

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
_____ Д.Н. Сурин
_____ 2020 г.

ДИЗАЙН- МАКЕТ КОЛЛЕКЦИОННОГО ИЗДАНИЯ ТРАГЕДИИ
ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ–54.03.01.2020.107.ПЗ ВКР

Руководитель проекта, доцент
_____ И. С. Ли
_____ 2020 г.

Автор проекта ст. гр. АС–441
_____ П. А. Суворова
_____ 2020 г.

Нормоконтролер, доцент
_____ Сидоренко М. Ю.
_____ 2020 г.

Челябинск 2020

АННОТАЦИЯ

СУВОРОВА П.А. Группа АС–441.

Выпускная квалификационная работа: Дизайн–макет коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет», ЮУрГУ, кафедра ДИИС, 2020.

78 с., 58 рис, 2 табл., 4 прил., 28 библиогр. источ.; 5 графич. листов (планшетов).

Ключевые слова: дизайн-проект, графический дизайн, коллекционное издание.

Объект исследования – принципы формирования коллекционных изданий.

Предмет исследования – коллекционное издание трагедии Шекспира «Гамлет».

Целью исследования является разработка дизайн-макета коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет»

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных **задач**:

1. Исследовать аналоги для выявления актуальных приёмов и принципов в дизайне коллекционных изданий, сформировать картину актуального рынка изданий.

2. Сформировать совокупность проектно-художественных решений, соответствующих содержанию коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет».

3. Обеспечить комфортное восприятие коллекционного издания, основанного на принципах книжной печати 16 века в Англии, пользователем через совокупность декоративно-функциональных проектных решений.

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе теоретические основы и проектные предложения по разработке визуально-графического образа книги.

В первой главе рассмотрен дизайн печатного издания и искусство елизаветинской эпохи, особенности рынка коллекционного издания в России и в мире.

Во второй главе описан поиск визуально-графического языка, отражающего содержание книги, описывается процесс слияния сформированного набора графических средств в состав издания, сделаны выводы и даны рекомендации по печати в типографии и постпечатной обработке.

Получены следующие результаты: создан проект графического оформления коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет».

Новизна исследования – это в первую очередь анализ книжной иллюстрации с позиции книжного дизайна Англии 16 века, переосмысленного и переработанного под современность.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	
1.1. Анализ аналогов	11
1.2 Анализ предпроектной ситуации.....	23
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	
2.1 Проектно-художественные решения.....	27
2.2 Функционально-технические и эргономические решения	39
2.3 Подбор шрифтов.....	41
2.4 Об издании	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	44
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	46
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1 Аналоги.....	48
Приложение 2 Эскизы.....	60
Приложение 3 Результаты проектной деятельности	69
Приложение 4 Макет общей компоновки графической подачи ВКР	78

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В настоящее время рост компьютерных технологий, популярность интернета и аудиокниг не только не испортили традиционный бизнес книгоиздания, но и наоборот, дали толчок развитию. Тираж увеличивается, новые грани демонстрируют дизайн текста и книжных иллюстраций. Пресловутая глобализация становится помощником во многих начинаниях, что в глобальном масштабе способствует разрушению стереотипов в книжной графике, смешивая различные стили и методы рисования. Сегодня дизайн книги «работает», чтобы привлечь интерес читателя с не меньшим энтузиазмом, чем сами тексты.

Есть мнения, что иллюстрация вообще не нужна, потому что она разрушает образ человека, героев книги, не считая детскую литературу, потому что, несомненно, детям нужна визуальная часть. Некоторые писатели, такие как Гоголь, Флобер, Роллан, считали иллюстрации «вмешательством» в их работу и категорически запрещали художникам делать это. Другие признали, что многие литературные тексты получили признание читателей не без помощи иллюстративных произведений.

Иногда может показаться, что лучшими иллюстрациями к произведениям классиков являются произведения, созданные их современниками или художниками, наиболее близкими к их времени. Поэтому некоторые редакторы имеют тенденцию перепечатывать старые иллюстрации в новых изданиях. Такого не должно быть. Практика иллюстрирования классической литературы художниками нашего времени дает примеры более продвинутых иллюстраций по их идеологическим и художественным качествам. Новое время рождает новое понимание и интерпретацию формы. Современный читатель требует, чтобы художники имели впечатляющий, современный внешний вид, а не старомодные работы.

Актуальность темы диплома проистекает из необходимости разработки старых художественных, выразительных форм иллюстрации, отвечающих потребностям современных коллекционных изданий.

Сегодня в книжной промышленности нашей страны заметно возрос интерес к публикации иллюстрированной литературы. Этот тип публикаций, представлен в основном так называемыми «эксклюзивными» публикациями, тем не менее, находится в процессе развития и постоянно пополняется новыми названиями, что позволяет надеяться на возможность «возрождения» иллюстрированной художественной литературы, как значительный сегмент книжного рынка.

Степень разработанности проблемы. Книжная индустрия в нашей стране имеет богатую и объемную историю, уходящую корнями в XVI век и по сей день. Книги были скопированы духовенством, представителями светского населения—эта работа была трудной и утомительной. Публикации были напечатаны с использованием инновационных технологий того времени. Потребность в них возросла, но проблема доступности не была сразу решена. Экономическое и политическое развитие сопровождалось бурным ростом национальной культуры,

науки, образования и открытием культурно-просветительных учреждений. Издательский бизнес набрал обороты и расширился.

В то время и в данный момент эта область является неотъемлемой частью общества, которая удовлетворяет его потребность в прикладных знаниях, образовании и научной информации.

Сборник книг был и остается одним из самых приятных подарков. Даже сейчас, когда информационные технологии достигли пика своего развития, и электронная литература становится все более популярной (благодаря бесплатному доступу к информации в сети), печатные экземпляры продолжают оставаться актуальными и ценными в современном мире. В конце концов, такие книги имеют больше преимуществ перед электронными, а история появления имеет прочные корни.

Первые издания появились около 4000 лет назад на территории Древнего Египта. Их прародителем изначально был папирус, который был сложен в виде трубки. Целые свитки были получены путем склеивания отдельных частей. В 15 веке вместо папируса использовался пергамент. Материалом для изготовления была шкура телят, козы или овцы. В Китае бамбуковые доски активно использовались для изготовления свитков. А в Ираке использовались глиняные таблички, на которых писали соком осьминогов и каракатиц.

Первыми книгами в средние века были Библии, сборники проповедей и различной религиозной литературы. Позже этот ассортимент пополнился трактатами в области медицины и юрисдикции. После чего появились исторические летописи и романы.

Прошли времена, все вокруг менялось бешеными темпами. Когда-то книги с переплетом были привилегией чрезвычайно богатых людей. На создание хотя бы одного из них уходили целые годы, поэтому коллекционные издания были крайне редки.

Если говорить об истории такого издания в России, то в течение нескольких десятилетий шел процесс проникновения в церковную книгу элементов секуляризма. Это явление выразилось в появлении первых печатных книг по светской тематике, представленных украинской и белорусской книжными культурами в 17 веке. Это были первые азбуки, учебные псалтыри, сборники поучительных чтений за год (прологи), календари. Многие из них были перепечатаны неоднократно. Такого «подарочного издания» не было, но «фундамент был заложен» благодаря появлению первых светских книг. Который требовал другого подхода к производству – разработка новых форм организационного и творческого характера. Впервые мастера познакомились с новыми методиками и методами построения книги и ее дизайна. Это век зарождения «типографского искусства», где приемы древнерусских мастеров сочетались с элементами новаторства.

XIX век по праву можно считать веком появления красивых и качественных коллекционных изданий. Основным способом иллюстрирования книг первой половины века была глубокая гравюра на металле. Первое место в дизайне занимает не «украшение», а «иллюстрация», не виньетка, а «рисунок», который

был связан с содержанием, идеей и учебник. Это соответствует тому благородному и сдержанному стилю, который называется «русский классицизм».

Так что уже к концу XIX в. характер русской книги существенно изменился, в связи с усилением позиций буржуазии в России и вступлением страны в период монополистического капитализма.

Крупнейшие издательские компании в России начинают выпускать широкоформатные и роскошно оформленные издания. Усиление конкуренции между фирмами заставило их уделять больше внимания внешнему виду книги – не только качеству, но и оригинальности дизайна. Есть благоприятные условия для специализации художников, мастеров. Развитие производственной базы и привлечение зарубежного оборудования не стали исключением.

В целом, коллекционные издания XIX – XX веков вполне соответствуют своему времени – это заметно даже по тому, что издательские и владельческие переплеты одних и тех же книг выполнены одинаковым образом, в них использованы одинаковые материалы и дизайн методы.

Такие книги в коллекционном дизайне всегда ценились за то, что они способны стать достойным украшением библиотеки, дополнить самый невзрачный интерьер. Они были переданы следующему поколению как семейная реликвия и пример роскошного наследия.

Сегодня коллекционирование предметов не так сложно – они стали более доступными, как по цене, так и по количеству тиражей. Современные версии таких книг представляют собой сочетание натуральных высококачественных материалов и оригинального дизайна. Это тонкая работа мастеров, которые вложили часть души в свои творения. Независимо от того, в какую эпоху мы живем, книги были и останутся настоящими друзьями и учителями, делая нашу жизнь более интересной, а мы мудрее. Это вечный неиссякаемый источник знаний, со страниц которого мы черпаем полезную информацию. И это дает нам возможность переосмыслить себя и свои действия.

Объект исследования – принципы формирования коллекционных изданий.

Предмет исследования – коллекционное издание трагедии Шекспира «Гамлет».

Цель исследования: разработка дизайн-макета коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет».

Дизайнер при разработке коллекционного издания должен создать визуально интересный, понятный и удобный продукт на основе базовых принципов создания книжной продукции 16 века.

В материальном выражении книга представляет из себя книга, игральные карты, карта Датского королевства, гербарий.

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных **задач:**

1. Исследовать аналоги для выявления актуальных приёмов и принципов в дизайне коллекционного издания, сформировать картину актуального рынка коллекционной книги в России и мире.

2. Сформировать совокупность проектно-художественных решений, соответствующих содержанию коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет».

3 Обеспечить комфортное восприятие коллекционного издания, основанного на принципах книжной печати 16 века в Англии, пользователем через совокупность декоративно-функциональных проектных решений.

Исследование состоит из двух глав, содержащих в себе теоретические основы и проектные предложения по разработке визуально-графического образа коллекционного издания.

В первой главе рассмотрен дизайн актуальных современных коллекционных изданий, а также особенности книжной печати 16 века.

Подбор аналогов в соответствии с классификацией позволил получить более полное представление о сложившихся на рынке традициях визуально-графического решения актуальных коллекционных изданий.

Во второй главе описан поиск визуально-графического языка, отражающего основные идеи издания, сделаны выводы и даны рекомендации по печати в типографии и постпечатной обработке.

Получены следующие результаты: создан проект графического оформления коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет».

Научная новизна исследования состоит, в первую очередь, в анализе книжной иллюстрации с позиций книжного дизайна Англии 16 века, переосмысленного и переработанного под современность. В дипломном проекте показывается, что необходимо подходить к созданию книги с позиции целостного облика издания, осознавая, что макет книги, текст и иллюстрации неотделимы друг от друга и должны восприниматься дизайнером-иллюстратором как единый организм. Задача любого специалиста, принимающего участие в создании книги, заключается в том, чтобы сделать содержание книги как можно более доступным для читателя.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Анализ аналогов

Книгопечатание в нашей стране имеет богатую и объемную историю, уходящую корнями в 16 век и по сей день. Книги были скопированы духовенством, представителями светского населения – эта работа была сложной и утомительной. Публикации были напечатаны с использованием инновационных технологий того времени. Потребность в них возросла, но проблема доступности не была сразу решена. Экономическое и политическое развитие сопровождалось бурным ростом национальной культуры, науки, образования, открытием культурных и образовательных учреждений. Издательский бизнес набрал обороты и расширился.

Коллекционные книги были и остаются одним из самых желанных подарков. Даже сейчас, когда информационные технологии достигли своего пика и электронная литература становится все более популярной, печатные экземпляры продолжают оставаться актуальными и ценными в современном мире. В конце концов, такие книги имеют больше преимуществ перед электронными, а история появления имеет прочные корни [19].

Целью данной работы является разработка графического оформления коллекционного издания. Для достижения установленной цели необходимо изучить характерные приёмы и традиции в визуально-графическом оформлении коллекционных изданий, а также традиционное оформление книг и искусство елизаветинской эпохи. Изучение аналогов при наличии неисчислимого разнородного множества книг становится эффективным при формировании списка аналогов в соответствии с определённой классификацией, охватывающей весь актуальный ассортимент коллекционных изданий. Выбор аналогов без опоры на классификацию допускает возможность попадания в выборку похожих книг, что значительно снижает эффективность исследования. При выборе аналогов, представляющих различные группы в рамках одной классификации, позволяет составить более полную картину актуальных тенденций в дизайне коллекционных изданий и установить зависимость дизайна книжной продукции от других параметров, характеризующих любую печатную продукцию.

Коллекционные издания являются эксклюзивной продукцией. По своим характерным чертам, в основном, такие книги выходят один раз в определенном тираже (тираж варьируется от 1500 до 3000 экземпляров, за исключением VIP-продуктов, изготовленных на заказ для определенного человека), без сиквела. Издания часто содержат одну или несколько работ, объединенных одной темой, в зависимости от идеи издателя [15].

Темы таких книг включают все виды человеческой деятельности. Религия, классическая литература, искусство, всевозможные энциклопедии, история, культура, спорт, музыка, многовековая мудрость и т. д. Можно проследить разделение по полу. Для мужчин это книги по футболу, хоккею, теннису, охоте и рыбалке, автомобилям, исторические книги о сражениях, битвах, энциклопедия о танках, кораблях, самолетах, оружии и многое другое. Для женщин – классика

художественной литературы и поэзии, мода и стиль, кулинарные книги, фильмы, православные праздники. Есть также коллекционные издания для детей— сказки, справочники, энциклопедии, алфавит, этикет и многое другое. Также выделяются универсальные книги — это книги «мудрости», афоризмы. Они содержат высказывания и цитаты всех великих людей и мыслителей за многовековую историю человечества. Каждый человек найдет в этих замечательных публикациях что-то важное для себя и обогатит культуру своего внутреннего мира.

Другими словами, основное назначение, читаемость и характер информации в коллекционных книгах могут сильно различаться. Так, по целевому назначению, книга может быть научно-популярной, литературной, художественной, духовной, просветительской и т. д. По характеру читателя: популярные коллекции публикаций для детей и молодежи, массовые, популярные издания. Если книга предназначена для узкого круга ценителей, то она элитарная [16].

Отметим, что изоиздания подразделяются на альбомы, художественные альбомы, фотоальбомы и другие виды, где большую часть объема занимает изображение, а не текст. В альбомах, как правило, встречается пояснительный текст. В фотоальбомах— репродукции фотоизображений, которые специально сделали для данного издания. В художественных альбомах содержатся репродукции картин произведений искусства известных мастеров или авторские работы, печатающиеся впервые.

Помимо этих отличительных особенностей, существует несколько основных типов коллекционных публикаций. Они могут быть эксклюзивными, юбилейными, выполненными на заказ, редкими, произведениями искусства. Каждая из групп имеет свои отличительные особенности и качества. Давайте поговорим о них более подробно [7].

Эксклюзивные (элитные) коллекционные издания— издания, запоминающиеся и яркие. Часто они узкоспециализированы и значимы по своему предмету. Они несут ответственность за оформление таких книг, особенно за переплет. Он может быть изготовлен из натуральной кожи, дерева, ткани и даже меди. Украшены полудрагоценными камнями или мозаикой. У каждой такой книги есть несколько мастеров. Цена публикаций обычно высока, потому что все элементы дизайна в этом разделе сделаны вручную. Например, в ассортименте специализированного издательства «Книжный Петербург» мы находим такие книги (рис 1.1). Оно имеет собственное представительство в Краснодарском крае и в городе Краснодар.

На сегодняшний день найти красиво оформленную коллекционную книгу в кожаном переплете не проблема. И хотя он заметно дороже, чем стандартное серийное производство, его цена все же намного привлекательнее, чем у этого эксклюзивного издания.

Высокая стоимость книг на заказ полностью оправдана. Ведь у нее всегда будет четыре самых важных преимущества:

1. Индивидуальный макет книги

Специализация на частных библиотеках предполагает наличие у продавца такой услуги рекомендуемых перечней авторов и их произведений, а также специально подготовленных книжных макетов, которые печатаются лимитированным тиражом. Но если продавец совмещает в себе функции издательства, мастерской и типографии, то можно уже ориентироваться на полный эксклюзив. Работая со специалистами такой типографии, вы создаете авторский дизайн-макет, в котором оговаривается буквально все: комфортные для чтения шрифты и верстка, иллюстрации, размер полей, буквицы, посвящение и другие элементы текста или его оформления.

