

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

бакалавра

на тему: **РОЗРОБКА АРТБУКУ НА ТЕМУ «МАКОВА ВІЙНА» (ЗА МОТИВАМИ
КНИГИ Р. КУАНГ)**

Виконала: студентка 4 курсу, групи 6.0220-2
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»
Онищенко Дана Ігорівна

Керівник: доцент кафедри дизайну
_____ Ірина ГРЕСИК

Рецензент: викладач кафедри дизайну,
к. мист. _____ Христина СОДОМОРА

Запоріжжя

2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет соціальної педагогіки і психології
Кафедра дизайну
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри дизайну
_____ Ганна ЧЕМЕРИС
«_____» _____ 20__ року

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТЦІ
Онищенко Дані Ігорівні**

1. Тема роботи: Розробка артбуку на тему «Макова війна» (за мотивами книги Р. Куанг)

науковий керівник роботи Гресик І. С.
затверджені наказом ЗНУ № 234-с від 05.02.2024

2. Строк подання студентом роботи: 10.06.2024

3. Вихідні дані до роботи: завдання на проєктування, тема роботи.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що належить розробити): Теоретичні основи. Аналіз аналогів книжних дизайнів. Практичне виконання дизайну ілюстрацій і обкладинки.

5. Перелік графічного матеріалу: презентація, демонстаційна графіка.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали консультанта	Дата, підпис	
		Надано	Отримано

7. Дата видачі завдання: 05.11.2023

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання	Примітка
1	Призначення керівника, затвердження теми	Жовтень 2023	
2	Передпроектне дослідження, аналіз діяльності замовника, його цільова аудиторія	Листопад 2023	
3	Пошукові ескізні роботи, створення варіантів ілюстрацій, оформлення наклейок, листівки, супер обкладинки й основної обкладинки.	Грудень 2024	
4	Усунення зауважень, урахування рекомендацій наукового керівника. Чистове оформлення роботи.	Грудень 2024	
5	Попередній захист кваліфікаційної роботи на кафедрі, виправлення помилок.	Квітень 2024	
6	Проходження нормконтролю. Рецензування кваліфікаційної роботи. Отримання рецензії.	Тварень 2024	
7	Подання роботи на антиплагиат-перевірку Unicheck. Отримання довідки на перевірку.	Травень 2024	
8	Подання роботи й рецензії наукового керівника на підготовку відгука. Написання відгука керівником.	Червень 2024	
9	Отримання допуску до захисту. Подання всіх друкованих та електронних матеріалів кваліфікаційної роботи на кафедру. Розміщення тексту роботи у репозитарії ЗНУ.	Червень 2024	
10	Захист кваліфікаційної роботи на засіданні Е.К.	Червень 2024	

Студентка

_____ (підпис)

Дана ОНИЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Науковий керівник роботи

_____ (підпис)

Ірина ГРЕСИК
(прізвище та ініціали)

Нормоконтроль пройдено

Нормоконтролер

_____ (підпис)

Ганна ЧЕМЕРИС
(прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Онищенко Д. І. Розробка артбуку на тему «Макова війна» (за мотивами книги Р. Куанг) : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» / наук. керівник, доц. І. С. Гресик Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 63 с.

UA : Робота викладена на 63 сторінках друкованого тексту. Перелік посилань включає 35 джерел. Об'єкт дослідження: ілюстраційний ряд до артбуку. Предмет дослідження: артбук до книги Ребеки Кван «Макова війни». Мета дослідження: розробити артбуку до книги Ребеки Кван «Макова війни» на основі здійсненого аналізу аналогів.

Ключові слова: графічний дизайн, візуальні комунікації, айдентика, рекламна кампанія, фотографія, колаж.

Onyshchenko D. I. Development of an Art Book on "The Poppy War" (Based on the Book by R. Kuang) : qualification work of bachelor's specialty 022 "Design" of the educational and professional program "Graphic Design" / sci. manager, Adv, Assoc. I. S. Gresyk Zaporizhzhia: ZNU, 2024. p. 63 p.

EN : The work is presented on 63 pages of printed text. The list of references includes 35 sources. The object of research: an illustration series for an art book. The subject of the study: the art book for the book "Poppy Wars" by Rebecca Kwan. The purpose of the study: to develop an artbook for Rebecca Kwan's book "The Poppy Wars" based on the analysis of analogues.

