем Египте заклинания и гимны, сопровождались изображениями. Они были созданы для большей ясности текстов. В качестве примера можно назвать «Книгу мертвых».

В Западной Европе наиболее ранние рукописные книги относят к началу пятого века. Самыми известными и яркими произведениями книжного искусства эпохи Средневековья представляются Ватиканский и Римский Вергилий, Кведлинбургская Итала.

Иллюстрации к рукописным текстам в Древней Руси рисовались уже е в девятом веке в (Остром Евангелие, Изборник Святослав). Древние свитки иллюстрированы и тщательно оформлены. Они носят название «цветоносных», так как русские художники пользовались разноцветными красками для своих изображений, а в Европе тогда использовали только красный цвет с добавлением черного и редко, других цветов .

В середине пятнадцатого века Гуттенберг в Германии создает новый способ печати. Изображения стали создавать с помощью гравировки на металлической доске. Это событие стало самым главным в искусстве иллюстрации. Первую книгу для детей создал замечательный учитель Ян Каменский в середине семнадцатого века, она носила название «Мир в картинках» и пользовалась большой популярностью, вплоть до того, что вскоре появились ее подражатели и создавались аналоги.

Впервые в России детская книга с иллюстрациями появилась во второй половине девятнадцатого века и называлась она «Сказки Кота Мурлыки».

Вскоре стали создаваться издания с богатыми иллюстрациями детских и народных сказок, рисунки к ним были сделаны великим русским художником Билибиным.

В двадцатые годы двадцатого столетия на книжную графику оказывает влияние такие течения в искусстве как кубизм, футуризм, ДПИ, фотография, плакат. Иллюстрации становиться более упрощенными, используются новые техники и приемы, взятые у фотографии и коллажа. Книжные страницы вскоре стали игровым полем, где происходит игра, взаимодействие, иллюстрации и слов.

Следующий подъём в детском книгоиздании относится к периоду возникновения издательства «Детская литература». Его история - это история русской детской книги - со своим расцветом, триумфальным периодом и временем упадка.

Расцвет этого издательства, безусловно, приходится на период творчества художников - шестидесятников. Издательство было одним из немногих на всю страну и издавало книги миллионными тиражами. Художники имели возможность подолгу работать над книгой с огромной творческой ответственностью, руководствуясь, прежде всего соображениями эстетики[10].

1.3 Целевая аудитория

Каждая книга имеет свою целевую аудиторию. При подготовке текста и иллюстраций принимают во внимание ту читательскую группу, для которой она предназначена. Основной характеристикой является их подготовленность к чтению. Всех читателей можно разделить на три группы: дети, юношество и взрослые. Возраст читателя, так или иначе, свидетельствует о границах познания мира, запасе слов, психологическом складе.

Выбор тем иллюстраций для той или иной группы читателей необходимо проводить с учётом её заинтересованности и воспитательной

ценности. Например, подростков в отличие от детей вопросы любви, дружбы, приключенческие и научно-фантастические романы; взрослых же в отличие от детей и юношества - вопросы морали, воспитание, психологические драмы. Книги для взрослых можно издавать без рисунков или использовать более сложные иллюстрации.

Целевой аудиторией для книги Д. В. Джонс «Год Грифона» является такая группа читателей, как дети и подростки.

Для ребенка иллюстрация — важнейший познавательно-информативный элемент, имеющий неоспоримое воспитательное значение. Через нее ребенок осваивает окружающую действительность, природу и животный мир, людей и род их занятий. Поэтому отношение художника к иллюстрированию детской книги должно быть особое, чрезвычайно ответственное, искреннее и непосредственное. По этому поводу американский иллюстратор детской книги Сьюс говорил, что хотел бы даровать детям «мечты, смех, любовь и способность к сопереживанию»

Иллюстрирование книг для подростков имеет свои особенности. Вырастая из сказок, взрослея, они переносят в мир своих новых интересов стремление к остросюжетным литературным произведениям, приключениям или путешествиям.

Восприятие с возрастом приобретает у них более сложные очертания. Знания, которые они получают в школе и дома, информация о разнообразных явлениях и предметах, значительно расширяют их понятия об окружающем мире. Поэтому интересно сделанная иллюстрация может принести подростку большую пользу именно в плане расширения его кругозора, получения достаточно ясного представления о прочитанном.

Иллюстрация для этого возраста требует большей конкретности, а образ — изобразительной проработки. Сюжетное решение иллюстрации должно отражать кульминационные моменты литературного источника, интересные развязки в ходе повествования. Как в малышовой, так и в подростковой книжной иллюстрации следует избегать перегруженности в

композиции, неоправданной многофигурности и широких ландшафтных изображений. Главное в ней — решение сюжета или образа доступными, понятными средствами, раскрывающими характер, настроение, состояние персонажа, его индивидуальные особенности[1].

Говоря о детской книге, в особенности для малышей и младших школьников, нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Если взрослый в состоянии отделять форму от цвета и, следовательно, воспринимать черно-белые иллюстрации, то для ребенка эти две вещи неразрывно связаны. Каждый предмет для него един и должен узнаваться во всей совокупности своих свойств.