2. Ручная работа

Эксклюзивное издание изготавливается практически целиком вручную. Порезка и сборка листов в блоки, шитье переплета, подготовка кожи для переплетной крышки и присоединение к книжному блоку – и это, не говоря уж об оформлении книги. Декорирование мраморной бумаги, все виды тиснения, роспись форзацев, обреза и обложки, инкрустации в виде накладок, гербов и прочей фурнитуры, изготовление футляров и коробов – перечислять можно почти бесконечно. При этом во многих ситуациях ручная работа применяется не просто ради изысканного дизайна, но еще и потому, что отдельные операции в принципе невозможно автоматизировать. Например, французский переплет, отличающийся повышенной прочностью, можно сшить лишь вручную, имея к тому же особую квалификацию.

3. Высокое качество

Дорогое коллекционное издание наверняка является качественным, но лишь на фоне обычных книг. А если же его сравнить с эксклюзивной книгой, то разница заметна сразу. Для производства штучных изданий используются особые бумага и краска, кожа лучшей выделки, металлы (в том числе драгоценные), камни, шелка и ткани – при этом у вас всегда есть возможность выбирать из них именно те, что лучше всего отвечают дизайнерской задумке и просто вашим ожиданиям. Есть разница и в мелочах. Например, лишь у изготовленной под заказ книги будет шлифованный обрез. У отпечатанного тиражом коллекционного издания, сколько бы оно не стоило, всегда будет штампованный обрез. Что уж тут говорить про кожаную обложку – у тиражной книги это всегда совсем иной уровень исполнения.

4. Лимитированность

Самое очевидное достоинство уникальной книги – вы можете воплотить в ней все дизайнерские задумки и получить неповторимое, не имеющее аналогов издание. Уникальность включает в себя оформление уже упомянутых элементов книги (обложка, корешок, форзацы, обрезы, книжный блок), а также подбор материалов отделки. За счет всего этого у вас появляется возможность получить не просто красивый фолиант, но издание, неразрывно связанное с вашей личностью (при помощи фамильного герба, к примеру), или с уже имеющейся у вас библиотечной коллекцией (общим стилем оформления). По этой же причине такая книга может стать отличным подарком, который удивит и запомнится на всю жизнь.

Совокупность этих четырех факторов и определяет разницу между пусть эффективной и дорогостоящей, но изготовленной тиражом – и эксклюзивной книгой. Последняя всегда производит более глубокое впечатление: и дизайном, и качеством, и, если угодно, непередаваемой аурой. В век штампованных решений это дорогого стоит – причем в прямом смысле слова [23].

Есть несколько несложных приемов, как отличить эксклюзивное от обычного, но «упакованного» в красивую и дорогую кожаную обложку:

1. Изучите книжный блок: стандартные бумага, верстка и шрифты выдают массовые книги, а у эксклюзивных изданий офсетная бумага плотная, белая или специального дорогого сорта верже, верстка текста имеет стиль и «воздух» – с большими межстрочными расстояниями и отступами от краев (для более комфортного и приятного чтения);

2. Поищите выходные данные: на обратной стороне титульного листа или в конце книги у массовых изданий указываются тиражные сведения (от даты подписи в печать до величины тиража и названия типографии) – уникальные книги печатаются в единичных экземплярах и такого «паспорта» лишены;

3. Откройте книгу на 180: при полном развороте книжного блока корешок не должен ломаться, а сама книга «схлопываться»; также эксклюзивная книга обычно имеет скругленный (а не прямой) корешок;

4. Оцените длину ляссе: если у книги есть тонкая шелковая лента-закладка, вытяните ее по диагонали страницы – ляссе у эксклюзивной книги свободно достает до угла разворота, позволяет в один прием перевернуть страницу и заложить его на новый разворот [25].

Благодаря таким советам можно достаточно просто опознать стандартную книгу, которая продается как более статусная эксклюзивная.

Юбилейные коллекционные издания – публикации, посвященные определенной дате, событию. Они содержат различную информацию о событии, известную широкому кругу людей. Например, издательство WORD / SLOVO выпустило альбом «Эрмитаж 250 лет Искусства» (рис. 1.2–1.3). В нем читатель может увидеть шедевры из коллекций в реальном размере и максимальном приближении, вплоть до отдельных штрихов, другими словами, коснуться картины «глазами». Естественно, дизайн печати для альбома находится на высшем уровне, благодаря цифровой технологии. Создатели утверждают, что это новый тип альбома по искусству, поэтому стоимость одного экземпляра составляет 351 000 рублей. Конечно, есть юбилейные коллекционные издания, цена на которые значительно ниже, и это никак не сказывается на качестве. Так, в петербургском издательстве «Альфарет» мы увидим ряд книг, посвященных историческим личностям и т. д.

Сегодня в мире существует множество юбилейных изданий по самым разным поводам. Более того, у каждого из них есть своя структура размещения материалов, иллюстраций, фотографий и т. д. С одной стороны, можно только порадоваться, что не существует одинаковых юбилейных изданий, а значит, каждое из них уникально. До сих пор нет серьезных исследований, в которых было бы создано всестороннее типологическое описание этой публикации.

Юбилейное издание действительно относится к особой категории книг, которая выпускается к определенной дате, событию в жизни человеческого общества, конкретной страны, народа, предприятия, организации или какого-либо конкретного человека. Юбилейная книга или альбом, как правило, содержит обобщенные и наиболее ценные сведения об истории создания и существования героя, его «отцов-основателей», выдающихся деятелей и т. д. Сопровождение памятных событий осуществляется большим количеством иллюстраций (часто уникальных), а дизайн книги должен быть оригинальным и запоминающимся. Юбилейное издание отличается от других особым характером информационного содержания, но в то же время работа, лежащая в его основе, часто написана мирянами, что может привести к включению непроверенных или субъективных информация, неструктурированные или многочисленные речевые ошибки. Кроме того, в тексте могут сочетаться элементы разных жанров: повествование может сопровождаться интервью очевидцев событий, материал может быть подтвержден газетными вырезками и т. д. В некоторых случаях тексты благодарственных писем могут быть включены в сам текст (эти материалы могут идти как дополнительный или включаться в иллюстративную серию).

Раритетные (антикварные, редкие, букинистические) коллекционные издания – уникальные по своему значению, редкие, хранящиеся в библиотеках, частных читальнях и коллекциях. Это книги научного или художественного содержания, представляющие большой интерес для изучения истории памятников книжной культуры. Сегодня редкие коллекционные издания могут быть воспроизведены с печатного оригинала без повторения набора. Книжный издательский дом «Престиж» качественно переиздает редкие книги в жанре приключенческой и научной фантастики, серия называется «Библиотека ретро-приключений и научной фантастики» (рис. 1.4).

Старинная книга – вдумчивый подарок коллекционеру подержанных книг и просто человеку, который уважает оригинальные вещи. Антиквариат включает в себя издания, выпущенные до 1951 года. И среди последних есть действительно ценные копии, интригующие мелкими тиражами, замысловатыми иллюстрациями и изысканным декором. Они стали свидетельством давно минувших эпох, помогают перезагрузить прошлое, почувствовать связь с выдающимися историческими личностями.

Хорошо продуманный знак внимания к человеку, который обожает книги, покажет, что он сделал выбор вдумчиво и не взял случайный сувенир. Трудно искать отдельные экземпляры, выпущенные до 1917 года, что повышает их ценность. Логично, что редкие издания книг часто играют роль успешного финансового вложения. Они подчеркивают особый статус владельца, демонстрируют его жизнеспособность, вкус, интеллектуальные пристрастия.

Заказное коллекционное издание – публикация, заказанная организацией, предприятием, учреждением, частным лицом, оплачивающая расходы на подготовку и изготовление книги и распределяющая ее тираж. Он отображает то, что просит клиент. Так, издательский дом «Снег», расположенный в городе Пятигорске, имеющий представительство в городе Ставрополе и

распространяющий свои издания в девятнадцати книжных магазинах Ставропольского и Краснодарского краев, имеет ряд книг по истории и культуре Северного Кавказа, предлагает услуги по верстке и оформлению заказных изданий по материалам заказчика. Издательство заявляет, что при создании макетов он закладывает новейшие материалы и инновационные технологии: выборочные глянцевые или текстурированные лаки, лаки с добавлением блесток, слепое тиснение, тиснение фольгой и т. д. (рис. 1.5).

Теперь рассмотрим аналоги графического оформления.

Иллюстрация (от латинского *illustratio* – освещение, визуальное изображение):– изображение, которое сопровождает и дополняет текст (рисунки, гравюры, фотографии, репродукции, карты, схемы и т. д.);– область искусства, связанная с изобразительным толкованием литературных и научных произведений [10].

Первый прямой аналог– иллюстрации русской художницы Ксении Свинцовой, известной под псевдонимом «Iren Horrors Art» (рис. 1.6 – 1.8). У нее достаточно много работ, которые определенно заинтересовали меня на этапе поиска аналогов. Все персонажи и окружающая среда нарисованы реалистично в технике акварели и тушь – это одно из самых распространенных решений в иллюстрировании, которое не перестанет быть актуальным. Основные иллюстрации являются полосными, но также у нее много работ, которые подошли бы и на развороты и на заставки. Несомненно, самое важное, на что нужно обратить внимание – это работа художника с рамками и композицией внутри. Рамки имеют необычные, замысловатые формы, поддерживающие историческую тему изображений, технику исполнения самих иллюстраций, и даже цветовую гамму. (рис. 1.9 – 1.10) Иллюстрации подробно изображают события, происходящие в тексте произведений, легенд и сказок.

Второй прямой аналог – книга «Ромео и Джульетта» с иллюстрациями Владислава Ерко (рис. 1.11). В данной книге, иллюстрации выполнены в графической манере с золотыми акцентами. Владислав Ерко использует множество различных техник и приёмов, его стиль остается уникальным и запоминающимся. Его иллюстрации правдоподобны как в сюжетах, так и в исторических деталях, художник избегает сентиментальности, но целостность его видения обнажает эмоциональную правду трагедии [26].

Третий прямой аналог– плодовитый английский иллюстратор Артур Рэкхэм [4], который проиллюстрировал почти всю классическую детскую литературу на английском языке («Ветер в ивах», «Алиса в стране чудес», «Питер Пэн в Кенсингтонском саду») (рис. 1.12), а также «Сон в летнюю ночь» Шекспира и «Песнь о Нибелунгах» (рис. 1.13). Представитель викторианской сказочной живописи. Он неоднократно получал золотые медали на мировых выставках. С первого взгляда на иллюстрацию автор побеждает раз и навсегда. Рэкхэм был прежде всего блестящим рисовальщиком, предпочитая причудливо извивающиеся линии переплетенных ветвей, вспенивающихся волн и антропоидных деревьев. Его мир населен странными существами, такими как гномы, эльфы и феи, и в некоторых чертах угадывается сходство портрета с автором. Цвета смягчаются и

играют подчиненную роль. В 1910–1911 годах Ракхем нарисовал большую серию иллюстраций к «Кольцу нибелунгов» Рихарда Вагнера и получил золотую медаль на международной выставке в Барселоне. После Первой мировой войны две выставки в Нью-Йорке принесли заказы Рэхэма от американских издателей. Работая не покладая рук, мастер иллюстрировал «Басни» Эзопа, «Сказки» С. Перро, «Шторм» В. Шекспира, «Английские волшебные сказки» Ф. Стила и многие другие книги (рис. 1.14). Иллюстрации Рэхэма к коллекции сказок братьев Гримм, опубликованной в 1900 году, пользовались большим успехом у читателей. Книга была переиздана несколько раз, каждое новое издание выходило в новом дизайне и с новыми рисунками. В 1905 году Рэххем создал серию рисунков для «Рип Ван Винкля» У. Ирвинга, в 1906 году по просьбе Джеймса Барри он иллюстрировал свой рассказ «Питер Пэн в Кенсингтонских садах», а «Легенды Инголдсби» были опубликованы в 1907 г. с обновлением рисунков. В том же 1907 году издатель Уильям Хейнеманн заказал иллюстрации для Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Рэххем создал цикл из 13 цветных и 16 черно-белых рисунков, в которых первый из художников отверг «викторианский» образ Алисы, предложенный Кэрроллом и Тенниелем, предлагая новую современную интерпретацию, соответствующую мировоззрению современной эпохи. С выпуском «Алисы» Рэххем был признан одним из величайших мастеров «золотого века» английской книжной графики. Акварели художника выставлялись в самых престижных лондонских галереях, потому что, соперничая с другими авторами, они предлагали ему дизайн подарочных книг небольшого тиража, которые сразу же скупались библиофилами.

В качестве косвенных аналогов можно рассмотреть культуру Англии 16 века. Особенно сложную структуру образуют узоры. Данные узоры в елизаветинском стиле можно применить при создании рамок, и непосредственно при оформлении книги [14].

Также были рассмотрены виды книжной иллюстрации. Самыми основными типами являются иллюстрации на обложке, форзаце и нахзаце, полосные (на всю страницу), полуполосные, разворотные (на все страницы в развороте), а также иллюстрации-заставки и концовки. Все они имеют свои уникальные отличительные черты [6].

Основной отличительной чертой каждой эпохи является уникальный костюм [10]. Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии, и особенно придворные нравы, во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.

Склонность к традициям в быту и в costume была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского

костюма от испанского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.

Мужской костюм [2]. Мужской костюм первой половины 16 века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана. Они носили сшитые тесные чулки и мягкие, широкие брюки на ногах. В середине 16 века в Англии была изобретена вязальная машина. С этого времени вязаные колготки постепенно входят в моду. В первой половине века волосы подстригали. Характерным головным убором был богато украшенный берет. Во второй половине 16-го века внешнее величие двора королевы Елизаветы также повлияло на мужской костюм. Модные туники были сшиты из тканей ярких расцветок, украшены вышивкой, бордюром, драгоценными камнями. Туника напоминала испанско-французскую по форме: у нее были узкие рукава, крылышки на плечах и стоячий воротник. (рис. 1.15)

Женский костюм [3]. В первой половине XVI века имел форму вертлюга: узкий лиф, скрывающий форму груди, вырез в форме квадрата; рукав узкий от плеча до локтя, с огромной, широкой воронкообразной манжетой. Иногда, чаще среди буржуазии, они носили марло- платье, которое было слишком большим от шеи и не имело талии.

Во второй половине века аристократическая роскошь достигает апогея. Королева Елизавета любила блеск и показала пример в этом. После ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев. У королевы была специальная прачка для подкладки воротника [9].

Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с накидкой, которая простирается по всему животу, создавая впечатление чрезмерно длинной талии. Юбка была немного укорочена и сильно растянута по бокам. Разница между английским костюмом заключалась в сочетании двух воротников в одном платье: куттеров (часто вырезанных спереди) и высокой оправы воротника, имевшей характерную форму двойного полукруга. Костюмы дворянства были украшены драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевом.

В это время в гардеробе английских аристократов появляется платье для верховой езды.

Прическа была сложной. Но береты и повязки на голову первой половины 16-го века имели особенно сложную форму. Иногда они носили парики [20].

Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения имитировались в форме благородных, но без конкретно аристократических деталей.

Во второй половине 16-го века было немного головных уборов, и их носили редко: женщины тоже украшали свои прически перьями, жемчужными нитями и вуалью. По приказу королевы Елизаветы средний класс не имел права носить шляпы- шляпы стали привилегией дворянства (рис. 1.16).

В конце XVI века ткани зеленого и желтого цветов считались особенно элегантными. Даже свадебные платья были в ярких тонах.

Однако именно в Англии классовые различия в костюме были особенно заметны. Женщины из числа буржуазии носили скромную одежду из шерстяных

и льняных тканей темных тонов, а аристократы предпочитали одежду ярких цветов.

Необходимым дополнением к костюму были перчатки, которые обычно украшали вышивкой, а иногда и драгоценными камнями. Впервые в это время в Англии появились декоративные носовые платки, роскошно вышитые и с конца века сшитые тончайшим кружевом [18].

Костюм был дополнен массой драгоценных украшений: ремнями, жемчужными бусинами и первыми появившимися часами. Часы имели овальную форму и назывались «нюрнбергским яйцом». Носили их на цепочке, прикрепленной к ремню [21].

Также необходимо рассмотреть историю полиграфии в целом.

Полиграфия – это одна из наиболее развивающихся и формирующихся в современном информационном мире отраслей, которая использует в своих технологиях последние достижения электроники, вычислительной техники, автоматики, физики, химии и других наук. Элементом ее структуры является и графический дизайн, и другие виды искусства.

Об историческом развитии полиграфических технологий рассказывают многие исследователи. На протяжении долгих столетий своего существования она постоянно впитывала и интегрировала для своих внутренних целей все новые и новые достижения общественного развития, и исторически была близко связана с развитием художественной культуры в целом.