Keywords: graphic design, visual communications, identity, advertising campaign, photography, collage.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ.....	8
1.1 Аналіз аналогів	8
1.2 Аналіз візуальної стилістики та її впливу на сприйняття дизайну.....	15
РОЗДІЛ II ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ ТА ОБКЛАДИНКИ.....	20
2.1 Вибір напрямлення для створення дизайну книги.....	20
2.2 Технічні аспекти: малюнок, колір, композиція	27
2.3 Використання програмного забезпечення та інструментів	37
РОЗДІЛ III ВИРОБНИЧІ ОBOB'ЯЗКИ ДИЗАЙНЕРА ПРИ СТВОРЕННІ ДИЗАЙНУ КНИГИ	40
3.1 Розкриття концепції ідеї рішення теми	40
3.2 Розробка та виконання проекту, хід та етапи виконання роботи	42
3.3 Опис остаточного варіанту	46
ВИСНОВКИ	49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	52
ДОДАТКИ	56

ВСТУП

Актуальність теми: У вузькому сенсі актуальністю є візуальне оформлення літературних творів, зокрема ілюстрації та обкладинки, відіграє важливу роль у книговидаванні, оскільки воно не лише привертає увагу потенційних читачів, але й є потужним інструментом візуальної інтерпретації тексту. Фотографії та обкладинка книги створюють перше враження від твору, формують очікування читача та задають певний емоційний тон. Обкладинка до «Макової війни» Ребеки Р. Куанг досліджує та розвиває візуальну структуру цього складного психологічного роману.

Розробка артбуку «Макової війни» Ребеки Р. Куанг, є важливою з кількох причин. По-перше, «Макова війни» — книга про війну, яка здобула велику популярність серед читачів усього світу. Глибокий психологізм, складні персонажі та цікавий сюжет роблять цю книгу ідеальним матеріалом для візуальної інтерпретації. По-друге, багатий описовий матеріал книги можна вдало пояснити за допомогою малюнків і графіки. Книга-фентезі дозволяє уявити головні сцени, героїв і персонажів роману, що цікаво любителям мистецтва. Крім того, останніми роками зріс інтерес до колективних та ілюстрованих видань, тож книга-фентезі за мотивами популярного роману може зацікавити як книголюбів, так і мистецтвознавців. Педагогічна цінність художньої книги також є вагомим аргументом, оскільки вона може показати, як літературний твір можна інтерпретувати через мистецтво для студентів факультетів мистецтва та літератури. Універсальна історія, яка зачіпає теми дружби, зради, провини та моральної відповідальності, робить роман зрозумілим і привабливим для широкої аудиторії. Сучасні технології дозволяють створювати якісні друковані видання з візуальним наповненням, що забезпечує високу якість артбуку та можливість додавання інтерактивних елементів. Сучасні технології поліграфії та дизайну дозволяють створювати якісні художні книги з елементами інтерактиву. Це робить ці книги привабливими для широкої аудиторії. Важливе й виховне значення художніх книг. Він може показати художникам і літературо

Об’єктом дослідження – ілюстраційний ряд до артбуку.

Предмет дослідження – артбук до книги Ребеки Р. Куанг «Макова війни».

Мета дослідження – розробити артбуку до книги Ребеки Р. Куанг «Макова війни» на основі здійсненого аналізу аналогів.

Виходячи з формулювання об’єкту, предмету та мети дослідження необхідно виконати наступні **завдання**:

1. Дізнатися про найважливіші моменти та елементи, які потрібно знати, аби відобразити їх в ілюстраціях і в обкладинці.
2. Створити креативні ідеї для ілюстрацій, які підкреслюють ключові поняття та атрибути.
3. Створити графіку та дизайн за допомогою відповідного програмного забезпечення та інструментів (наприклад, Adobe Photoshop, Illustrator).
4. Переконатися, що дизайн відповідає естетичним і функціональним вимогам, включаючи маркетингові та технічні аспекти.
5. Оцінити ефектність і привабливість створених ілюстрацій та обкладинки, щоб вона була привабливою та привертала увагу.

Структура пояснювальної записки. Пояснювальна записка складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Обсяг кваліфікаційної роботи становить 63 сторінки, 8 сторінок ілюстрацій, 35 — літературних джерел. Обсяг основної частини кваліфікаційної роботи становить 44 сторінки.