Подросток, имеющий черты и ребенка и взрослого, может воспринимать изображения дифференцированно: от каких-то книг он ждет яркой красочности, а в каких-то допускает оправданность монохромного решения. В живописи все изображение строится с помощью цвета. В рисунке, напротив, цвет играет вспомогательную роль, не имея самодовлеющего значения.

Графика меньше стремится превратиться в саму жизнь, не претендует на полноту передачи внешних качеств изображаемого. У использования цвета в рисунке могут быть две функции — изобразительная и выразительная.

В первом случае он применяется для того, чтобы дополнить изображение, приблизить его к натуре, не переходя при этом в живопись. Такое использование цвета больше характерно для взрослых и подростковых книг. В другом случае цвет в графике становится средством выражения. Такой подход характерен для детских книжек. Иногда многоцветным иллюстрациям, казалось бы, не хватает совсем чуть-чуть, чтобы превратиться в живопись.

В таком случае можно говорить уже о колорите иллюстрации. Но отличие такой иллюстрации от живописи в том, что цвет в ней все равно остается условным, придуманным художником с какой-либо целью, а не

взятым с натуры. Свойства цвета, подробно рассмотренные в изданиях по живописи и композиции — это цветовой тон, насыщенность, светлота и яркость. Цвет используется интуитивно, минуя логику. Он обладает ассоциативным звучанием, и его восприятие зачастую берет истоки из мифологии и религии. Но некоторые закономерности восприятия цвета заложены в нас природой и жизненным опытом.

1.4 Анализ современных тенденций в книжной иллюстрации

Если вы посмотрите на то, как современное общество развивается в последнее десятилетие, изменения, которые произошли в мире, станут более понятными. Ритм современной жизни возрастает с каждым годом. Поток ежедневно получаемой информации также стал больше. В современном мире чтение перестало занимать значительное место в жизни людей. Многие предпочитают читать книги в электронном формате. Поэтому становятся все популярнее книги, в которых акцент делается на дизайне и качестве рисунков.

Кроме того, постоянно развиваются новые технологии печати, и новые возможности современной печати позволяют иллюстратору находить все более выразительные средства. Все это сказывается на развитии современно книжной графики.

Для книжной графики характерно отражение процессов, происходящих в изобразительном искусстве. Иллюстрация сейчас все становится декоративной, стилизованной, художник ищет необычные ракурсы и композиции. В таком случае иллюстрация несет функцию самостоятельного произведения. Сейчас можно узнать необычные техники рисования, ведь высокий уровень полиграфии способствует лучшему воспроизведению особенностей художественных материалов.

Но что становиться особенно ценно, это то, что ребенок может видеть, как выглядят разнообразные традиционные приемы, так как книжная графика иногда бывает самым первым произведением изобразительного искусства,

которое он может увидеть. Детские иллюстраторы стали использовать в основном пастельные или восковые мелки, тушь, акварель, гуашь, аэрограф и другие. Такое техническое разнообразие помогает заинтересовать малыша, и в целом увеличить для него привлекательность книжного произведения.

Если мы рассмотрим взаимосвязь между рисунком и текстом на странице, вы можете увидеть, что художник свободно размещает иллюстрации на странице, включает в себя текст в иллюстрациях или оставляет только фрагмент рисунка, который размещает часть страницы. Ребенок, присоединяясь к игре, предложенной художником, развивает свое воображение и учится самостоятельно думать.

Таким образом, постоянные изменения в подходах к иллюстрированию позволяют говорить об изменениях его образовательной функции. Значение иллюстраций как произведений искусства возросло, их часто можно рассматривать отдельно от текста как отдельные станковые листы.

1.4 Анализ аналогов

1.Творчество Ивана Яковлевича Билибина.

Иван Яковлевич Билибин - является русским художником-графиком, художником театра, автором множества иллюстраций к русским народным былинам и сказкам. Его стиль выражен в декоративной и стилизованной орнаментальной манере, основанной на мотивах русского народного и искусства.

На его творчество большое влияние оказала японская ксилография (гравюра на дереве).

Художника интересовала атмосфера русской старины, эпоса, сказки. У него имелся огромная библиотека материалов: фотографии, а так же различные вышивки, утварь, одежды того времени. У него хранилось множество зарисовок, выполненных в деревнях. Например, раскрашенная посуда из дерева и глины, резные наличники домов.

Но из подлинных деталей орнаментов Билибин создавал полуреальный-полуфантастический образ. Все иллюстрации окружены орнаментальными рамками, как деревенские окна резными наличниками. Но эти рамки имеют лишь декоративную функцию[12](Приложение 1).

2.Творчество Пахомова Алексея Федоровича.

Его стиль сформировался не сразу, а постепенно. Классический «пахомовский» стиль, основанный на традициях русского реализма, определился к середине тридцатых годов прошлого века, подтвердив коренные связи художника с народной культурой, которые не обрывались никогда.

Вспоминая деревенские обычаи, Пахомов описывал, как на каждую Пасху отец украшал избу яркими «сытинскими» лубками. Такие же «выставки» появлялись и в других домах. Это было настоящим праздником для мальчика, еще не умеющего читать, но с увлечением рассматривающего эти нехитрые нравоучительные истории, рассказанные языком графики.

Так складывался Пахомов-иллюстратор, тонко понимающий психологию ребенка, склонный к сюжетному повествованию, любящий говорящую деталь, умеющий воссоздать современную и историческую ситуации [18](Приложение 2).