Главная цель современного процесса технологий цветоделения в полиграфии – обеспечение высококачественной передачи тонального и цветового изображения на оттиске.

Самая важная задача, которую решают в настоящее время полиграфические технологии – это достижение высококачественной печати многокрасочных изображений, не только максимально приближающих воспроизведение цвета к оригинальному источнику, но и рождающих новые художественно-образные возможности, благодаря развитию и использованию современных цифровых технологий, приумножающих выразительность дизайн-объектов.

Процесс цветоделения, позволяющий воспроизводить всю тональную и цветовую гамму изображения, – один из важнейших процессов, влияющих на художественно-образную выразительность объектов графического дизайна. Цветоделение является наиболее важным, завершающим этапом полиграфии, закладывающим основы в производство окончательного вида выпускаемой продукции.

Изменение технологий цветоделения, используемых в полиграфии, значительно повлияло на развитие художественного образных приемов в графическом дизайне. Передача цветового и тонального изображения при производстве полиграфической продукции всегда была сопряжена с проблемой несоответствия художественных образов готового изделия графическому оригиналу. Цвет по определению выступает, как «свойство тела вызывать зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или

испускаемого им видимого излучения; окраска». Поэтому цветное изображение является одной из базовых форм эмоционального восприятия и оценки объекта.

Если обратить внимание на изменения и исторические формы развития цветоделительных технологий, можно через сопоставительный анализ выявить то, как менялся художественный образ изделий графического дизайна, и какие требования современное полиграфическое производство предъявляет к специалисту-дизайнеру в связи с качественными изменениями цветоделительных технологий.

Тем самым, графический дизайн говорит нам об условиях развития общества и отвечает его изменившимся потребностям, определяет и перспективные элементы его прогрессивного развития.

Понимание задачи оформления графического объекта как создание целостного художественного организма требует от графического дизайнера крепких знаний всех технологических элементов и процессов производства. Ведь именно замысел дизайнера является оригинальным и своеобразным планом для производства, в котором должны быть предусмотрены и разработаны все детали оформления, которые могут быть воспроизведены в полиграфии.

Если обратить внимание на советский период развития полиграфической промышленности, можно отметить, что издательства очень внимательно подходили к вопросу формирования своего портфолио, составляя тематический план выпуска печатной продукции. Учитывалось совершенно все. Это и вид печати, и тираж, и возможности типографии, и сорта используемых бумаг, и только после всех этих условий приглашали художника дизайнера для графического исполнения заказа.

Художники-графики, работающие с издательствами, как правило, были хорошо знакомы с требованиями полиграфии и стремились выполнить свое графическое произведение (графических оригинал) средствами, позволяющими более качественно воспроизвести его в типографии. Выполняя заказ под наблюдением художественного и технического редакторов, которые следили за соблюдением технологических требований издательства и полиграфии, художники-графики и в дальнейшем дизайнеры успешно создавали произведения графического искусства.

Уже с конца XX века и до настоящего времени наблюдается тенденция к сокращению тиражей при одновременном росте числа изданий. При этом требования к качеству печатной продукции непрерывно повышаются. Например, широко используется полноцветная печать, все более популярными становятся высококачественные сорта бумаги, дизайнерские картоны, кальки и различные виды послепечатной обработки – лакировка, высечка, тиснение и др. Это обусловлено быстрым развитием цифровых технологий компьютерной верстки и допечатной подготовки, а также стремительным развитием цифровой печатной техники. В распоряжении дизайнеров и верстальщиков появились инструменты, при помощи которых можно реализовать практически любой замысел.

Следует обратить внимание, что профессиональные взгляды дизайна, категории дизайнерского мышления и деятельности находятся в постоянном

движении, трансформируясь по мере развития дизайна и появления новых методов. Это значит, что современному дизайнеру, работающему в области полиграфии, уже недостаточно быть просто художником-графиком. От него требуется владение пакетом программного обеспечения со знанием специфики машинного комплекса данной типографии, знание процессов допечатной подготовки издания, знание основ полиграфического производства и т.д.

Компьютерная графика – это создание при помощи аппаратных и программных средств компьютерной техники новых шрифтов, графических изображений (как черно-белых, так и цветных), мультипликационных изображений, сложных изобразительных монтажей, применяемых в полиграфии в качестве электронных оригиналов. Динамичное развитие компьютерной графики расширяет область ее применения, но размывает границы интерпретации термина «графический дизайн» (сам термин – неустоявшийся, и его нелегко отграничить от электронного монтажа, коллажа, мультимедиа, мультипликации, дизайна и художественного компьютерного искусства).

Сегодня разработаны специализированные «издательские» пакеты компьютерной графики, названия которых хорошо знакомы дизайнеру: Photoshop, Illustrator, PageMaker, Quark Xpress и др. Создание дизайнерами изображения средствами компьютерной графики во многом повторяет работу над творческим воплощением идеи при помощи средств ручного письма. То и другое – творческая работа, включающая в себя технологические приемы. Техника – всего лишь инструмент, позволяющий ускорить творческий процесс и предоставляющий новые возможности для материализации результата. Широко внедряющиеся автоматизированные системы «компьютер – печатная форма» позволяют создавать печатное изображение на основе цифровых данных, полученных непосредственно с электронного носителя или компьютера.

Современные возможности растрового изображения достаточно широко используются в компьютерных технологиях. Цифровое сохранение и передача фотографий и рисунков в электронном виде происходит при помощи растровых цветоделительных технологий. Совершенствование технологий растривания – процесс постоянных изобретений специалистов полиграфической промышленности. Имеется значительное количество программ, предназначенных для работы с иллюстративным материалом в виде фотографий и графических работ дизайнеров. С помощью специальных программ – графических редакторов, можно отредактировать изображение для применения в полиграфии, максимально приблизив его к оригиналу при тиражировании в печати.

Знание процесса допечатной подготовки содействует большей оперативности, эластичности и управляемости в производственном полиграфическом процессе. Однако каждый программный пакет представляет собой всего лишь инструмент для реализации творческих замыслов художника или дизайнера такой же, как палитра или кисти, поэтому знание самих программ недостаточно для полноценного овладения навыками графика-дизайнера. В руках каждого пользователя сейчас могут быть самые сильные компьютеры и самые современные графические программы, способные быстро и качественно вывести

файл на экран или отправить в печать любое изображение. Но, тем не менее, легкость эта кажущаяся, и только профессионал-дизайнер может учесть все факторы, влияющие на работу, решить проблемы в комплексе и достаточно быстро. Передача смыслового содержания этих изображений во многом зависит только от знаний и творческих способностей дизайнера. Поэтому области приложения компьютерного дизайна требуют знания основ композиции, рисунка, колористики, полиграфии и других дисциплин, в совокупности дающих результат специалиста-дизайнера в сфере допечатной подготовки полиграфической продукции.

По словам О. Яцюк: «если в технике узкая специализация зачастую оправдывает себя, в сфере художественного творчества явно наблюдается тенденция к универсальности, особенно это заметно на примере дизайна: достижения точных наук увеличили техническую составляющую проектной деятельности. В последние десятилетия особенно активно формируется сфера новой профессиональной деятельности – разработка объектов дизайна с помощью компьютера». При этом часто человек приступающий изучать графические программы чрезмерно много возлагает надежд на их «сверхспособности» и пытается заменить смысловое содержание работы наслоением компьютерных эффектов. При всем том, гармония единства авторского замысла с техническими средствами его воплощения наступает в тот момент, когда автор осознает, что образно-смысловое содержание, которое затрагивает душевные чувства зрителя, проходит философское осмысление как идея, в первую очередь, в голове самого создателя.

Все навыки дизайнера-графика позволяют создавать сложные искусственно смоделированные ситуации и объекты. Дизайнер, который тлично осведомлен о том, на каком оборудовании и каким способом будет печататься тираж, может в максимальной степени использовать преимущества выбранного способа печати и обеспечить высокое качество готовой продукции. Грамотно подготовленный макет – важный этап в процессе изготовления любого полиграфического изделия. Следовательно, при обучении графическому дизайну необходимо учитывать уровень технического оснащения самого процесса – дизайн-проектирование.

С другой стороны, важнейшая задача специалиста, создающего полиграфическую дизайн-продукцию, независимо от технических средств, которыми он пользуется, – это формирование объекта визуальной коммуникации. Под визуальной коммуникацией традиционно понимается информационный процесс, при котором подготовленные автором данные изображения передаются зрителю через канал зрения. Переданные сведения через накопленные зрителем воспоминания и ассоциации вызывают у него, сознательно или подсознательно, определенные эмоции. Иначе говоря, объект визуальной коммуникации служит звеном, которое передает информацию в процессе общения автора изображения со зрителем, рассматривающим его произведение.

Познавательные процессы, направленные на развитие образного мышления, помогают дизайнеру осознать реальный смысл и значение проектного решения, выделить главные, наиболее характерные и существенные черты, переходящие в

структуру художественного образа. Воспитание образного мышления позволяет создать предметно-чувственную форму художественного произведения. Эта структура является смыслом содержательной части художественно-графического объекта. Через осмысление начальных изосмыслов построения изображения, можно развить культуру перевода графических изображений в цифровую форму. В результате чего, научившись понимать смыслы созданных произведений, графический дизайнер осознает важность вклада глубокого содержательного смысла в создаваемую им работу.

Безупречные современные компьютерные средства остаются инструментом в работе дизайнера-графика. Тенденция на воспроизведение только того, что заложено в памяти компьютера, не содержит возможности визуального саморазвития. Центром любой деятельности, в том числе и с помощью цифровых технологий, по-прежнему остается человек, а человеческий фактор – это основной параметр, учитывая который можно создать графическое произведение.

Выяснение влияния цветоделения на качество и глубину художественного образа и исследование методов максимального приближения оригинала–макета к его полиграфическому исполнению становится одним из актуальных направлений на этапе развития современного графического дизайна.

Таким образом, опираясь на теоретические исследования и богатый практический опыт использования различных технологий в тиражировании произведений графического дизайна, можно проследить, каким образом эволюция технологий цветоделения в полиграфической промышленности проецировалась на развитие основных композиционных, эстетических, художественно-образных принципов графического дизайна.

1.2 Анализ предпроектной ситуации

Всего за 74 года вышло 98 сборников с произведениями Уильяма Шекспира. Изданы многотомные и однотомные сборники трагедий. 89 однотомных и 8 многотомных изданий.

Однотомные сборники в советские годы выпускались редко: до 1980 г. только 3 сборника были опубликованы в 1951, 1968 и 1977 гг. С середины 80–х гг. сборники начали публиковаться один раз или даже два раза в год. Первое однотомное издание было издано в 1951 году издательством Детгиз. В нее вошли все трагедии, которые перевел Б. Пастернак, кроме Антония и Клеопатры. Первая коллекция после распада Советского Союза в 1992 году была издана издательством «Искусство». В советский период и в 90–е годы было опубликовано 18 изданий сборников, а с 1999 по 2014 год было опубликовано около 80.

Трагедии Шекспира, переведенные Пастернаком, были опубликованы как часть сборников, так и в других переводах: Ю. Корнеевым, М. Лозинским, Т. Щепкиной-Куперником. В то же время были и сборники с комедиями Шекспира, которые Пастернак не переводил. Несколько коллекций включают работы Шекспира в различных переводах [1].

Наибольшее количество сборников было опубликовано «Эксмо», «АСТ» и «АВС». Рекорд был побит издательством «АСТ», которое напечатало 23 издания, два из которых были изданы совместно с харьковским издательством «Фолио». Давайте рассмотрим некоторые издания более подробно.

В некоторых сборниках составители включали произведения Шекспира разных жанров и, соответственно, в разных переводах. Например, в 2000 году «АСТ» совместно с издательством «Фолио» выпустили две серии книг. Одна из которых с двумя трагедиями («Отелло» и «Король Лир»), в то время как часть второй «Ромео и Джульетты» в переводе Пастернака, «Песни для музыки» в переводе В. Левика и «Сонеты» в переводе С. Маршака. В первой из этих коллекций использовались иллюзии Б. Бублика, во второй для росписи переплета использовалась картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» (рис. 1.17–1.18).

Среди сборников, которые вышли в издательстве «АСТ» стоит отметить хрестоматию «Зарубежная литература от античности до Средневековья» (рис. 1.19). В дополнение к двум трагедиям У. Шекспира, «Гамлет, принц Датский» и «Ромео и Джульетта», были включены «Одиссея» Гомера, «Торговец в дворянстве» Мольера и фрагмент из эпического романа «Хитрый Идальго Дон Кихот из Ла-Манча» Сервантеса Сааведра.

В 2002 году «АСТ» выпустила два сборника. Один из них по серийному дизайну А. Кудрявцева. Этот сборник содержит трагедию «Отелло» в переводе Б. Пастернака и «Два веронта» в переводе В. Левика и М. Морозова. Перевод исторической хроники «Генрих V» сделал Е. Бирюкова.

В 2004 году была опубликована публикация, в которую вошли комедия «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», переведенная Т. Щепкино-Куперник, историческая хроника М. Донского «Ричард II» и трагедия «Ромео и Джульетта» в переводе Б. Пастернака. , Иллюстрации к публикации И. Яхина.

В 2005 году издательство «АСТ» совместно с издательством «Пушкинская библиотека» выпустило коллекционный сборник в серии «Золотой фонд мировой классики» (рис. 1.20). Издание содержит две комедии «Двенадцатая ночь» и «Много шума из ничего», историческую хронику «Король Ричард III», трагедию «Буря» в переводе М. Донского, «Гамлет, принц Датский» в переводе Пастернака. и «Ромео и Джульетта» в переводе Щепкина-Куперника.

Остальные издатели гораздо реже обращались к публикациям Шекспира. Издательство «Фантастика» выпустило всего три издания. Сборники книг в издательствах «Просвещение», «Мартин», «Олма-пресс» и «АВС» издавались только дважды.

В издательстве «Художественная литература» трагедии Шекспира, переведенные Пастернаком, вышли в 1968, 1977 и 1982 годах. В 1968 году была выпущена коллекция трагедий и сонет. Это научное издание, в справочный аппарат которого вошли вступительная статья А. Аникста и заметки А. Аникста и М. Морозова. Публикация содержит все трагедии, которые Б. Пастернак перевел, а также сонеты в переводе С. Маршака. Иллюстрации для публикации были сделаны А. Гончаровым, Б. Дехтеревым, М. Пиковым, В. А. Фаворским, Д.

Шмариновым. Издание 1977 года было опубликовано в художественной литературе как часть серии «Народная библиотека». Коллекция содержит только две трагедии: «Гамлет, принц Датский» и «Король Лир», оба переведенные Пастернаком. Иллюстратором издания был В. И. Меньшиков. В 1982 году в серии «Классика и современники. Зарубежная литература». Издано издание, текст которого был напечатан в соответствии с изданием 1968 года. В аппарате издания заметки делали А. Аникст и М. Морозов. Содержание коллекции было составлено только из четырех трагедий в переводе Пастернака, включая «Ромео и Джульетту», «Отелло», «Макбет» и «Энтони и Клеопатра».

В издательстве «Просвещение» впервые в 1985 году была выпущена коллекция произведений Шекспира, переведенная Пастернаком. Это научное издание с вводными статьями и заметками А. Аникста. Коллекция включает сонеты в переводе С. Маршака и три трагедии, две из которых переведены Пастернаком («Ромео и Джульетта» и «Король Лир»). Трагедия «Гамлет, принц Датский» в этом сборнике опубликована в переводе М. Лозинского. Каждой пьесе предшествует вступительная статья Аникста. Дизайн Н. Абакумов.

Первая многотомная коллекция была выпущена в 1950 году издательством «Искусство». Это двухтомное издание Шекспира в переводе Пастернака с иллюстрациями Е. Голяховского. Первый том содержит две трагедии: «Ромео и Джульетта» и «Гамлет», а также две исторические хроники. Второй том включал трагедии «Отелло», «Король Лир», «Энтони и Клеопатра». В том же 1950 году издательство «Арт» перепечатало два тома сборника, добавив трагедию «Макбета» к одному из томов.

Публикация сборников имеет самые высокие тиражи: общий тираж всех опубликованных сборников составляет около 5,8 млн. Экземпляров.

Изменения, которые произошли в начале 21-го века, также затронули проблему публикаций: количество печати увеличилось, а тиражи сократились. Самый высокий показатель был в 2006 и в 2013 году. Издательский дом «Мир книг» совместно с издательством «Литература» тиражом 52 500 экземпляров выпустил однотомный сборник «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир» и Сонеты.

В 2013 году Шекспировская коллекция трагедий была опубликована в издательстве «Азбука Атикус» в рамках серии «Мировая классика». Издание выпущено пятнадцатиминутным тиражом. [22]

Выводы по теоретическому разделу

Таким образом, коллекционное издание – специальный вид издания художественного произведения (книги, фильма, музыкальной записи, компьютерной игры, комикса и другого), куда включены дополнительные материалы, отсутствующие в стандартной версии. Яркий пример коллекционного издания книги: антология этой серии + бонус, к примеру фигурка персонажа.

Коллекционная книга был и остается одним из самых желанных подарков. Даже сейчас, когда информационные технологии достигли пика своего развития, и электронная литература становится все более популярной (благодаря

бесплатному доступу к информации в сети), печатные продукты продолжают оставаться актуальными и ценными в современном мире. В конце концов, такие книги имеют больше преимуществ перед электронными, а история появления имеет прочные корни.

Также, важно сказать, что творческий процесс работы над созданием коллекционного издания – это сложный творческий процесс. Важно верно понять содержимое, чтобы правильно, четко и лаконично ее графически передать.

Иллюстрации, которые должны получиться в ходе создания дипломного проекта, должны представлять собой законченную композицию, полноценно передающую выбранный художественный образ. Учитывая просмотренные аналоги, можно сделать вывод, что читателя заинтересуют новые формы, а книга будет выделяться на фоне других изданий.

Исходя из теоретического раздела можно сделать вывод, что коллекционное издание трагедии Шекспира «Гамлет»– эксклюзивное, заказное издание. Было решено, использовать дизайн книги Тюдоровской эпохи с переосмыслением его под современного читателя.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Проектно-художественные решения

Формирование оригинального визуально-графического языка и внедрение полученного набора изобразительных средств в установленный набор, составляющих коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет» – основные проектные задачи в рамках описываемого творческого процесса.

При формировании визуально-графического языка необходимо обратиться к идейно-содержательной основе произведения и провести исследование потенциально близкой тематике книге визуально-графического материала. При выполнении поставленной проектной задачи необходимо опираться на предпочтения целевой аудитории.

«Трагическая история Гамлета, принца Дании» или просто «Гамлет» – это трагедия Уильяма Шекспира в пяти действиях, одна из его самых известных пьес и одна из самых известных трагедий в мировой драме. Она была написана в 1600–1601 годах. Это самая длинная пьеса Шекспира, с 4042 строками и 29551 словами. Трагедия основана на легенде об датском правителе по имени Амлет, записанном датским летописцем Саксонским Грамматиком в третьей книге «Деяния Данов», и прежде всего она посвящена мести. Главный герой стремится отомстить за смерть своего отца. «Гамлет» написан в жанре трагедии, но при этом следует учитывать «театральность» произведения. Ведь в понимании Шекспира мир – это сцена, а жизнь – театр. Это некое специфическое мироощущение, творческий взгляд на явления, окружающие человека.

Драмы Шекспира традиционно относят к маньеризму. Ей свойственны пессимизм, мрачность и эстетизация смерти. Эти черты можно обнаружить и в творчестве великого английского драматурга.

Проект единой системы полиграфической продукции коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет» состоит из разработки нескольких элементов, которые впоследствии станут составляющей единого полиграфического комплекса.

Основные этапы работы над созданием проекта:

- разработка макета книги Шекспира «Гамлет»;
- разработка оригинального визуально-графического языка;
- выбор цветового решения;
- создание полиграфической продукции (книги);
- создание дополнительной продукции (сувенир из холодного фарфора «Букет Офелии»);
- создание дополнительной полиграфической продукции (упаковка).

В первую очередь, для создания полиграфического комплекса, необходимо выбрать формат и определить точные размеры уже готовой продукции, поскольку этот этап является очень важным для дальнейшей разработки проекта. Формат должен быть выбран так, чтобы он был удобен в использовании потребителем. Он должен быть лаконичным и, в то же время, оригинальным отображающим лучшие черты выбранного стиля графического исполнения. Исходя из размеров,

формируется рабочий формат для работы над иллюстрациями к полиграфической продукции.

Первым этапом работы над книгой было разработка серии иллюстраций по трагедии Шекспира «Гамлет». В первую очередь, на основе изученных аналогов, должны быть сделаны эскизы, вручную на бумаге или кальке, на этом этапе важно понять саму идею особенность языка создания уникальных иллюстраций. При работе с калькой можно легко видоизменять, копировать и отражать некоторые элементы в эскизах, что в значительной мере упрощает процесс развития идеи.

На этапе эскизирования уже важно определиться с выбором графического языка. Важно уже в самом начале знать каким способом, какими инструментами будет выполнена вся дальнейшая работа. Ведь каждый материал требует разной степени проработанности.

В начале эскизирования следовало выбрать количество и виды иллюстраций. Для этого было распечатано краткое содержание трагедии и выявлено наиболее логичное решение. Первый вид иллюстрации – это полосная, которая должна будет располагаться в начале акта. Она будет изображать основную идею данной главы. Таких иллюстраций было насчитано 5 штук. Следующий вид иллюстрации располагается в конце каждой сцены. Было решено сделать маленькие концовки, их стало 20 штук.

Всего было насчитано 25 иллюстраций. И первыми в списке стали полосные. Тема диплома звучит как «Дизайн- макет коллекционного издания Шекспира «Гамлет». Это говорит о том, что нужно сразу отвести все остальные виды книжной продукции. Идея заключалась в том, чтобы создать издание, которое будет нашептывать о культуре Шекспировской эпохе. Это значит, не в коем случае нельзя нарисовать героев похожих на аниме или барби. Короче говоря, название говорит само за себя, Шекспировские герои должны выглядеть как люди той эпохи. Это база данного диплома. Рамки, за которые нельзя выходить– персонажи должны выглядеть старомодно и довольно статичными, так как произведение несет в себе некую театральность. Это было основным, что определено сразу. С этой самой точки начинается проект создания серии книжных иллюстраций.

После анализа всех аналогов было нарисовано несколько вариантов компоновки изображения. Главной чертой иллюстрации Елизаветинской эпохи является рамка, в которую заключен персонаж или какой-нибудь сюжет. Было сделано несколько вариантов фона для иллюстраций (рис. 2.1–2.4).

Из всех видов, больше всего понравилась идея с рамкой из деревьев, но из-за того, что большую детализацию было решено сделать у самого персонажа, этот вариант быстро отпал. Именно поэтому, окончательным решением было создать фон из простой геометрической фигуры, а именно круга, в который было помещено лаконичное окружение персонажа в данной сцене (рис. 3.1–3.2). Например, в иллюстрации, где Офелия стоит с венком на голове, в круг заключены растения, а в иллюстрации с Гамлетом и черепом Ёрика на заднем фоне изображены могилы, так как действие происходит на кладбище.

Следующим этапом в создании иллюстраций было определиться с цветовой гаммой. Так как в аналогах иллюстрации были изображены на синем фоне, решение сделать окружение цветом индиго было логичным. Этот цвет предавал больше драматичности и статичности изображению. Вторым вспомогательным цветом стал кирпично-красный, который добавлялся для того, чтобы разбавить иллюстрацию в абсолютно синих оттенках. Из этого можно сделать такой вывод, что иллюстрации сделаны в ограниченной палитре, задействовано всего 2 цвета и их оттенки, более темные и более светлые (рис. 2.5–2.6).

При создании иллюстраций использовалась акварель в технике лессировки. В акварельной живописи эта техника получила название лессировки (от нем. *Lasierung* – глазурь) или глизали (от англ. *Glaze* – глазурь, глянец), при которой несколько тонких слоёв полупрозрачных красок наносятся на основной тон. Чтобы получить красивое и чистое смешивание цветов, нужно использовать именно полупрозрачные краски. Они пропускают, а затем отражают свет от поверхности бумаги, создавая сияющий эффект. Перед нанесением нового слоя, каждый предыдущий слой должен быть полностью сухим.

Сначала в иллюстрации был сделан контур, но, вместе с дипломным преподавателем, было решено, что без него изображение выглядит лучше. (рис. 2.7)

После того, как полосные иллюстрации были закончены, началось создание концовок (рис. 2.8–2.11). Основной задачей было нарисовать простые предметы в замысловатых композициях, которые были бы приятны для просмотра. С цветовой гаммой было решено еще в полосных иллюстрациях, следовательно здесь задача немного упростилась (рис. 3.3–3.10).

Параллельно с созданием иллюстраций была проведена работа над разработкой обложки. Так как было выбрано эксклюзивное коллекционное издание обложка должна быть максимально сложной. Решение сделать на ней рельеф стало прекрасной возможностью продемонстрировать дорогую цену издания. Рельефом послужил череп шута Ёрика в традиционном воротнике эпохи ренессанса. Он был выполнен из полимерной глины и в будущем его можно с легкостью повторить с помощью отлитого силиконового молда.

Череп изготавливался в традиционной технике лепки. На подложке, которую можно запекать в духовке, были нанесены основные объемы, а далее все неровности сгладить стеками. Когда лепка была закончена, готовую фигурку необходимо поместить в духовку, разогретую до 120 , на 25 минут. Последним этапом стали шлифовка и покрытие масляной краской.

Таким образом обложка стала полностью ручной работы. Она обтянута кож. зам. и поверх, используя эпоксидную смолу как суперклей, закреплен рельеф (рис. 3.11).

А также было необходимо создать буквицу для начала актов. Потребовалась разработка всего двух букв, это буквы Э и К. При создании буквицы использовались те же цвета, но после печати было сделано тиснение золотой фольгой (рис. 3.12). Параллельно с буквицей был создан орнамент (рис. 3.13)

Параллельно с зарисовкой иллюстраций была проведена работа по созданию форзацев и нахзацев. Их роль выполняет паттерн созданный из готовых иллюстраций - концовок (рис. 3.14– 3.15).

Третьим этапом стала разработка цветочной композиции из холодного фарфора. Данный этап работы превратился в один из самых увлекательных занятий. В начале разработки необходимо было решить какие цветы и растения в общем будут входить в композицию. Для этого был создан список всех цветов из букета Офелии, а также немало важным было определить их символическое значение, чтоб букет не был похож на похоронный по символике.

Вот сто говорит Офелия, когда появляется перед Лаэртом, Клавдием и Гертрудой с цветами:

There's rosemary, that's for remembrance; pray,
love, remember: and there is pansies, that's for thoughts.
There's fennel for you, and columbines;
there's rue for you; and here's some for me:
we may call it herb-grace o' Sundays:
O you must wear your rue with a difference.
There's a daisy: I would give you some violets,
but they withered all when my father died:
they say he made a good end...

Замечания Шекспира до нас не дошли, но из контекста легко догадаться, что Офелия дает королю, а что королеве (Офелия дважды добавляет слова for you, и становится ясно, что она принесла Клавдию водосбор и фенхель, а руту и маргаритки для Гертруды):

(Лаэрту) Вот розмарин, для памяти; прошу тебя, люби,
помни: а это анютины глазки, они, чтобы мечтать...

(Королю) Для вас фенхель и водосбор...

(Королеве): А это рута для вас; и тут еще немного для меня,
ведь мы можем звать ее букетом воскресной благодати.

Только вашу руту вы должны носить не так, как прежде.

Это нивяник... А еще я хотела подарить вам фиалки,
но они увяли, когда умер мой отец.

Говорят, у него была легкая смерть.

Розмарин (rosemary) – *Rosmarinus officinalis* L.– вечнозеленый кустарник из семейства голубоцветных. Листья узколинейные, кожистые с загнутыми краями.

Светло-фиолетовые цветки собраны в пучки пазухи листьев. Культивируется как пряное и лечебное растение. Полное русское название (перевод с латыни) – розмарин лекарственный. Символизм розмарина объясняется словами Офелии (for remembrance– для воспоминаний, памяти).

Анютины глазки (pansy) и (душистые, весенние) фиалки (violets)

Фиалка– *Viola*, род растений семейства фиалковых. Многолетние, реже однолетние травы, иногда кустарники. Цветки пурпурные, желтые, белого или разных цветов, одиночные.

В нашей стране (и во всей средней зоне Европы, включая Англию) фиалка душистая (*Viola odorata*) является дикорастущей, но с древних времен ее разводили как декоративное, иногда как эфирное масло.

Фиалка трёхцветная (*Viola tricolor*) – сорняк, произрастает в европейской части России и на юге Западной Сибири; вместе с алтайскими горными фиалками (*V. altaica*) и некоторыми другими он послужил одним из первоначальных видов для создания садовой фиалки Витросса, или садовых анютиных глазок (*Viola wittrockiana*), многочисленные сорта которых распространены в цветоводстве.

В переводе у Михаила Лозинского садовая трёхцветная фиалка называется «Троицын цвет». Это одно из народных названий анютиных глазок (фиалки трёхцветной, *Viola tricolor*). Очевидно, у Шекспира под словом *violets* имеются в виду одноцветные фиалки, противопоставленные трёхцветным (анютиным глазкам, *pansy*).

Фиалка душистая (*violet*) – раннее весеннее растение, символ верности/покорности/скромности (как и прочие фиалки). На похоронах Офелии Лаэрт говорит: «*And from her fair and unpolluted flesh May violets spring!*» («И пусть из её прекрасного и непорочного тела в мае прорастут фиалки!») Из этого следует, что для Шекспира фиалка – еще и символ чистоты и невинности.

В Англии исключительно розмарин (*rosemary*) и фиалки (*violet*, *pansy*) являются преимущественно садовыми растениями, оба английских названия французского происхождения, поскольку их культура была импортирована из Франции. Все они ароматические и лекарственные (и, следовательно, относительно ядовитые – нетоксичных лекарственных растений очень мало).

Рута душистая (*rue*) – *Ruta graveolans* L. (в Англии и Дании только сад) на своей родине растет на сухих каменистых склонах, ядовита. Листья покрыты полупрозрачными железами, содержащими ароматические эфирные масла. Цветки 4–5–членные, в полузонтных соцветиях. Плод представляет собой коробку из 4–5 гнезд. Он давно культивируется в Европе как пряное и лекарственное растение. Владимир Даль отмечает ее аромат и пряную горечь. Рута (*rue*) от древне-французской *rue* и далее от латинского *ruta* – это не только цветок, но и существительное, означающее «жалость, раскаяние, сожаление, сострадание». Во времена Шекспира этот сорняк является символом покаяния (покаяния, сожаления, раскаивания), а также девственности.

Нивяник и маргаритка (*daisy*)

Нивяник – *Chrysanthemum leucanthemum*. Многолетнее растение из семейства сложноцветных. В британской интерпретации садовые *daisies* обычно не маргаритки и не ромашки (как это принято в ботанической номенклатуре), а нивяник. В нашей стране его также выращивают под названием «(садовая) ромашка». Наиболее распространен обыкновенный нивяник. Соцветия – большие одиночные корзинки с плиточной оберткой, похожей на крупную ромашку.

Часто разводится как декоративное растение, имеет махровые садовые формы, давно используется в медицине (поэтому в этом смысле оно идентично маргаритке). Символика неизвестна, но, скорее всего, она близка или идентична символике ромашки.

Маргаритка (daisy) – *Bellis perennis*

Многолетнее растение из семейства сложноцветных с корневой розеткой из тупо-лопаточных тупых листьев и одиночной головкой с белыми или розовыми краевыми цветками. Она часто разводится в садах во многих вариантах и часто дичает.

Михаил Лозинский переводит daisy как «маргаритка», Борис Пастернак как «ромашка». Так как все растения, собранные Офелией для ее «букета» – садовые, можно предположить, что и daisies садовые. Слово daisy сейчас значит «цветковое растение семейства сложноцветных», то есть ромашка, маргаритка, астра (и даже подсолнух в Америке). В Англии под дикой daisy сейчас обычно понимается маргаритка (так как конкретно ромашка – это *camomile*), под культурной daisy – как нивяник («садовая ромашка»), так и (садовая) маргаритка, но что имел в виду Шекспир, мы не знаем. Цветет маргаритка в апреле – июне, нивяник чуть позднее. Символ несчастной любви.

Фенхель (*fennel*) – *Foeniculum vulgare* – это не укроп, как полагали русские переводчики Гамлета, а так называемое «душистый укроп», совершенно другое растение (укроп в английском *dill*), редко выращиваемое в русских садах. Английский фенхель в конечном счете от латинского *foeniculum*, вероятно, через немецкий или французский язык. Обычно дикий фенхель растет на сухих склонах, культивируется как эфирное масло, лекарственное и пряное растение, он не найден в Англии, но выращен как садовое растение. Британцы не путают укроп с фенхелем, как мы морковь с петрушкой.

В Европе наиболее распространён фенхель обыкновенный (*F. vulgare*). Это мощное (до двух метров в высоту) двухлетнее или многолетнее растение семейства зонтичных, внешне похожее на луговой тмин. Соцветие представляет собой сложный плоский зонт. Маленькие желтые цветки соцветия очень ароматные. Плоды – ароматические двуглавые, продолговатые, овальные.