3. Творчество Конашевича Владимира Михайловича

Он не собирался становиться иллюстратором, а его первая работа родилась почти случайно. Вдалеке от своей семьи, уехавшей на Урал, художник часто писал жене и к каждому письму прикладывал картинки с буквами для четырехлетней дочери. Так появилась «Азбука в рисунках» - простая, понятная и изящная.

Среди его пейзажей и натюрмортов преобладают акварели и цветные литографии, исполненные в полюбившейся ему специфической технике — тушью или акварелью по китайской бумаге. В иллюстрировании детских книг использовал свой, неповторимый сказочный стиль.

За это «изящество», за «изысканность» и «эстетство» Конашевича часто не одобряла критика. Иллюстрации к сказкам Шарля Перро и пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке», выполненные в стилистике «Мира искусства» называли слишком нарядными и красивыми – в общем, не для детей, а для библиофилов.

Совершенно не обязательно рисовать для малышей упрощенно, можно по-разному. Владимир Конашевич умел «по-разному». Всего тремя цветами – красным, черным и желтым - нарисована драматическая картина «Пожара» Маршака. Нет, это даже не картина, это спектакль для маленьких зрителей, пугающихся, сопереживающих и радующихся [16](Приложение 3).

4. Творчество Антона Яковлевича Ломаева

Русский художник-иллюстратор, известный в основном работами по фантастическим произведениям. Еще во время учёбы начал работу художника-иллюстратора. Среди авторов, чьи книги выходили с обложками Антона Ломаева — Тэд Уильямс, Анджей Сапковский, Брайан Джейкс, Гарри Тертлдав, Михаил Успенский, Андрей Белянин, Мария Семёнова, Джон Толкиен, Терри Брукс, Гельмут Пеш, Роберт Сальваторе.

Композиции полные динамики, выразительные лица и жесты, яркость, но обходящиеся без пестроты, тщательное отношение к деталям показывает мастерство художника, который сумел меньше чем за пять лет совершить почти невероятное – создать свой собственный стиль, проще говоря – уйти от штампов, своих и чужих[17](Приложение 4).

5. Творчество Евы Эриксон

Ева Эриксон- шведская иллюстратор и писательница, автор иллюстраций к детским книгам известных шведских писательниц, таких как Астрид Линдгрен, Вивека Ларн и др. Цвета в её изображениях обычно мягкие: зелёные, бежево-коричневые, жёлтые и немного белесые

Художница не использует в своей работе компьютер: она рисует на бумаге и потом сканирует уже готовые рисунки. Может быть поэтому иллюстрации Эвы Эрикссон кажутся такими уютными и по-хорошему старомодными.

Четкие карандашные контурные линии и мягкие нежные цвета. Художница уделяет внимание не только героям, но и окружающей их обстановке, ее рисунки с милыми и точными деталями можно рассматривать подолгу[20] (Приложение 5).

ГЛАВА 2 ГРАФИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТА

2.1 Сюжет книги

Перед началом работы были изучены материалы по данной теме. В частности, прочитана книга и изучен ее сюжет. Книга представляет собой фентезийное произведение для детей. Данное литературное произведение было написано в двухтысячном году замечательной английской сказочницей Дианой Уинн Джонс. Книги Дианы Джонс характеризуются утонченной конструкцией, основанной на контрастах, она часто использует абсурдные ситуации, которые, тем не менее, не противоречат законам логики. В Англии ее книги очень популярны у детей всех возрастов и их родителей. Книга выбранная для дипломного проекта называется «Год Грифона». Сюжет книги состоит в том, что Верховный канцлер Кверида ушла в отставку, оставив молодого волшебника Коркорана ответственным за весь университет волшебников. Хотя одержимостью волшебника Коркорана является желание оказаться первым человеком на Луне, и большую часть своего времени посвящает этому проекту. Он все же решает, что сам будет преподавать у первокурсников, в надежде заслужить благосклонность новых студентов, ведь наверняка все они должны быть из богатых, важных семей и получать денежную помощь из дома. Но волшебник Коркоран встревожен, обнаружив, что один из учеников, на кого он возлагал большие надежды, дочь, волшебника Дерка, - огромный золотой грифон. И что ни у кого из других учеников вообще нет денег. Более того письма, отправленные семьям с просьбой о пожертвовании университету, приносят только неприятности как самим студентам-первокурсникам, так и всему университету. Таким образом, жизнь в университете волшебников выходит из-под контроля.

Созданные иллюстрации позволяют акцентировать внимание маленьких читателей именно на ключевых моментах произведения. передают волшебную атмосферу сказки и позволяют полностью понять сюжет.

2.2 Разработка художественного образа

Сначала была прочитана книга и определены эпизоды, которые будут изображаться, потом началась разработка композиции иллюстрации. Работа была начата с выполнения тоновых набросков, компоновки световых и теневых пятен, на небольших форматах. Разрабатывались эскизы некоторых персонажей, для составления образа персонажа и создания общей композиции. Сначала были выполнены композиционные поиски отдельно к каждому листу, для определения общего количества листов. Далее началась проработка более подробных эскизов.