Родиной фенхеля является Южная Европа, регион Средиземноморья и Малой Азии. Даже древние греки, римляне, египтяне, индийцы и китайцы использовали его как пряность и лекарство

Водосбор; орлик; аквилегия (*columbine*) – *Aquilegia vulgaris* – растёт по лесным полянам, опушкам, издавна выращивается как декоративное. Относится к семейству лютиковых. Разводится в садах, чаще всего *A. vulgaris* с фиолетовыми цветами, реже красными, розовыми и белыми; известны сорта с простыми и махровыми цветками. Одни авторы производят название рода от латинских *aqua* «вода» и *lego* «собираю», по способности листьев и цветков собирать и сохранять дождевую воду и росу; другие – от *aquila* «орёл», по изогнутым шпорцам цветка водосбора, напоминающим когти орла (отсюда более редкое русское название орлик). Шекспир не вкладывает в это название никакого «водного» смысла: с водой это растение связано только у ботаников (Линней назвал этот цветок «аквилегией» через полтора века после смерти Шекспира). Плод – пятилистовка. Семена мелкие, черные, блестящие.

Лекарственное и ядовитое растение одновременно.

Длинные стебли аквилегии символизируют неверность любви, предательство, неблагодарность (*columbine* в этом смысле – антоним *violet*, душистой фиалки).

Ароматные (лекарственные, частично ядовитые) цветы, которые Офелия дарит Лаэрту, королю и королеве, – все это исключительно садовые. Рута – волшебное растение по всей Европе. Рута и фенхель были привезены в Англию как культивируемые растения (они не встречаются в дикой природе). У Англии есть своя дикая аквилегия, но у нее другое название (и ее цветы незаметны), и роскошный сад с ароматной коломбиной, судя по названию, был импортирован из Италии. Так что Офелия принесла с собой целую аптеку, а половина очень ядовитая.

Сама Офелия говорит о *herb-grace*, то есть о лекарственном сборе (*herb-*) в роли «воскресной благодати». И она вручает Лаэрту, королю и королеве набор ядовитых трав (все они умрут от яда). Здесь не отравлены только фиалки, которые Офелия не доставила, потому что «после смерти отца они завяли»

Дарение королю и королеве антонимичной свежей ядовитой аквилегии («предательство») и увядших фиалок (увядшая «верность») – это также откровенный комментарий Офелии о значении ее цветов. Все «аптечные» растения – садовые, их этимология – французско-итальянская, у них нет погребальных символов.

Напротив, венок Офелии состоит из диких растений с английскими названиями и явно похоронной коннотацией (плюс фаллический в орхидеях), что понятно в контексте пьесы. Из них только яртышник лекарственный, но в отличие от растений из букета, не являющихся ядовитыми, а, наоборот, используется в качестве противоядия:

Венок Офелии:

There with fantastic garlands did she come
Of crow-flowers, nettles, daisies, and long purples
That liberal shepherds give a grosser name,
But our cold maids do dead men's fingers call them...

Офелия пришла к иве не с «гирляндами» или «венками», а с одним единственным венком: на английском языке гирлянда означает «веночек из одного типа цветка», а гирлянды вместе с «венками» также означают «веночек, соткан из нескольких видов растений». Вот композиция из ее венка:

Горицвет; горицвет кукушкин; кукушкин цвет (*crow-flower* – «вороньи цветы») – синонимы, по латыни это *Lychnis flos-cuculi* (по-русски это «цвет кукушки», по-видимому, перевод с латыни). Ничего, кроме этого, *crow-flower* по-английски, не значит. Он назван в честь ярких цветов. Соцветие – рыхлая метелка. Цветки розовые с лепестками бахромы. Цветет в мае–июне.

Похоронная символика звучит в английском названии цветка, так как ворон (*crow*) и ворона – «птицы смерти».

Яснотка (*nettle*) – *Lamium*

Согласно английским ботаническим справочникам, *nettle* является как яснотка (так и «глухой крапивой»), и крапивой. В Англии общее название крапивы и яснотки – *nettle*, крапива – *stinging nettle*, а белая яснотка – *nettle*, *white nettle* или

dead nettle или «мертвая крапива / крапива» (стандартные словари переводят русскую крапиву как «мертвая крапива»). По внешнему виду она выглядит как крапива, но не жгучая, с красивыми белыми (белый цвет – цвет траура) цветами. Ее присутствие в девичьем венке – странная вещь, тем более что цветы незаметны, растение имеет неприятный запах и не участвует в «языке цветов». Как и stow-flower, яснотка не используется в медицине и в тоже время не является ядовитой

Похоронная символика очевидна (белый цвет цветков и «полное» название растения dead-nettle).

Ятрышник, дремлик (dead man's finger – палец мертвеца) – одна из северных орхидей. Это многолетние травы среднего размера, которые имеют один или два клубня в земле – от круглых до яйцевидных и даже сегментированных. Цветы расположены на верхушках стеблей в виде прямых колосовидных соцветий. Цветут с апреля по июнь в зависимости от вида. Встречается на лугах, на склонах, в лесах – в зависимости от вида. Цветы орхидеи приятно пахнут и долго не выцветают.

Венок Офелии состоит из двух растений, одно из которых является явным, а другое «неявно» содержит слово dead (мёртвый): dead man's finger и (dead) nettle. Цветы гвоздики (в данном случае stow-flower) традиционно используются в европейской традиции как «похороны», кроме того, заслуживает внимания наличие слова ворона в названии цветка (ворона – одна из «птиц смерти») [24].

Проанализировав все цветы Офелии, была составлена простая таблица (табл.1)

Таблица 1

Анализ цветов Офелии

Кому	Что	Дикое или садовое	Лекарственность	Ядовитость	Символика
Букет Офелии					
Лаэрту	rosemary (розмарин)	садовое	+	+	память
Лаэрту	pansy (анютины глазки)	садовое и дикое	+	–	любовь; мысли
Королю	fennel (фенхель)	садовое	+	–	лесть; притворство
Королю	columbine (водосбор, аквилегия)	садовое	+	+	предательство
Королева и себе	rue (рута)	садовое	+	+	покаяние; сожаление
Королеве	violet (фиалка душистая)	садовое и дикое	+	–	верность, покорность, скромность, чистота, любовь

Королеве	daisy (нивяник или маргаритка)	садовое и дикое	+	+	несчастливая любовь
Венок Офелии					
Себе	dead's man finger (яртышник)	дикое	+	противояд ие	фаллическая + похоронная (dead man's)
Себе	(dead) nettle (яснотка белая)	дикое	–	–	похоронная (dead + белая)
Себе	crow– flowers (горичвет)	дикое	–	–	похоронная (crow– flowers, гвоздика)
Себе	daisy (нивяник или маргаритка)	садовое и дикое	+	–	несчастливая любовь

Из анализа цветов было решено выбрать цветы: анютины глазки и фиалки, а из зелени розмарин. В общем композиция будет нести символику любви, верности и памяти.

Когда работа с выбором растений была окончена, следующим шагом было моделирование самих цветов и зелени. Для этого просмотрено некоторое количество обучающих видео по работе с холодным фарфором и выбору наиболее качественной фирмы. И начался самый ответственный этап моделирования – лепка растений и создание композиции.

Фиалки были сделаны цельными, то есть, все лепестки сделаны из одного кусочка фарфора. Для начала была скатана маленькая капелька, чуть меньше сантиметра, после этого были сделаны надрезы, сначала поделена на две дольки, одна меньше, другая побольше, затем ту, что поменьше необходимо разделить на еще две равные части, а те, что побольше разделить на три части. Нижний средний лепесток должен был получиться больше остальных. В оригинале он выглядит как язычок цветка. И теперь стеком на пальце тонко раскатываем лепестки, также стеком можно добавить прожилки. Теперь собираем лепесточки как в оригинале, придаем каждому лепестку правильное положение в цветке. Далее продеваем через цветок проволоку, это будет стебель. Таких цветов было сделано 5 штук. После того как цветы высохли их необходимо было затонировать их акрилом и тоненькой кисточкой выделить прожилки. Далее зеленой тейп-лентой были сделаны чашелистики и обмотана проволока [13]. Когда сами цветы были готовы, началась работа с моделированием листьев. Для этого был раскатан пласт из холодного фарфора в форме капли, вырезана зубчатая окантовка и

придана текстура при помощи силиконового молда. Затем все листья были прикреплены к проволоке, затонированы пастелью.

Параллельно с тем, как сохли цветы были сделаны веточки розмарина. Первые две ветки вышли неудачными, а следующие попытки оказались успешными. Для начала было раскатано два пласта зеленого и белого цвета друг на друге, таким образом листочки стали 2х цветов с разных сторон. Затем были вырезаны сами листочки и утончены по краям, сделаны более изящными и далее им был придан загиб зеленой стороной вверх. Также было необходимо сделать шероховатую текстуру на зеленой стороне, именно поэтому загиб был сделан на наждачной бумаге средней зернистостью. После того как все листочки были готовы их необходимо было затонировать, верхнюю треть листа темно-зеленой пастелью, делая плавный переход. Далее необходимо собрать веточку. На суперклею сверху вниз были приклеены листья в шахматном порядке, а также все стыки закрывались тейп-лентой. Было сделано таких две веточки разных размеров (рис. 2.12).

Следующее растение, которое предстояло сделать – это анютины глазки. Здесь работа была иной. Все лепестки моделировались отдельно, а уже потом бы собраны в цветок (рис. 2.13).

Далее осталось только собрать все цветы в композицию и оформить стебель длинной атласной лентой (рис. 3.16).

Следующий и последний этап – это создание уникальной упаковки.

Упаковка коллекционного издания – упаковка особенная. Она призвана не только прятать до времени от глаз окружающих содержимое, но и создавать особое, торжественное настроение. Упаковка продлевает ощущение таинственности. Именно этими утверждениями было решено руководствоваться при создании упаковки, изготавливая ее. Оригинальность упаковки коллекционного издания определяется ее эксклюзивностью.

Работа над упаковкой разделилась на несколько этапов.

Первым этапом было определиться с типом упаковки.

По типу сборки упаковки делятся на два основных класса:

- 1) цельносборные – развертка всей упаковки представляет единое целое;
- 2) картонная упаковка типа «крышка-дно» – развертка упаковки состоит из двух частей: развёртки крышки и развертки дна.

По конструкции упаковки также делятся на два основных класса:

- 1) самосборные, то есть сборка без применения клея, чаще всего сборка упаковок такого типа и упаковка в них товаров производится вручную;
- 2) клееные упаковки – сборка такого типа упаковок осуществляется как вручную, так и на специальных конвейерах.

Ввиду анализа видов упаковки было сделано решение выбрать модульную упаковку типа «крышка-дно».

Второй этап – это создание основной идеи, образа упаковки, а также размещение отсеков в конструкции.

При разработке упаковки продукта очень важно понимать, что верное использование и применение основных правил дизайна предохраняет от

множества неприятных моментов и горьких разочарований. Тем не менее, имеется ряд очень удачных дизайнерских решений, в которых эти правила демонстративно нарушаются. Целевая аудитория данного проекта – это богемы, молодёжные группы, люди искусства и другие покупатели, стремящиеся к познанию.

Упаковка – это носитель закодированной информации не только о самом продукте, но и о производителе. Поэтому, на первом этапе работы очень важно учесть эмоциональные отношения потребителя к создателю продукта. Для только вступивших на рынок или небольших производителей стоит задача привлечь к себе внимание и возбудить интерес к продукту при невозможности крупных затрат на рекламу. Достичь этого можно использованием оригинальных дизайнерских решений.

После того, как стратегия определена, остается уточнить, на чем сделать акцент: вкусе, полезности, цене, уникальности или типичности, новизне или традиционности, репутации производителя или популярности продукта, вызове обществу или конформизму, гармоничности или броскости. При анализе проекта выбор пал на конформизм и гармоничность, так как после покупки коллекционного издания конечному потребителю будет необходимо компактно и аккуратно разместить упаковку на полке, и при этом, товар должен выглядеть эффектно и стильно. Несмотря на имеющийся обширный перечень стандартизованных типовых конструкций, в условиях постоянно насыщаемого рынка остается обширное поле деятельности для творчества и подлинного новаторства в области создания дизайна. Искусно выполненные, зачастую простые формы дизайна упаковки, могут стать победителями на рынке, давая клиенту огромное преимущество перед конкурентами, что неизмеримо важнее ограниченного, временного успеха, достигаемого прямой рекламой и маркетинговыми слоганами. Удачный дизайн упаковки может способствовать формированию в глазах общественности имиджа компании, передающего идею высокого класса и качества.

После того как идея упаковки разработана, необходимо было сделать развёртку (рис. 2.14) и распечатать черновой макет (рис. 2.15 – 2.18).

Следующим этапом было создание графического дизайна для того, чтобы упаковка не выглядела слишком просто на полке конечного потребителя и хорошо смотрелась с другими предметами, было принято решение сделать её классической чёрной. А также было решено сделать логотип тиснением золотой фольгой на крышке конструкции. Было два варианта: поставить логотип какого-нибудь издания или свой водяной знак. Так как коллекционное издание является больше авторским, решение сделать собственный фирменный знак было абсолютно логичным, далее был сделан ложемент для фарфорового букета и добавлена лента для легкого извлечения книги (ляссе) (рис. 3.17 – 3.18).

После того как работа над версткой была окончена необходимо было подготовить всё к печати. для этого были изучены все способы печатной подготовки, текст индизайна был преобразован в кривые, а иллюстрации преобразованы в СМУК и привязаны к файлу документа [5]. Далее необходимо

было найти хорошую типографию такой типографией оказалось Типография «ПРОСПЕКТ». Все документы были преобразованы в формат PDF и направлены в отдел печатной продукции. Во время обсуждения с главным инженером были выявлены все особенности печати данной коллекционной книги. После того как книга была отпечатана и на обложку был нанесен рельеф, началась работа с печатью упаковки. Во время обработки макета упаковки были рассмотрены все виды печатной подготовки чертежей, все линии были нанесены с учетом их функциональности (вырубная, и линия сгиба). Для печати необходимо было преобразовать все файлы в формат PDF абсолютно также как и в работе с книгой. Все документы были направлены в ту же самую типографию, и после печати необходимо было проверить соответствие размеров упаковки и размеров продукции.

Когда работа над макетами и мокапами была окончена, необходимо было создать графическую подачу дипломного проекта. А также был создан рекламный ролик.

При создании рекламы был создан литературный сценарий. В рекламе демонстрируется коллекционное издание. Есть подводящее к теме развитие, демонстрируется природа, которая напрямую связана с производением (река, растения). Показаны иллюстрации, наиболее четко отображающие события произведения (любовь, смерть, безумие).

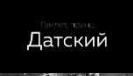

В качестве идеи были взяты эпичные трейлеры к фильмам. Рекламный ролик демонстрирует всю продукцию, которую должен знать покупатель, прежде чем прийти в магазин за покупкой.

Для создания рекламного ролика был выполнен режиссерский сценарий (см. табл. 2)

Таблица 2

Режиссерский сценарий

Раскадровка	Крупность плана	Описание	Музыка, шум	Время
	Камера статична	Логотип отдаляется и растворяется.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:00
	Камера динамична	Камера движется влево.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:07
	Камера статична	Задний фон увеличивается, появляется надпись.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:11
	Камера статична	Ветер рассеивает частички пыли.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:20
	Камера статична	Задний фон увеличивается, появляется надпись.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:24
	Камера статична	Тучи закрывают луну.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:33

	Камера статична	Резко появляется надпись и плавно рассеивается.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:39
	Камера статична	Вода колыхается.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:42
	Камера статична	Появляется название произведения.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:46
	Камера статична	Демонстрируется обложка книги, фокус приближается.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:48
	Камера статична	Появляется наименование сувенирной продукции.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:52
	Камера статична	Кадр приближается.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:55
	Камера динамична	Кадр движется влево.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	00:59
	Камера динамична	Демонстрируется упаковка в дальнем плане.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	01:06
	Камера динамична	Кадр приближается к логотипу.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	01:13
	Камера динамична и останавливается	Камера передвигается к отсекам для букета и книги.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	01:14
	Камера статична	Появляется логотип	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	01:17
	Камера статична	Появляется надпись коллекционного издания.	Ophelia_19. To Lose Himself in Vengeance	01:19

В качестве музыкального сопровождения используется песня из кинофильма «Офелия» Стивена Прайса «To Lose Himself in Vengeance» – потерять себя в мести. Эта песня точно передает идею произведения, а также нотки настроения.

Ролик был создан в программе Adobe Premiere Pro. При повышении звукового сопровождения усиляется и визуальный ряд.

2.2 Функционально-технические и эргономические решения

Эргономика – это научно-практическая дисциплина, которая изучает взаимодействие человека с другими элементами системы, а также сфера деятельности по применению теории, принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека и оптимизации общей производительности системы.

В состав дизайн-проекта коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет» входит разработка дизайн-макета книги (см. рис. 3.11.), цветочной композиции из холодного фарфора (см. рис. 3.15), упаковки (см. рис. 3.16 – 3.17).

Для изготовления книги будут использоваться общедоступные технологии и материалы цифровой или офсетной печати.

Книга – основной вид полиграфической продукции.

В отличие от других изданий книга имеет переплет – твердый или мягкий. Но вовсе не обложка определяет, какую бумагу для печати выбрать. Гораздо важнее как будет книга. В данном издании высокохудожественная книга, с массой иллюстраций.

Не стоит путать коллекционную литературу и рекламные журналы. Да, качество полиграфии в обоих случаях должно быть на высоте. Можно сказать, что коллекционная литература – это книги премиум класса. Конечно, для такого уровня и бумага должна быть соответствующей. В данном случае выбрана офсетная печать и подобрана бумага массой 90–250 граммов квадратный метр. Белизна гораздо выше, чем в других книгах – 90–100%. При подборе бумаги также необходимо было сделать выбор между глянцевой и матовой. Так как издание несет в себе историческую тень, я выбрала при печати матовую бумагу, в следствии того, что в шекспировское время глянца не существовали. Кроме этого, в буквицах было выполнено тиснение золотой фольгой.

Структура сувенирных материалов коллекционного издания Шекспира «Гамлет» не предполагает двигательной активности. Потребитель использует глаза и руки для взаимодействия с изданием. Взаимодействие включает изучение структуры, взятие продукции в руки, изучение книги и карты. Другие части тела не задействованы, что позволяет потребителю занять любое удобное ему положение во время изучения продукции или чтения (сидя, лёжа или стоя). В руках обычно находится не более одного предмета.

Формат книги и размещение текста нестандартное. Размер – 150x198 мм., а размещение – сверху: 20 мм.; снизу: 45 мм.; внутри: 20 мм; снаружи: 35 мм. Такое расположение полей обусловлено версткой книжной продукции второй половины шестнадцатого века. Также проведена комбинаторика иллюстраций.

Размеры цветов определены натуральной величиной всех выбранных растений, а также для того, чтобы его можно было легко держать в руке людям любого возраста. Также важна эргономика самого материала, который был выбран для моделирования цветов.

Холодный фарфор – это прекрасный материал для создания цветов. Лепестки получаются такими тонкими и легкими, будто это живой цветок [11]. Изделия, соответственно, совсем невесомые. Его не надо запекать – он застывает на воздухе. После застывания лепестки получаются прочными (можно разорвать только с силой), немного гибкие. Немного боится воды. Если случайно намочит, то необходимо цветок протереть сухой салфеткой [28].

Упаковка имеет стандартную форму прямоугольной коробки. Высота коробки составляет 60 мм, длина 330 мм, ширина 325 мм. Используемый размер позволяет разместить внутри коробки все сувенирные материалы наиболее эффективным образом. Внутреннее пространство разделено на 3 отсека с помощью картонных перемычек между внешними стенками. Разделение внутреннего пространства на части необходимо для упорядочения коллекционных материалов. Каждый отсек

предназначен для хранения определённой разновидности сувениров. Размер отсеков позволяет свободно извлекать продукцию из коробки по необходимости. Карта расположена в отсеке в свернутом состоянии, что позволяет сэкономить пространство. Для удобного извлечения в упаковке предусмотрены лямпы. Высота коробки позволяет расширить возможности для размещения упаковки в пространстве. Коробка может сохранять устойчивое положение, опираясь на любую из граней. Данное свойство имеет особое значение для успешной розничной продажи издания. В российских магазинах коробки с коллекционными изданиями принято располагать на меньшей грани с целью более рационального распределения места на прилавке. Простота формы упаковки также обусловлена спецификой розничной продажи: упаковка нестандартной формы обязательно привлечёт к себе внимание покупателей, но ограничит возможности размещения издания на полках магазинов. Простая форма снижает до минимума вероятность того, что издание окажется в труднодоступном месте в связи с невозможностью разместить упаковку рядом с другими книгами.

Для изготовления упаковки рекомендуется использовать картон плотностью 300–320 гр/м². Материал упаковки определяет потребность сохранить целостность продукции при транспортировке и обеспечить устойчивость упаковки в любом положении.

2.3. Подбор шрифтов

Традиционно в дизайне книги используются классические шрифтовые гарнитуры, как правило с засечками, так как они удобочитаемы [27].

Типографика – это отдельный мир, где правят бал буквы. Научиться подбирать нужные сочетания не так сложно, достаточно основательно разобраться в вопросе [12].

Удобочитаемость шрифта – это качество восприятия при чтении связного текста, который был набран данным шрифтом. Удобочитаемость очень тесно связана с видимостью шрифта, хотя такое понятие как удобочитаемость намного шире понятия видимость. Это все связано с тем, что на удобочитаемость очень влияют некоторые факторы, такие как психофизиологические особенности чтения того или иного читателя, в основном степень его утомляемости, а также квалификация и профессия. Ну а видимость шрифта зависит лишь от качества рисунка и от особенностей зрения [8].

На сегодняшний день существует очень большое количество самых разнообразных шрифтов. У каждого шрифта есть свое название, а также у многих из них есть не один вариант основного вида и рисунка.

Для того, чтобы правильно подобрать шрифт для наиболее гармоничного сочетания его с иллюстрацией необходимо на время отвлечься от функциональности, не пытаться читать текст, а увидеть шрифт как картинку. Рассмотреть самые характерные черты шрифта, увидеть его толщину, жесткость кисти [17].

Между всеми требованиями к подбору шрифтов также нужно выделить одно правило. Для большого текста шрифт должен легко читаться.

Остальные правила:

Размер

Не секрет, что размер шрифта существенно влияет на удобочитаемость. Все рукописные шрифта лучше всего печатать согласно размерам букв, которые написаны от руки.

Под гигиеническими требованиями к шрифту понимается его удобочитаемость. исследования показали, что важно подбирать правильно и длину строки, и размеры пробелов между словами. Так, например, в данном случае, для взрослого читателя – шрифты 8–10 пунктов.

Цвет шрифта

Чем контрастней цвет текста и фона, тем проще и приятнее читать содержание. Самый привычный для человека цвет – это черны на белом. Когда используется темный шрифт, фон обязательно должен быть светлый.

При выборе шрифтов была сделана проба, и из 5 вариантов я выбрала одно сочетание шрифтов. Это Georgia и MurreyC (рис. 2.19). Эти шрифты идеально подходят для данного формата и тематики книги.

2.4 Об издании

На этапе создания книги зародилась идея включить её в серию коллекционных изданий, которая впоследствии называется «Воспоминания». Сама идея названия возникла исходя из самих произведений. Данный дипломный проект является основой большой серии произведений. В будущем имеет место быть создание новой истории. В данную серию можно включить произведения великих писателей, которые, к сожалению, мало интересны для молодого зрителя.

Во время работы над данным проектом был проведён опрос среди молодёжи возрастом 25–30 лет. Исходя из статистики, которую нам показывает исследование была составлена диаграмма популярности Шекспира среди молодёжи (рис. 2.20). В основе этого опроса лежало желание узнать, как много произведений молодой читатель знает, а также сколько из них ему удалось прочитать. Статистика показывает, что все прошедшие данный опрос знают такое имя как Уильям Шекспир, некоторые из них читали произведения данного писателя, но к сожалению большинство из них не знает больше 5 его произведений, а некоторые не знает ни одного. Так же исходя из ответов в соцопросе можно утверждать, что большая доля отвечающих не читали произведения даже если они их знали. Самым главным вопросом в данном эксперименте был «Думаете ли вы что Шекспир популярен у молодёжи?». К сожалению, большинство выбрали ответы «нет», а также «больше нет чем да».

Исходя из анализа всего соцопроса можно утверждать, что большинство молодёжи не интересуется классикой, которая, по сути, может быть очень полезной, а также актуальной в современном мире. Поэтому возникла идея создания такой коллекционной серии книг великих писателей. Следующим изданием может быть произведение Уильяма Шекспира, которое не так популярны среди молодёжи, как «Гамлет, принц Датский» или «Ромео и Джульетта». Большую популярность имеют трагедии Шекспира, именно поэтому

следующим произведением может стать комедия «Сон в летнюю ночь». А также, в серию могут войти книги других писателей, произведения которые, к сожалению, забыты современным молодым зрителем.

Коллекция «Воспоминания» представляет великие произведения мировой литературы в интерпретации современных иллюстраторов. Как поэты и писатели прошлого в своих поэмах и произведениях повествуют о различных превращениях и событиях, так и современные художники, обращаясь к классическому тексту переосмысливает его в уникальные художественные образы. Коллекционная серия книг «Воспоминания» — это прекрасное подарочное издание, выполненное в большинстве в ручной технике. Данную серию будут продолжать произведения как Уильяма Шекспира, так и других писателей истории. Каждая книга будет отражать влияние эпохи писателя.

Данная серия книг рассчитана на читателей возрастом старше 16 лет, это будет прекрасный подарок для любого молодого читателя, а также станет прекрасным презентом для молодой девушки.

Выводы по практическому разделу

Разработан дизайн-макет коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет». Дизайн отражает тематический ряд и механику коллекционного издания, избегая буквальных и наиболее эксплуатируемых визуальных образов. Каждый элемент издания способствует невербальному восприятию основного сюжета трагедии. Оформление книги соответствует основной идее—формирование коллекционного издания на принципах книжной печати 16 века в Англии. При разработке коллекционного издания соблюдены базовые эргономические и функционально-технологические принципы. Даны рекомендации по изготовлению издания средствами полиграфии и моделировании выбранными материалами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках предоставленной дипломной работы была поставлена цель: разработка дизайн-макета коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет», учитывая особенности книжной печати 16 века в Англии. Цель работы: спроектировать целостный макет, в котором гармонично совмещались бы все элементы издания.

Мною была проведена комплексная работа по рассмотрению книжной иллюстрации, как особенного вида графического искусства. Выявлены отличительные черты книжной графики.

Таким образом, коллекционное издание – это специальный вид издания художественного произведения (книги, фильма, музыкальной записи, компьютерной игры, комикса и другого), куда включены дополнительные материалы, отсутствующие в стандартной версии. Яркий пример коллекционного издания книги: антология этой серии + бонус, к примеру фигурка персонажа.

Коллекционная книга по сей день, в мире информационных технологий, является лучшим подарком. Именно в такое время печатные издания остаются актуальными и ценными в современном мире.

Также, важно сказать, что творческий процесс работы над созданием коллекционного издания – это сложный творческий процесс. Важно верно понять содержимое, чтобы правильно, четко и лаконично ее графически передать.

Иллюстрации, которые должны получиться в ходе создания дипломного проекта, должны представлять собой завершенную композицию, полноценно передающую выбранный художественный образ. Учитывая просмотренные аналоги, можно сделать вывод, что читателя интересуют новые формы, а книга будет выделяться на фоне других изданий.

Исходя из теоретического раздела можно сделать вывод, что коллекционное издание трагедии Шекспира «Гамлет» – эксклюзивное, заказное издание. Мной было решено использовать как главный технический аналог дизайн книжной продукции Англии 16 века эпохи Тюдоров с переосмыслением его под современного читателя, для большего понимания и интереса.

На основе выводов, которые были получены в теоретической и практической частях была достигнута поставленная цель: разработать дизайн-макет коллекционного издания трагедии Шекспира «Гамлет». Эта книга предназначена для людей старше 16 лет и станет прекрасным подарком для юной девушки. Она создана с учетом предпочтений этой группы людей. Был разработан макет книги, систематизирующий размещение и отличительную форму иллюстраций. Он позволил гармонично воссоединить шрифтовое оформление основного текста, заголовков с иллюстративным материалом и другими графическими элементами книги.

На основе дизайна издания был изготовлен прототип (макет). Макет содержит упаковку, книгу, дизайн старинной карты, цветочная композиция из холодного фарфора. Для демонстрации дизайн-проекта разработана серия из пяти

графических планшетов, содержащих результаты проектной деятельности (рис 4.1), а также многостраничная презентация проекта в электронном виде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анализ «Гамлет» Шекспир. – <https://obrazovaka.ru/sochinenie/gamlet/analiz-proizvedeniya-shekspira.html>
2. Английская мода в эпоху Возрождения. – http://www.letopis.info/themes/clothes/angliyskaja_moda_v_epohu_vozrojdenija.html
3. Английский костюм эпохи Шекспира. – <https://karnaval.myl.ru/board/141-1-0-622>
4. Артур Рэкхем – представитель модерна в викторианской Англии. – <https://www.bl-school.com/blog/arthurackham/>
5. Буковенцкая, О.А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку / О.А. Буковенцкая. – М.: Издательство «НТ Пресс», 2005. – 303 с.
6. Виды книжных иллюстраций. – <http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159>
7. Виды коллекционных изданий. – https://studbooks.net/2023040/zhurnalistika/vidy_podarochnyh_izdaniy_eksklyuzivnye_yubileynye_raritetnye_zakaznye_knigi_posvyaschennye_proizvedeniyu_iskusstva
8. Выбор шрифта. – <http://www31.ru/book/font/257-vybor-shrifta.html>
9. Гардеробная королевы Бесс. – <https://eregwen.livejournal.com/246681.html>
10. Искусство книги. О роли иллюстрации в книге. – <https://ficwriter.info/stati/61-kak-opublikovat-knigu-q/oformlenije-q/5936-role-of-illustration-in-the-book.html>
11. История холодного фарфора. – <https://eregwen.livejournal.com/246681.html>
12. Как правильно выбрать шрифт для книги. – https://www.colta.ru/articles/swiss_made/8822-kak-pravilno-vybrat-shrift-dlya-knigi
13. Как сделать цветы из холодного фарфора. – <https://www.wday.ru/stil-zhizny/kop/kak-sdelat-tsvetyi-iz-holodnogo-farfora-svoimi-rukami/>
14. Книгопечатание в Англии XVI века. – <http://maxbooks.ru/berabum/shomrak26.htm>
15. Коллекционные издания. – <https://knigant.ru/catalog/kollekcionnye-knigi>
16. Коллекционное издание и подарочные книги. – <https://izdateli.ru/podarochnoe-izdanie/>
17. Комбинирование шрифтов теория и практика. – <https://medium.com/@vit.onix/комбинирование-шрифтов-теория-и-практика-56981a04e036>
18. Костюм Англии в эпоху Возрождения. – <http://www.ms77.ru/articles/fashionhistory/renaissance/engl/14960/>
19. Лабиринт. Подарочные издания художественной литературы. – <https://www.labirint.ru/news/3470/>
20. Мода Англии 16–17 века. – <https://www.liveinternet.ru/users/fox-cub77/post189413233>
21. Одежда Англии эпохи Возрождения. – <https://fashionstime.ru/?p=1189>

22. Особенности композиции трагедии Шекспира «Гамлет». – <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=5593&level1=main&level2=articles>
23. Особенности технологии изготовления эксклюзивных изданий. – <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tehnologii-izgotovleniya-eksklyuzivnyh-izdaniy>
24. Офелия (героиня трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет»)– <http://top-antropos.com/literature/item/63-ophelia>
25. Разработка конструкции и технологии эксклюзивного издания. – <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-konstruktsii-i-tehnologii-eksklyuzivnogo-izdaniya>
26. «Ромео и Джульетта». Иллюстрации Владислава Ерко. – <https://www.liveinternet.ru/users/bo4kamedada/post389135986/>
27. Самые распространенные шрифты для книг. – <https://solutics.ru/po/samye-rasprostranennye-shrifty-dlya-knig/>
28. Холодный фарфор и его особенности. – <https://art-salon.eu/ru/holodnyy-farfor-i-ego-osobennosti>