Важным в работе над графическим листом является выбор формата. Формат книги является основой ее композиции и зависит, прежде всего, от удобства ее использования. Не всегда удобно читать книгу большого формата или смотреть ее только на письменном столе; она не всегда помещается в книжный шкаф, не является переносной. Наоборот, при чтении лучше держать в руках книгу относительно небольшого формата, ее можно использовать не только дома или в читальном зале, но и в автомобиле, она занимает мало места на столе, на книжной полке и в портфеле.

Формат книги связан с решением многих вопросов ее композиции, например, размера книжной полосы, размера (размера) шрифта, размера и расположения таблиц, формул, иллюстраций и оформления книги.

Формат книги связан с объемом размещенного в ней литературного материала. Считается, что квадратный формат - это выражение устойчивой композиции и статики, вытянутый горизонтально используют при панорамном изображении, а вертикальный формат способствует созданию ощущения торжественности и монументальности.

При этом необходимо найти решение сопоставимое с иллюстрацией, уравновесить композицию изображения. Исходя из выше перечисленного был выбран вертикальный формат для всех листов и только одна иллюстрация была выполнена в горизонтальном формате.

После перевода рисунка на формат, началась цветная проработка иллюстрации акварельными красками. Акварельные работы очень живописные, с помощью тонких кистей можно добиться высокой детализации и прорисовки изображения, позволяют не отвлекаться на частности и сосредоточиться на восприятии того основного, что хотел сказать художник. Так же в иллюстрациях использовались цветные акварельные карандаши для уточнения цветов и детализации некоторых фрагментов.

На первой иллюстрации изображена ректор университета, которая сидя в кресле держит в руках книгу и читает ее. На заднем плане расположен горящий камин с расставленными на нем книгами и ковриком расположенным перед камином. Цветовая схема представлена теплыми охристыми тонами, в целях передачи уюта и умиротворение. Так же для баланса композиции на среднем плане изображен силуэт черного кота. Другой кот выглядывает из-за кресла, он тоже черного цвета и почти сливается с задним фоном. Композиционным центром выделенным светом в данной иллюстрации является пожилая женщина и кресло, в котором она сидит (Приложение 7, Рис.1).

Вторая иллюстрация изображает мифическое существо - грифона в полете, он светлого цвета, почти белого, но с проблесками оранжевого, чтобы показать его цвет, который в книге назван золотым. Грифон широко раскинул крылья и занимает всю нижнюю половину иллюстрации. На заднем плане изображена башня с силуэтом человека, который изображает первокурсника который готов вот-вот упасть. Чтобы показать момент опасности, на заднем плане показан город. Композиционным центром является грифон, он выделен по свету(более светлый) чем задний план, а

также падающий человек, его фигура выделена темным цветом (Приложение 7, Рис.2).

Третья иллюстрация изображает девушку, сидящую на крыше, вокруг которой витают духи воздуха. Цветовая гамма иллюстрации выражена в коричневых(крыша, крыши домов на заднем плане и волосы) и синих тонах(небо, платье девушки). Девушку зовут Ольга, по сюжету книги она прибежала на крышу, поплакать вдели от всех, из-за ссоры с друзьями.

Она запретила себе плакать еще в детстве и поэтому перестала видеть воздушные стихии, с которыми любила общаться. Поэтому у нее красные заплаканные глаза, но она счастливо улыбается, т.к. снова увидела друзей из своего детства. Она является центром композиции, вокруг нее кружат полупрозрачные силуэты, а на заднем плане раскинулся город. Чтобы показать движение воздуха волосы девушки развиваются (Приложение 7, Рис.3).

Четвертая иллюстрация представляет собой сцену, где изображено нападение мышей на голубятню. Эти мыши были превращенные убийцы, посланные за ослушавшимся первокурсником который сбежал из дома. Сначала, так называемых, ассасинов превратили в мышей и посадили в клетку. Из которой они вскоре выбрались. Они очень разозлились на свое пленение и принялись мстить, а скорее пакостить.

В этой сцене, показано, как они напали на голубей, чтобы не было возможности связи с внешним миром через отправку писем. Мыши показаны черным цветом, на переднем фоне, голубь выделяется ярким белым пятном, остальные голуби прячутся у него за спиной. Иллюстрация выполнена в сдержанной серо-голубой и коричневой гамме. Композиционным центром является голубь, готовый защищать свою жизнь. В лапах нападающий держит кинжал, который уменьшился вместе с ним (Приложение 7, Рис. 4).

Пятая иллюстрация изображает нападение грифонов на университет. На переднем плане изображена огромная золотая грифонша - Эльда, которая не

успела укрыться в здании университета и теперь приготовилась защищаться. И Ольга, спрятавшаяся за ее огромным крылом. На заднем плане грифоны изображены в виде темных пятен. Цвета композиции темные. Хмурое небо на заднем плане передает атмосферу иллюстрации. Для лучшей передачи противостояния грифон на переднем плане светлый, а в небе –темные пятна(Приложение 7, Рис 5).

Шестая иллюстрация рассказывает о том, как ассасины превращенные в мышей выбрались из клетки. На переднем плане нарисована мышь, ухватившиеся за документы, лежащие на столе. Позади показана стопка книг, которая лежит на столе на которой стоит вторая мышь, На заднем плане изображено окно. Иллюстрация выполнена в темной, зловещей цветовой гамме. Для придания ощущения опасности и угрозы и темного времени суток.