Аналоги

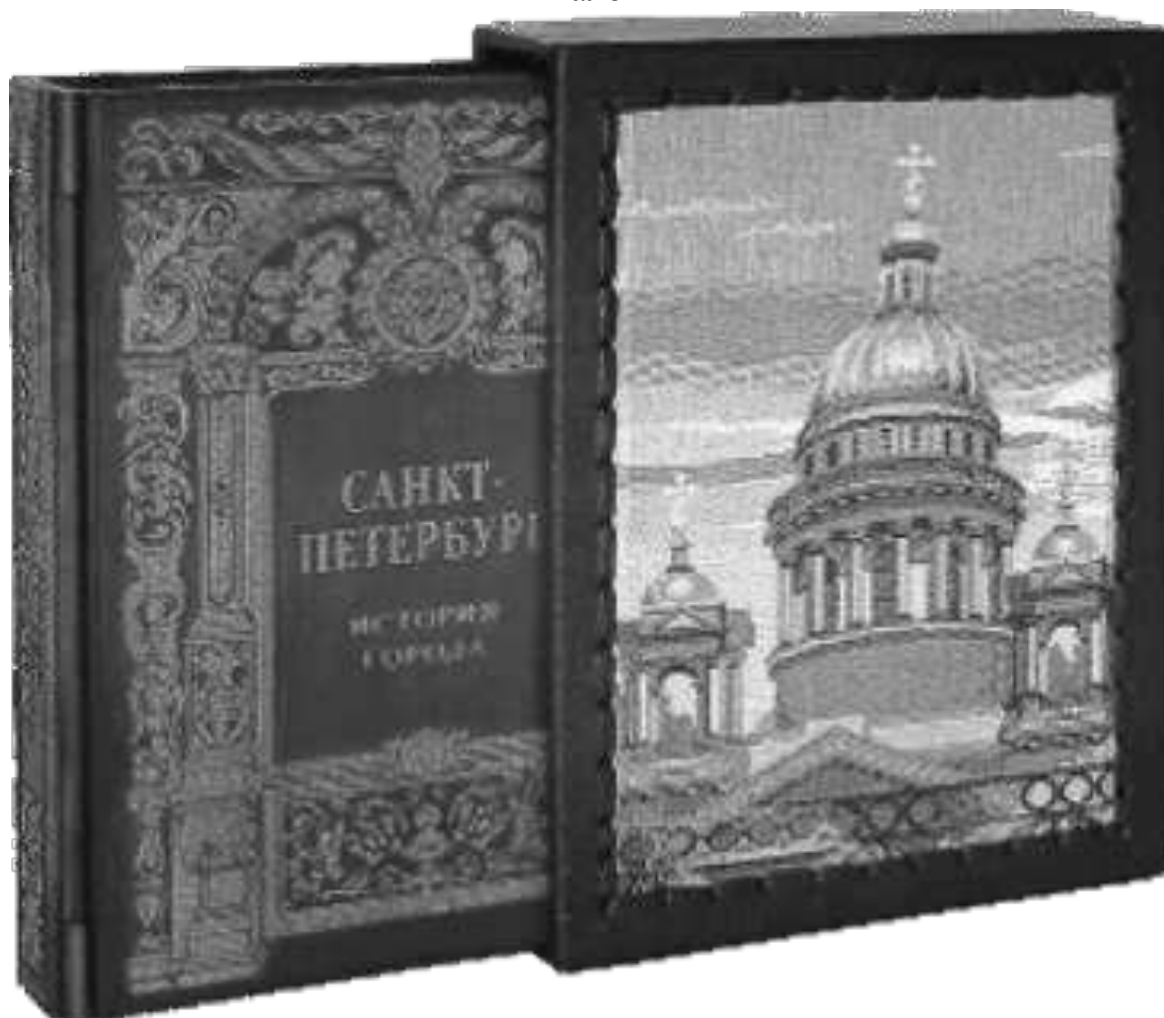

Рис. 1.1. Эксклюзивное коллекционное издание. Издательство «Книжный Петербург»

Рис 1.2. Юбилейное коллекционное издание. Альбом «Эрмитаж 250 лет. Искусство». Издательство СЛОВО/SLOVO

Рис 1.3. Альбом «Эрмитаж 250 лет. Искусство». Разворот

Рис 1.4. Раритетное коллекционное издание. Серия книг «Ретро библиотека приключений и научной фантастики». Издательство «Престиж-бук»

Рис 1.5. Заказное коллекционное издание. Книга по истории и культуре Северного Кавказа. Издательство «Снег»

Рис 1.6. Алиса в стране чудес. Художник Ксения Свинцова

Рис 1.7. Дикие лебеди (Элиза). Художник Ксения Свинцова

Рис 1.8. Снежная королева. Художник Ксения Свинцова

Рис 1.9. Красная шапочка. Художник Ксения Свинцова

Рис 1.10. «Promise me, Ned». Художник Ксения Свинцова

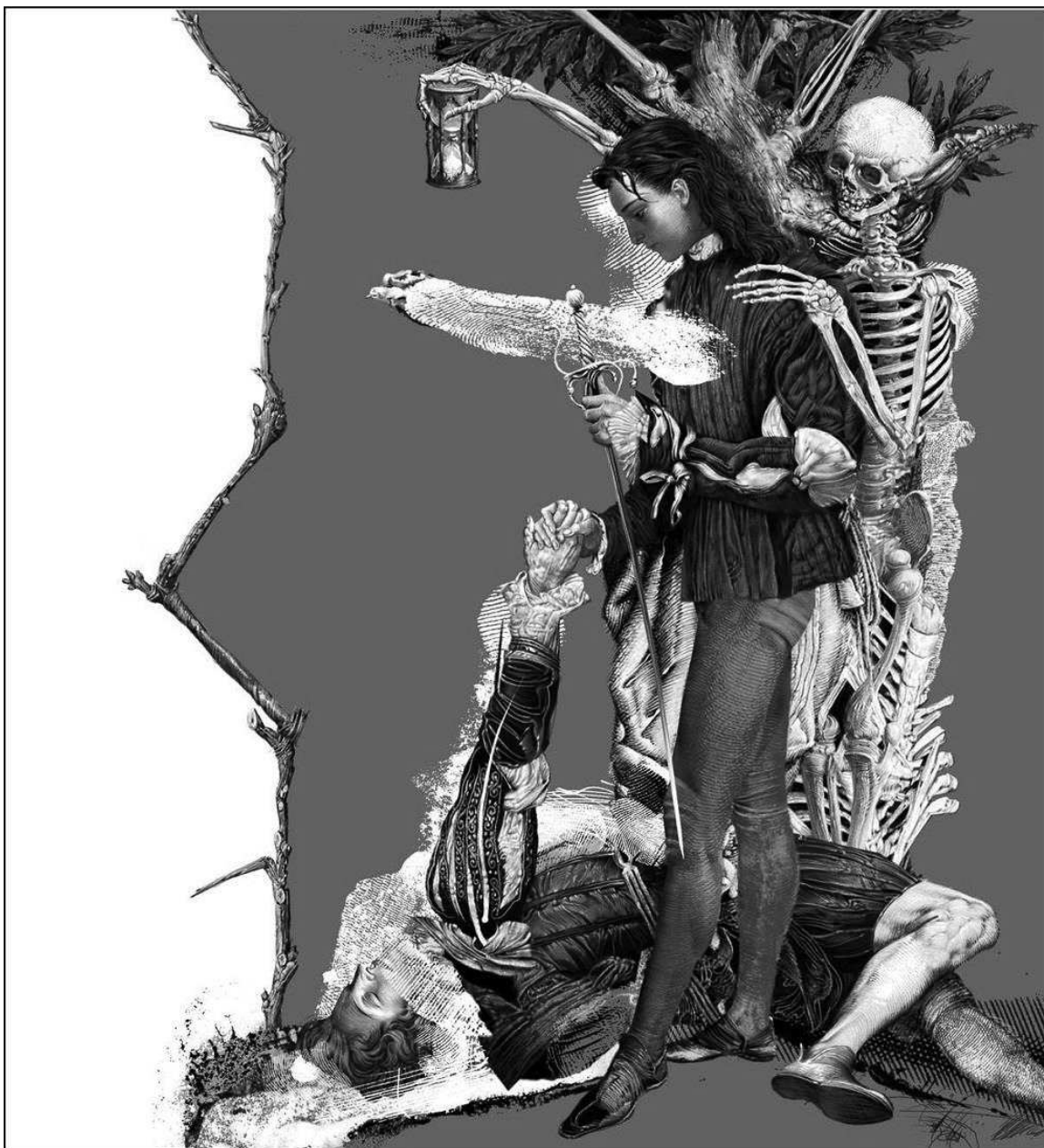

Рис 1.11. Ромео и умирающий Парис Художник Владислав Ерко

Рис 1.12. Вниз по кроличьей норе. Художник Артур Рэкхем

Рис 1.13. Иллюстрация к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Художник Артур Рэкем

Рис 1.14. Брунгильда целует кольцо. Художник Артур Рэкем

Рис 1.15 Мужской костюм второй половины XVI века

Рис 1.16 Головной убор во второй половине XVI века

Рис 1.17 Уильям Шекспир. Трагедии. Отелло. Король Лир Издательство АСТ совместно с Фолио 2000 год.

Рис 1.18 Уильям Шекспир. Сонеты. Ромео и Джульетта. Издательство АСТ совместно с Фолио 2000 год.

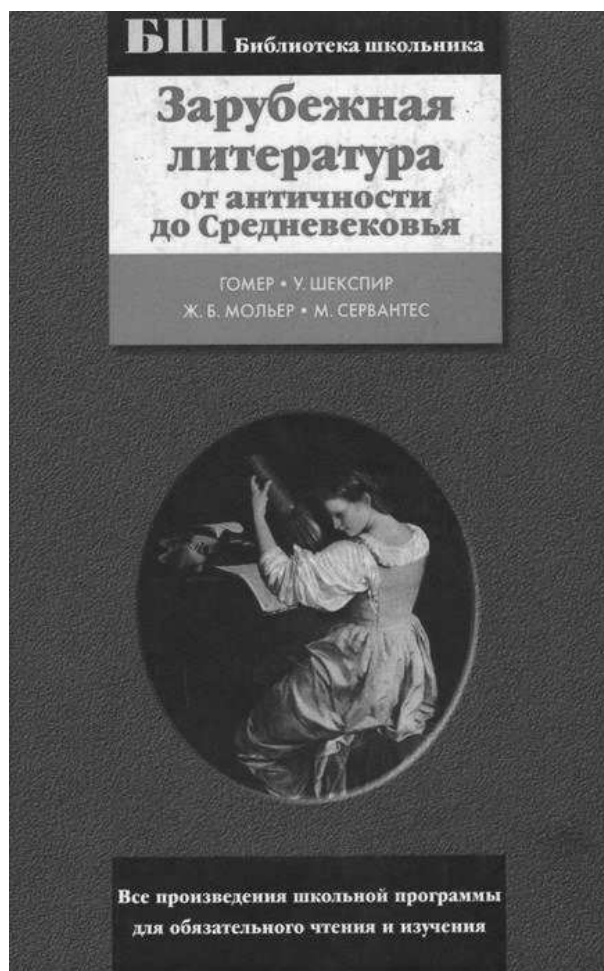

Рис 1.19 Хрестоматия «Зарубежная литература от античности до Средневековья» Издательство АСТ 2003 год

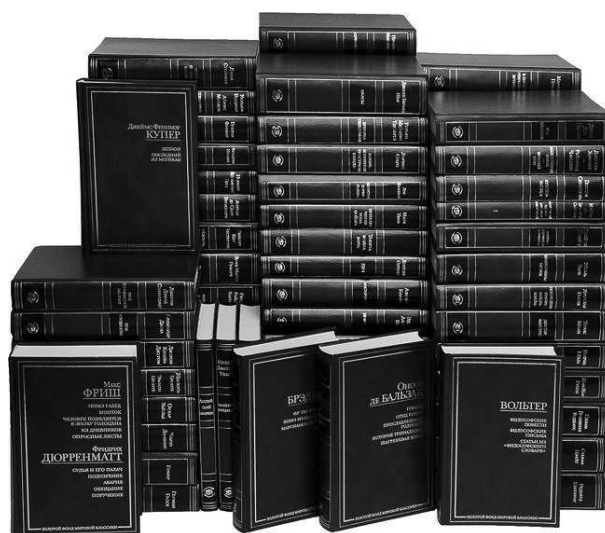

Рис 1.20 Серия «Золотой фонд мировой классики» Издательство АСТ совместно с Пушкинской библиотекой 2005 год.