2.3 Создание макета книги

Для создания макета книги, нужно отсканировать иллюстрации А3 формата и провести цветовую обработку в программе AdobePhotoshop для восстановления исходного цвета изображений. Потом следует сверстать макет книги в AdobeInDesign, программе, предназначенной для профессиональной верстке много полосных изданий. Сверстанный макет надо сохранить в цветовой схеме CMYK для лучшей передаче цвета при печати. Не стоит забывать о припусках под обрез, примерно 5 мм. Офсетная печать – является оптимальным вариантом для печати большого тиража, но так как, для дипломной работы необходим только один экземпляр, то была выбрана цифровая печать. Все иллюстрации были выполненные в цвете, следовательно, печать будет цветной. Макет книги имеет стандартный книжный размер 210x297.

Переплет – это один из важнейших нюансов, на которые необходимо обратить внимание перед подготовкой к печати тиража. Для детской

литературы лучше всего выбирать твердые переплеты и такие же плотные листы.

На сегодняшний день в производстве книжной продукции существует девять разных типов переплетов. Четыре из них относятся к изданиям в мягкой обложке, остальные пять – это твердый переплет. Иногда в качестве эффективной защиты используются ламинация специальной пленкой или покрытие ВД лаком. Применяют их, в основном, при изготовлении брошюр и другой информативной литературы. По защитным свойствам лаки существенно уступают пленке.

Особое внимание заслуживает сама бумага. Ее свойства определяют прочность всего склеенного блока. Например, офсетная бумага отлично скрепляется в блок, а мелованная – нет.

Выбор шрифтов определяется двумя основными свойствами шрифта: стилем самого шрифта и его удобочитаемостью. Оба эти свойства связаны как с постоянными характеристиками, так и с проектными показателями. Все они характеризуются определенными стилистическими особенностями, которые в разных гарнитурах имеют разные значения, выглядят по-разному. Шрифт для обложки был выбран Sunday, для основного текста TimesNewRoman(Приложение8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы на тему: Разработка серии графических листов по художественному произведению Дианы У. Джонс "Год Грифона" были решены все поставленные задачи, а именно:

1. Выявлены и изучены источники по данной тематике;
2. Раскрыто понятие иллюстрации;
3. Рассмотрены примеры иллюстраций;
4. Разработана серия графических листов;
5. Разработан макет книги;

В результате выполнения выпускной квалификационной работы цель достигнута. Создана серия графических листов по роману "Год Грифона". Все иллюстрации выполнены в едином стиле и в схожей цветовой гамме, выполнено аналитическое, графическое и технологическое решение проекта.

В качестве опорного материала в процессе работы над дипломной работой использовались различные информационные источники и работы художников-иллюстраторов, рассматриваемые в качестве примера. Дипломная работа дала возможность пополнить запас теоретических и практических знаний, познакомиться с техниками и приемами станковой графики и проверить творческие способности.

По итогу проведенной работы, можно сделать вывод, что развитие детской книжной иллюстрации представляет собой важный процесс в человеческой культуре, ведь ребенок увлекается чтением, когда рассматривает интересные и яркие, привлекающие его взор картинке в книге.

В настоящее время существует множество техник и стилей, которые при комбинируются между собой, тем самым рождая новые формы и направления и техники исполнения.

В ходе выполнения работы, автор столкнулся с проблемами выполнения иллюстраций в едином стиле. Практически каждая иллюстрация имеет свои маленькие отличия. Эти проблемы возникли в связи с недостатком опыта в сфере создания серии иллюстраций, но в результате этой работы получен необходимый опыт, который в будущем поможет при создании уже других иллюстраций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бесчастнов , Н. Сюжетная графика / Николай Бесчастнов.- Москва : Владос , 2012. -432 с. :цв.ил.

2.Бычков , М. Иллюстрации и книги / Михаил Бычков.- Москва : Речь, 2017. -280 с. :цв. ил.

3. Врубель , М. Графика, книжная иллюстрация / Михаил Врубель.- Москва : Белый город, 2015. -234 с. :цв. ил.

4. Гольц , Н. Книжная и станковая графика / Ника Гольц.- Москва : Издательский дом Мерещякова, 2012 . -152 с. :цв. ил.

5.Иттен , И. Исскуство цвета / ИоханнесИттен.- Изд. 12-е, испр. и доп.- Москва : Издатель Дмитрий Аронов, 2018. -96 с. :цв. ил.

6.Лумис , Э. Искусство иллюстрации / Эндрю Лумис.- Москва : Колибри, 2015. -304 с. :цв. ил.

7. Ратковски , Н. Профессия-иллюстратор / Натали Ратковски.-Москва: Манн Иванов и Фербер, 2013. -272 с. :цв.ил.

8. Риз , Д. Профессия:художник -иллюстратор / Данниел Риз.-Москва: Манн Иванов и Фербер, 2014. -302 с. :цв.ил.

9. Салахов , Т. Графика / Таир Салахов.-Москва : М-Сканрус, 2012. -336 с. : ил.

10. Чегодаев , А. Пути развития советской книжной графики / Андрей Чегодаев.- Москва: Искусство, 1955. -434 с.

11. Фэддэг , М. Иллюстрация. В чем ее смысл? Книга иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих иллюстрации/МауниФэддэг.- Москва : Альпина Паблишер, 2018. -100 с. :цв. ил.