Эскизы

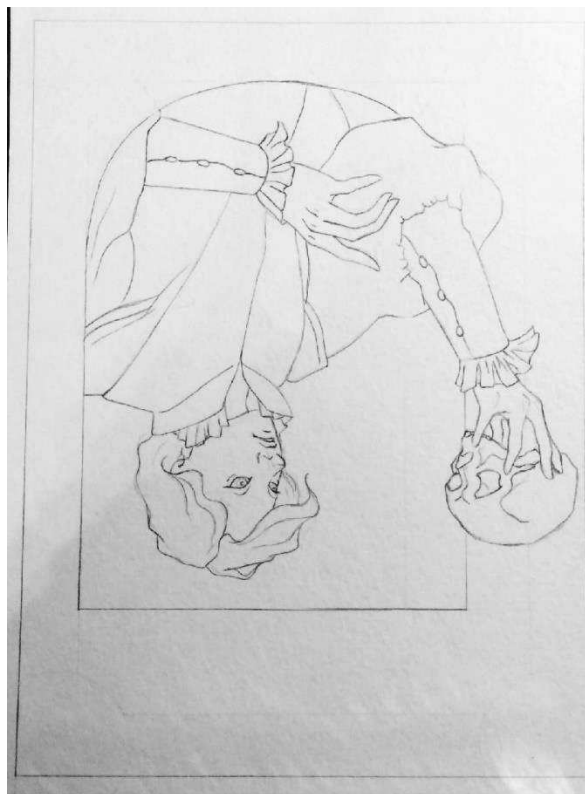

Рис 2.1 Карандашный эскиз рамки

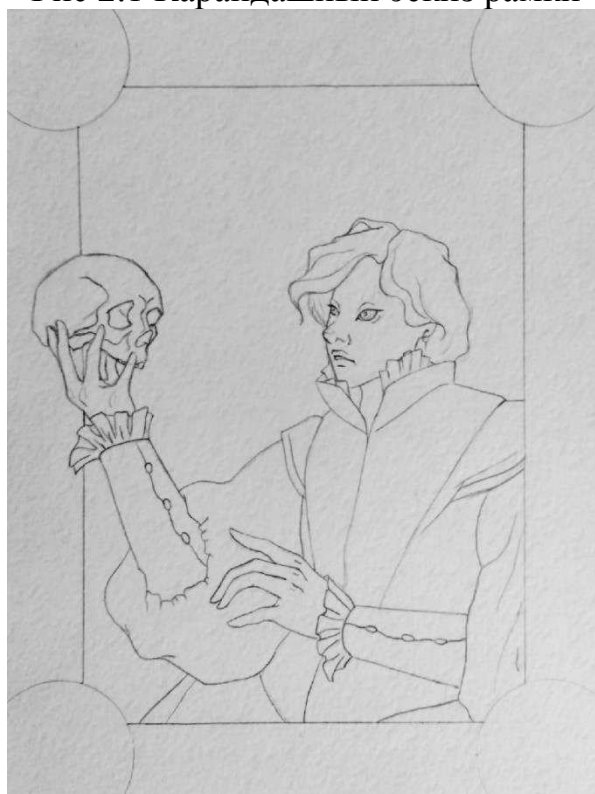

Рис 2.2 Карандашный эскиз рамки

Рис 2.3 Карандашный эскиз рамки

Рис 2.4 Карандашный эскиз рамки

Рис 2.5 Цветопроба

Рис 2.6 Цветопроба

Рис 2.7 Иллюстрация с контуром и без

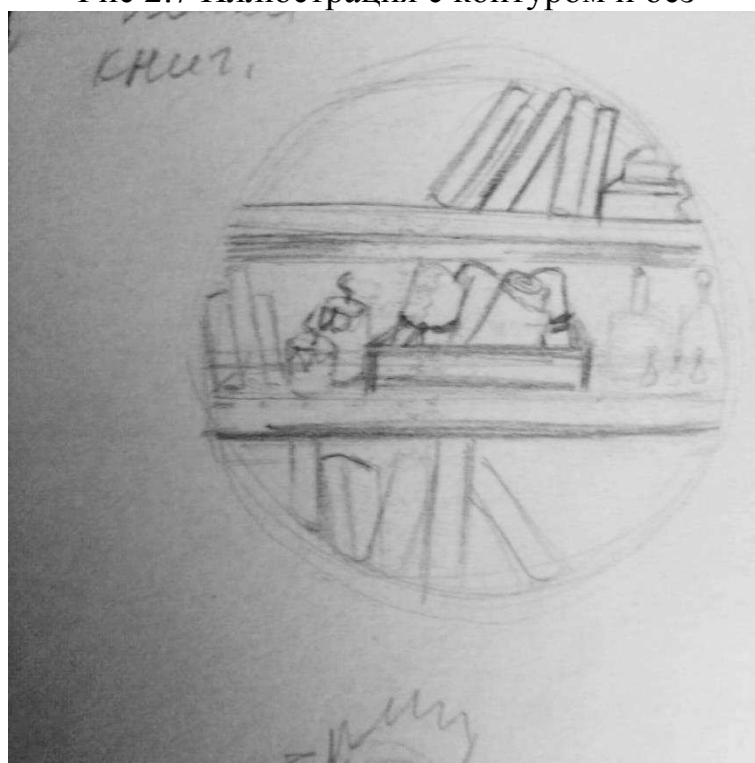

Рис 2.8 Эскиз концовки

Рис 2.9 Эскиз концовки

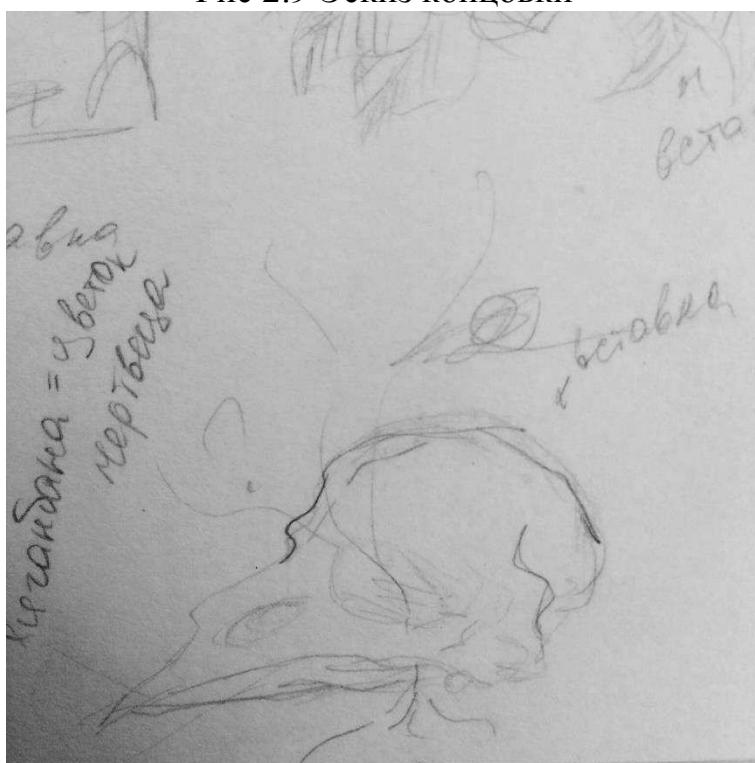

Рис 2.10 Эскиз концовки

Рис 2.11 Эскиз концовки

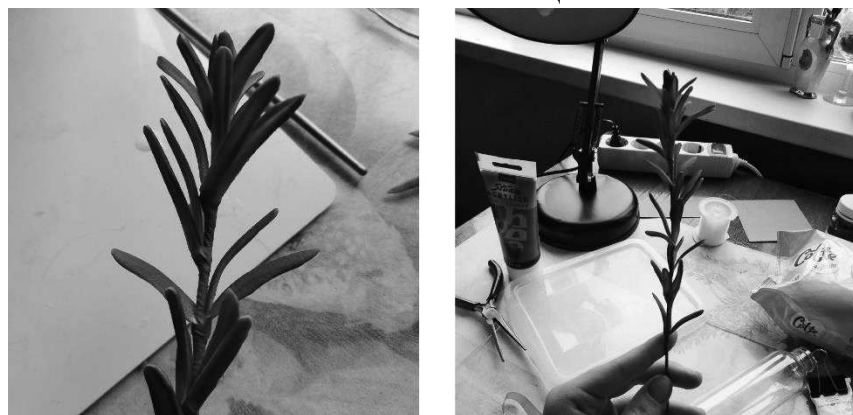

Рис 2.12 Этап создания розмарина

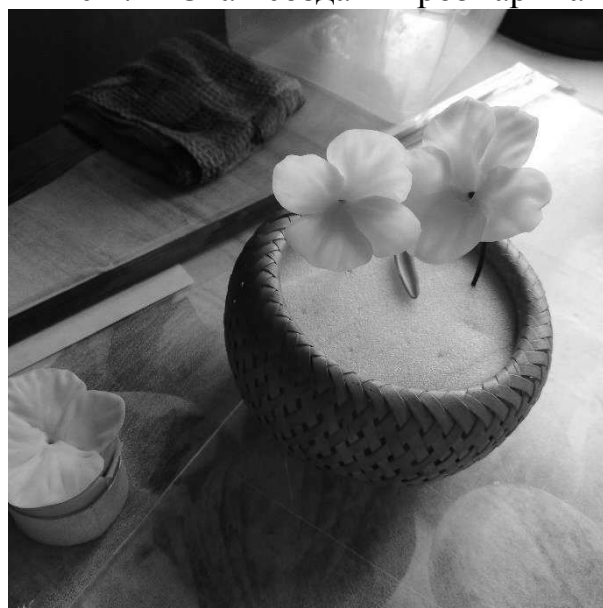

Рис 2.13 Этап создания аютиных глазок

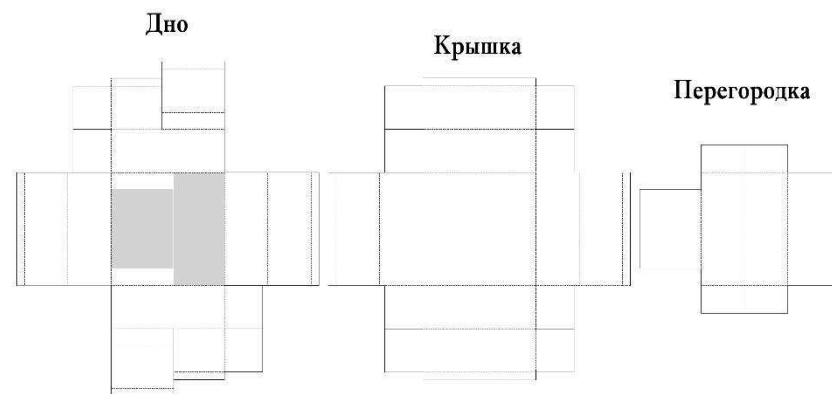

Рис 2.14 Развертка

Рис 2.15 Черновой макет

Рис 2.16 Отсеки в черновом макете

Рис 2.17 Замки в черновом макете

Рис 2.18 Замки в черновом макете

William Shakespear
 Hamlet
 To be or not to be
 The question

Уильям Шекспир
 Гамлет
 Быть или не быть
 Вот в чем вопрос

Рис 2.19 Выбранные шрифты

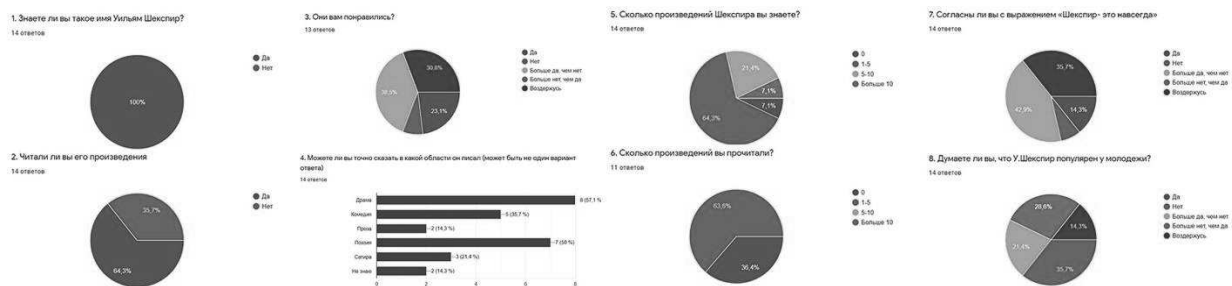

Рис 2.20 Статистика соцопроса

Результаты проектной деятельности

Рис 3.1 Полосная иллюстрация к 4 акту

Рис 3.2 Полосная иллюстрация к 5 акту

Рис 3.3 Иллюстрация - концовка к 3 акту, 1 сцене

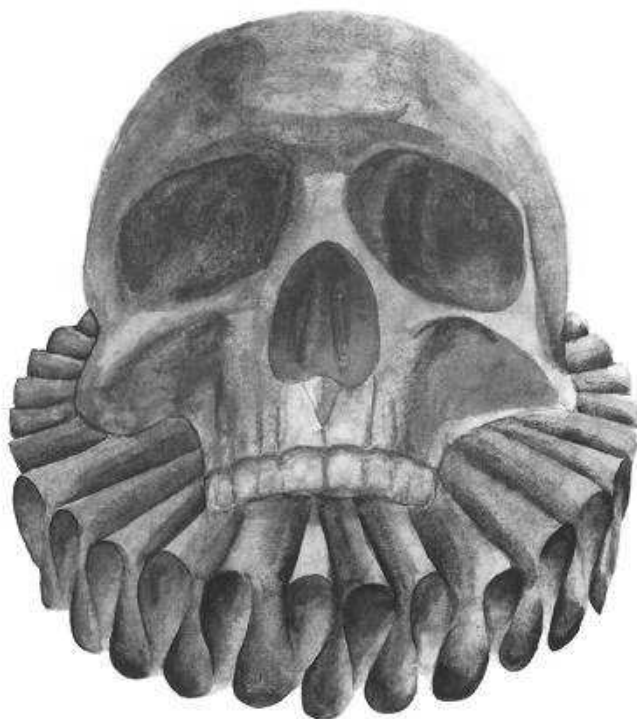

Рис 3.4 Иллюстрация - концовка к 3 акту, 4 сцене

Рис 3.5 Иллюстрация - концовка к 5 акту, 1 сцене

Рис 3.6 Иллюстрация - концовка к 1 акту, 4 сцене

Рис 3.7 Иллюстрация - концовка к 1 акту, 5 сцене

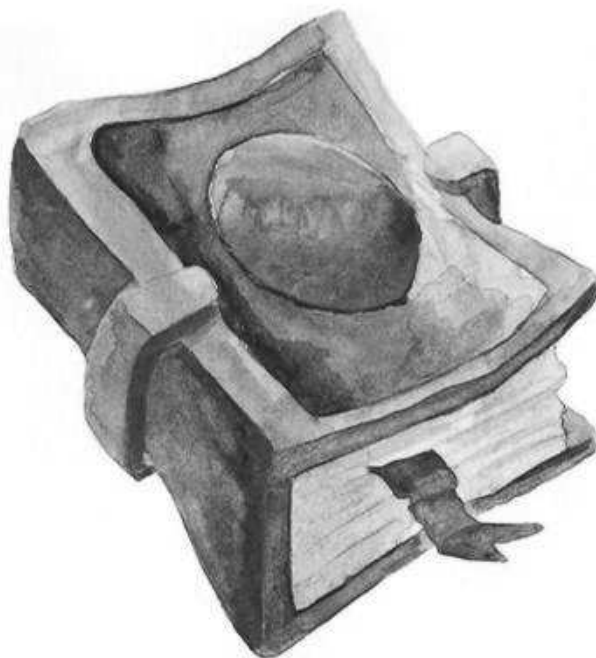

Рис 3.8 Иллюстрация - концовка к 3 акту, 3 сцене

Рис 3.9 Иллюстрация - концовка к 1 акту 1 сцене

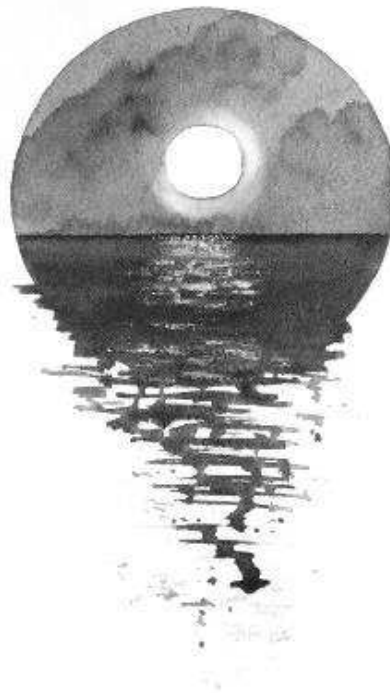

Рис 3.10 Иллюстрация- концовка к 1 акту, 5 сцене

Рис 3.11 Обложка

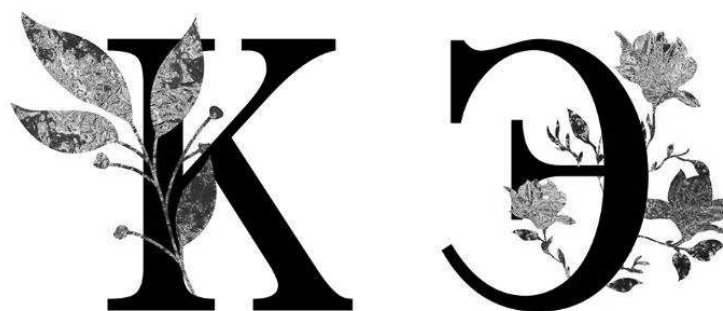

Рис 3.12 Буквица

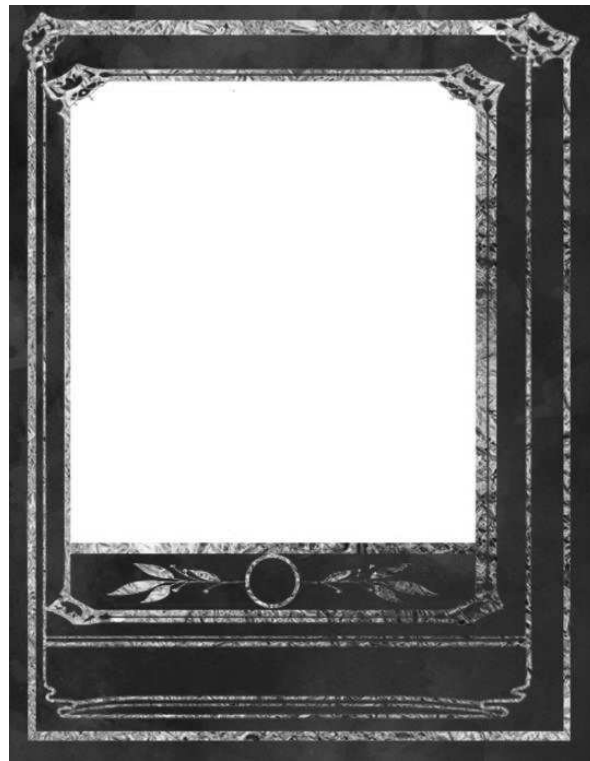

Рис 3.13 Орнамент

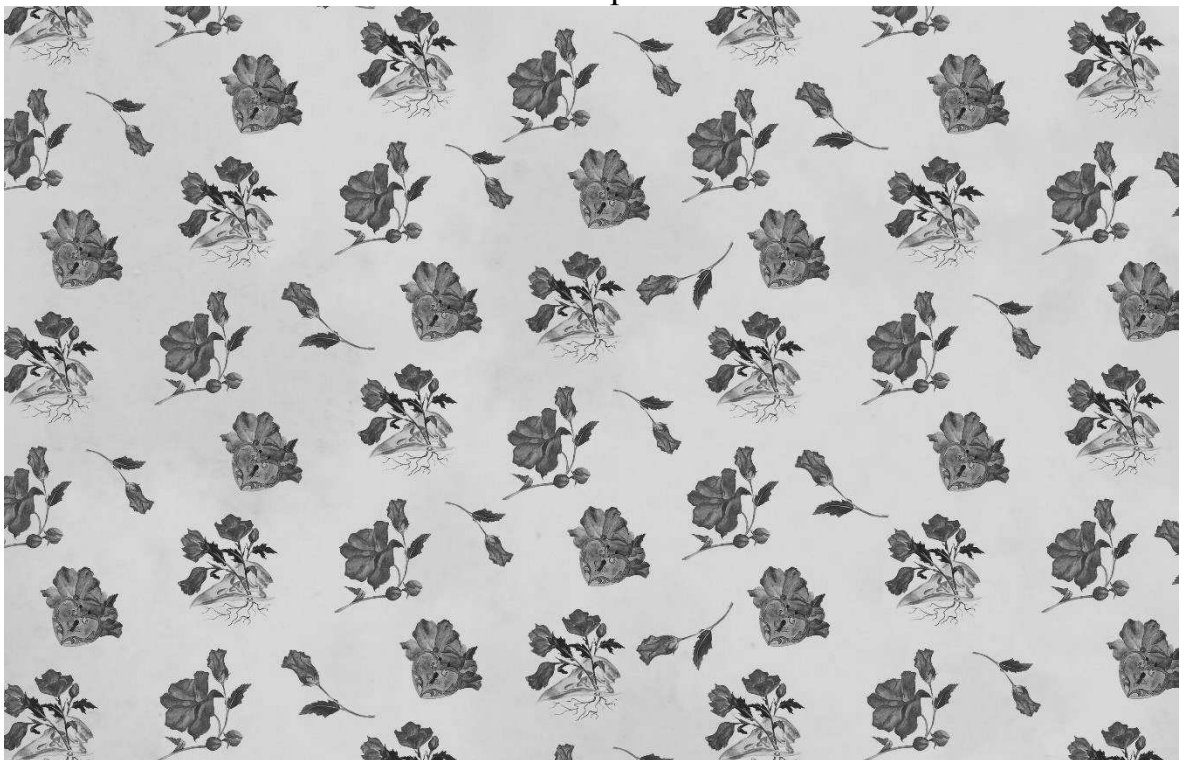

Рис 3.14 Форзац и нахзац

Рис 3.15 Мокап с форзацем

Рис 3.16 Фарфоровый сувенир «Букет Офелии»

Рис 3.17 Упаковка

Рис 3.18 Отсеки с ложементом и ляссе

Рис 4.1 Макет общей компоновки графической подачи ВКР