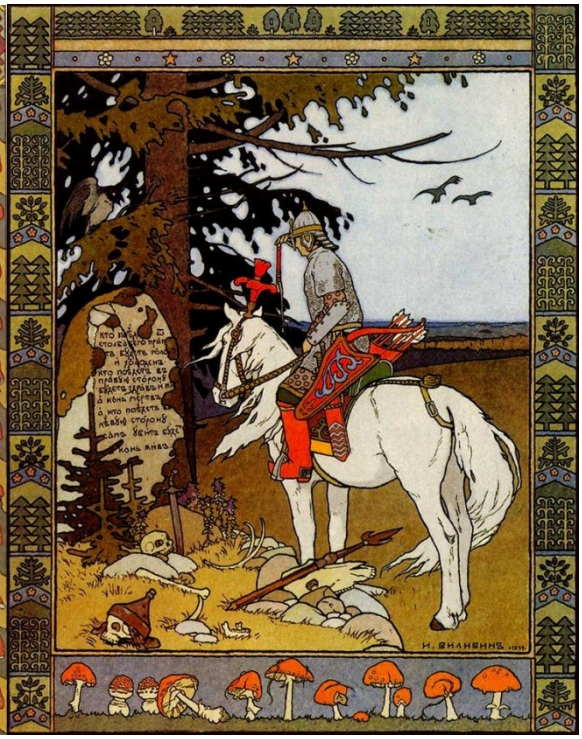
Электронные ресурсы:

12. Билибин Иван Яковлевич // Свободная энциклопедия Википедия.- 2019.- Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Билибин,_Иван_Яковлевич.- (12.05.2019).
13. Виды книжных иллюстраций : Мастера иллюстраций.-2018.- Режим доступа : http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159-(6.05.2019).
14. Иллюстрация // Свободная энциклопедия Википедия.- 2018.- Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюстрация.- (4.05.2019).
15.3. Иллюстрация. Виды. Техники : База знаний : Юниум.-2019.- Режим доступа : http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson3/. -(6.05.2019).
16. Конашевич Владимир Михайлович // Свободная энциклопедия Википедия.- 2019.- Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Конашевич,_Владимир_Михайлович.- (13.05.2019).
17.Ломаев Антон Яковлевич // Свободная энциклопедия Википедия.- 2019.- Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Ломаев,_Антон_Яковлевич.- (13.05.2019).
18. Пахомов Алексей Федорович // Свободная энциклопедия Википедия.- 2019.- Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Пахомов,_Алексей_Федорович.- (12.05.2019).
19. Теория цвета для дизайнеров, часть 1: Значение цвета :Медиум.-2018.- Режим доступа : https://medium.com/цвет/теория-цвета-для-дизайнеров-часть-1-значение цвета-75831397922. -(6.05.2019).
20. Эриксон, Эва // Свободная энциклопедия Википедия.- 2019.- Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/Эриксон,_Ева.- (13.05.2019).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

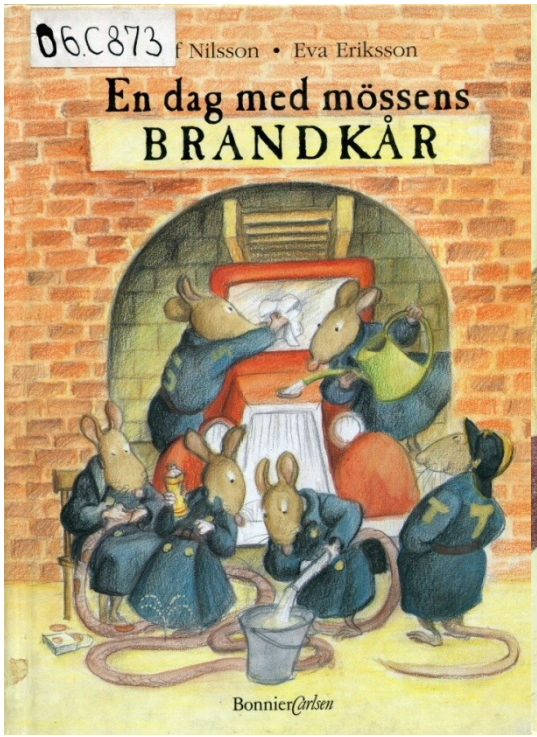
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

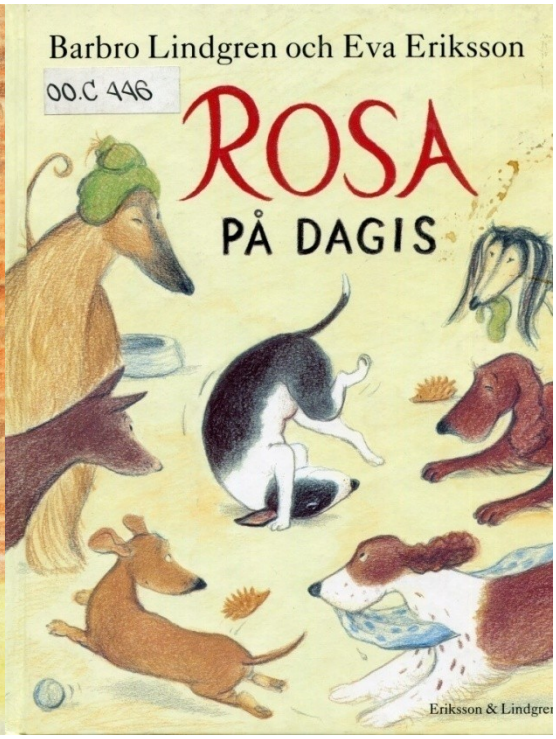

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

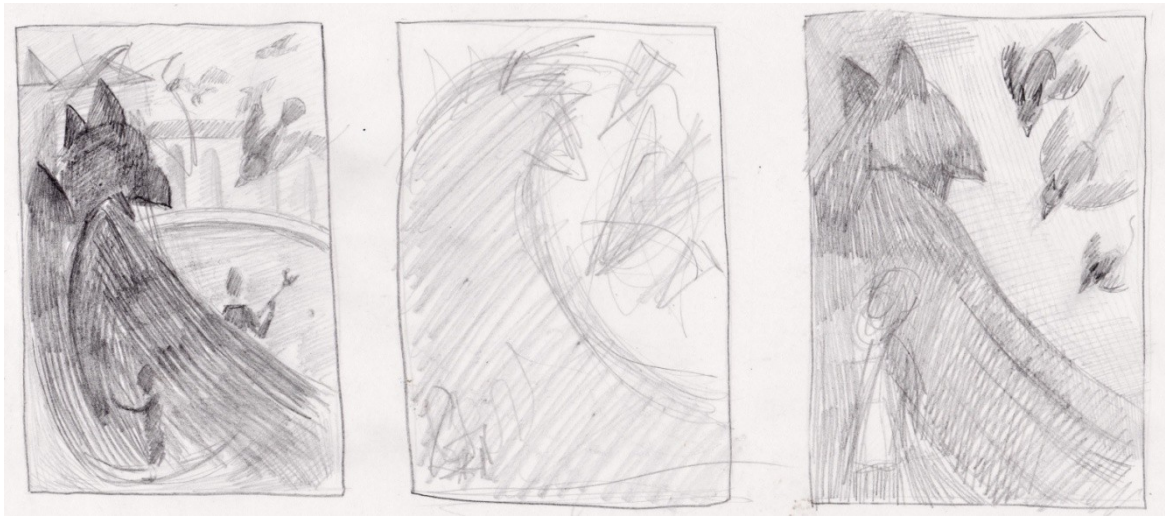

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рис. 1

Рис.2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Приложение 8

Диана Уинн Джонс

Год грифона

Азбука
Санкт-Петербург

ГЛАВА 1

Все смешалось в Магическом университете.
Когда ректор Кверида решила, что она не в состоянии одновременно приводить мир в порядок и управлять университетом, она взяла своих трех кошек и поселилась в хижине на краю Пустошей, оставив университет на волшебников постарше. Волшебники постарше тут же воспользовались случаем и подали в отставку.
И теперь, через восемь лет после того, как закончились туры, университетом заправлял совет сравнительно молодых чародеев и дела там шли все хуже и хуже.

— Один есть, — сказал Коркоран. Судя по голосу, он был напряжен не менее Эльды. — Теперь лети наверх, к куполу.
«Не могу! — подумала Эльда. — Ты не понимаешь, чего требуешь!» Но она напомнила себе, что, в конце концов, сама вызвалась помочь, и ей с грехом пополам удалось снова расправить крылья и полететь вперед, огибая купол, вперед и вверх, вперед и вверх, туда, где бешено вертелся последний ассасин, цепляющийся за крышку люка, в котором находился большой телескоп. Этот тоже выхватил кинжал. Каждый раз, как его разворачивало к ним лицом, он делал яростный выпад в их сторону. Кинжал был широкий и длинный, так что у ассасина были все шансы дотянуться. Когда Эльда подлетела ближе, убийца даже ухитрился встать. Немалый подвиг: другой на его месте и сесть-то прямо не смог бы. «Ну все! — подумала Эльда. — С меня хватит!» По части расчета скоростей и векторов движения грифонам нет равных. Эльда подлетела к ассасину в тот момент, когда человека на миг развернуло к ней спиной, и с размаху клюнула его в спину.
Тот потерял равновесие и с отчаянным воплем полетел вниз. Коркоран ахнул, но успел-таки поймать пролетающего мимо ассасина за штанину.
— Вот и все, — сказал он.
Волшебник сделал успокаивающий жест в направлении, противоположном вращению купола, и тот со скрежетом остановился. Изнутри послышались радостные крики, со двора донеслось отдаленное «ур-ра-а!»
— А теперь поднеси меня к одному из окон, — распорядился Коркоран. — И побыстрей. Я больше не могу.
У Эльды уже не было сил говорить и что-то объяснять. Она молча спланировала к одному из окон, и там ей снова пришлось зависнуть, пока находящиеся внутри студенты отворяли окно.

Ему и так надолго хватит новых идей. И он убежал в свою лабораторию за полчаса до конца занятия. У него голова шла кругом от раскрывшихся перед ним необыкновенных возможностей.
На полу лаборатории, на самом видном месте, валялся небольшой листок бумаги. Коркоран поднял его, рассеянно прочел по пути к рабочему столу и отбросил в сторону.
А между тем на листке, довольно мелкими буквами, было написано следующее: «ВЕРНИ НАМ НОРМАЛЬНЫЙ РОСТ, И МЫ УЙДЕМ. ЕСЛИ НЕТ — БЕРЕГИСЬ!»
Но Коркоран машинально выкинул листок в мусорную корзину. Ему было не до того. Он даже не взглянул в сторону крысиной клетки, дверца которой была распахнута, а непроницаемая сеть спереди отогнута.
Волшебник уже несколько дней как напрочь забыл про ассасинов. Он уселся проектировать подвижные сочленения для костюма.

Не одна, а целых пять огромных крылатых теней кружили в небе над Домом заклинателей и перекликались друг с другом, спускаясь на университет. Слов никто разобрать не мог, однако по тону было ясно, что ничего хорошего и приятного грифоны не говорят. Потом первый из грифонов издал вопль, от которого у всех, кто был во дворе, кровь застыла в жилах, сложил крылья и ринулся вниз. Эльда почувствовала, как у нее вся шерсть встала дыбом, от хохолка до кончика хвоста. Когда первый из грифонов приземлился во дворе, почти все студенты помчались прятаться кто куда. А во дворе появлялись все новые грифоны. Каждый из них был ростом почти с Калетту, и, как и говорила Калетта, ничего хорошего в них не было.
Эльда тоже побежала прятаться, но с разгону врезалась во что-то огромное, теплое и мягкое, находившееся рядом со статуей волшебника Поликанта. Рёскин тоже натолкнулся на это же препятствие. Эльда сообразила, что это Калетта, поспешно отскочила назад и обнаружила, что они с Рёскином остались во дворе практически одни, посреди этих чужих грифонов. Кроме них двоих во дворе была только Клавдия. Клавдия споткнулась о свою злосчастную вешалку, а поднявшись, обнаружила, что уже не успевает убежать, и осталась стоять на одном колене, держа вешалку наперевес, нацеленной на ближайшего грифона, на манер имперского легионера с копьем. Из дверей и окон выглядывали встревоженные лица, однако во дворе не было никого, кроме них троих, если не считать Калетты — а Калетта явно сочла за лучшее затаиться.

У лестницы, ведущей на голубятню, Коркоран встретил сторожа. Сторож выглядел очень озабоченным.
— А я как раз к вам иду. Тут у нас такая беда приключилась…
— Ну, что еще?
Коркоран полез по лестнице, запутался в полах одеяния и сердито отправил мантию обратно, к себе в комнаты. Вскоре он очутился в темной деревянной голубятне. Позади пыхтел сторож.
Все круглые дверки для голубей в противоположном конце голубятни стояли распахнутыми, и оттуда тянуло ледяным сквозняком. Сквозь дверки проникало достаточно света, чтобы разглядеть, что пол усеян пухом и сизыми перышками и заляпан кровью. Прямо у ног Коркорана, кверху розовыми лапками, валялись два мертвых голубя. А дальше лежал трупик мыши, которую, судя по всему, заклевали насмерть.
— Значит, вот как дело было. Обхожу это я территорию и вдруг слышу — шум, гам. Полез я сюда, разузнать, в чем дело. Вы себе не представляете, что тут творилось! Истинное светопреставление! Сотни, прямо-таки сотни мышей бросались на голубей, а голуби летали туда-сюда, и кое-кто даже пытался защищаться. Я, значит, залез сюда да как гаркну на них! И мыши все — шмыг-шмыг и попрятались под пол.
Маг вздохнул и мрачно окинул взглядом разоренную голубятню. Очевидно, ассасины судя по рассказу сторожа, отправили голубя за подкреплениями, а заодно позаботились о том, чтобы в университете других голубей не осталось. У Коркора-на по спине поползли мурашки. Он даже подумал, не послать ли Финна с Вермахтом к Квериде, чтобы попросить ее приехать

И вот она сидела и рыдала.
Холодный ветер налетал со всех сторон, загоняя в рот влажные пряди волос, а она рыдала, не обращая на него внимания.
«Ну, в чем дело? — вскричал ветер. — Поговори с нами! Пожалуйста, поговори с нами, как раньше!»
Ольга открыла мокрые, опухшие глаза и уставилась на воздушные стихии, оплетавшиеся вокруг нее. То были прозрачные существа, похожие на длинные шелковые шарфы с тревожными птичьими глазами. «У Эльды глаза как у них, — подумала Ольга. — Наверно, поэтому она мне так нравится».
— Что случилось? — воскликнула она. Голос у нее был ужасный — глухой и сиплый. — Я вас снова вижу! Я вас снова слышу! Отчего же вы молчали все это время?
«Мы не молчали! — воскликнули они в ответ.
Голоса их походили на тихое гудение ветра в проводах. — Мы говорили с тобой! Это ты нас не слышала. Ты ведь никогда не плакала…»
И в самом деле! Тогда, в первый раз, как Олаф избил ее до полусмерти, она твердо решила, что не издаст ни звука, не прольет ни слезинки. Почему-то это казалось ей очень важным. А после этого слезы ушли куда-то вглубь и затерялись в таком месте, что Ольга никак не могла их отыскать.
— Наверно, я сделалась слишком гордой, чтобы плакать, — сказала она стихиям. — Я не хотела показывать ему, что мне больно.