РОЗДІЛ I

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

1.1. Аналіз аналогів

Актуальність теми: Важливим психологічним аспектом дизайну обкладинки книги є те, як використовується простір. Розумно використовуючи простір, може привернути увагу потенційного читача до конкретних аспектів обкладинки та створити приємну композицію, яка передає не лише стиль і стиль вашої історії чи фантастичної книги, але й основні моменти, які приваблюють цього потенційного читача. Вивчення дизайну книжкових обкладинок є важливим, тому що це дозволяє нам зрозуміти, як досягнення в мистецтві, ремеслі та технології впливають на візуальне оформлення книг [1]. Допомога дизайнерам у створенні простору, який відповідає естетичним потребам і вимогам сучасного ринку. Знання історії може запобігти повторенню, і, перш за все, ви можете створювати оригінальні творіння [2]. У Франції композиції були легшими і делікатнішими і часто представлялися у вигляді вінєток з пом'якшеними краями [3]. Психологічний дизайн вивчав, як психологічні аспекти дизайну обкладинки (колір, написи, зображення) впливають на читацьке сприйняття та вибір книги є актуальним. Ця концепція важлива для видавців і дизайнерів для ефективного залучення аудиторії та збільшення продажів. Розуміння того, як люди реагують на різні візуальні сигнали, дозволить вам створювати привабливі та ефективні картки. Для прикладу розглянемо обкладинку книги доктора Пітера Сільверстоуна «Обіцянка психоделіків» (рис А.1).

Річка Редінг Водотворця завжди блакитна, зустрічаючи воду Водоспаду. Це для змін і змін у змінах. Навчання новому та шрамам кундан вауккі — це адаптація до планів зрілості та збереження фізичної форми. Ілюстрації можуть

значно підвищити ефективність письма. Це робить його більш доступним і зрозумілим для широкої аудиторії. Це особливо важливо в дитячих підручниках і документальних фільмах. Ілюстрації допомагають читачам краще засвоїти інформацію. Вивчення цього розділу допоможе вам зрозуміти, як поєднувати зображення з текстом для досягнення максимального ефекту. Сатиричні малюнки, карикатури та політичні карикатури були популярними предметами для купівлі в друкарнях і вуличних кіосках, тому що людям подобалося бачити власні погляди на соціальні та політичні теми, підтвержені мистецтвом [4].

Щоб не перевантажувати око читача, рекомендовано обмежити кількість кольорів, які використовуються на обкладинці книги. Проста колірна схема з максимум трьома домінуючими кольорами та двома акцентними кольорами часто ефективна для створення візуально приємного та цілісного дизайну. Хоча часто один або два основні кольори та один акцентний колір працюють найкраще. Томас Роулендсон навчався в Лондонській королівській академії та в Парижі. Майже збанкрутувавши через звичку до азартних ігор, він почав робити карикатури, частково надихаючись прикладом Гіллірея. Вивчення конкретних стилів у дизайні обкладинок розширить ваші знання про певні стилі мистецтва та їх вплив на сучасний дизайн. Це допомагає бренду створити обкладинку, яка охоплює ринок і відповідає естетичним потребам конкретної аудиторії. Розуміння стилістичних елементів також допомагає дизайнеру шукати та відкривати стиль вираження та є актуальним. [5].

Наприклад, обкладинка пісні «Leaving the Safe Harbor» Тані Гекні, яка отримала кілька нагород, використовує обмежену колірну палітру синього та зеленого (рис А.2).

Культурний контекст має сильний вплив на візуальне сприйняття книг у різних регіонах. Вивчення цього середовища дає можливість створити дизайн, що враховує етнічні та культурні особливості аудиторії. Це допомагає краще адаптувати книгу до конкретного ринку. Це робить книгу цікавою та зрозумілою для місцевих читачів. Об'єктом дослідження є завданнями розробка ілюстрацій і

обкладинки до книги «Макова війна», деякі літературні коментарі до проектів, що передбачають складну розробку. Ця книга містить навчальний матеріал. Виконала дії, що характеризуються послідовністю. Для видавців, які хочуть досягти успіху в усьому світі, важливо враховувати культурний контекст. Автор простежує еволюцію книги від розрідженого світу рукописних та освітлених томів у давнину та середньовіччя, через революційний вплив винаходу Гутенбергом друкарського верстата до піднесення видавничої культури в дев'ятнадцятому та двадцятому століттях. століть і подальший вплив нових технологій на цю культуру [6]. Коли забагато елементів борються за увагу, обкладинці не вистачає чіткого фокусу, і загальний вплив зменшується, оскільки очі глядача ковзають туди-сюди, не знаходячи чіткої точки, на якій можна зупинитися. Якщо мозок глядача не зможе знайти значення в обкладинці протягом кількох секунд, він почуватиметься розгубленим і відведе погляд на щось інше. Проте кваліфіковані дизайнери можуть стратегічно використовувати безлад у своїх інтересах, якщо він служить меті та візуально організований (рис А.3).

Предметом дослідження є аналіз різних процесів графічного дизайну, включаючи розробку концепції, вибір стилю та техніки, використання ескізів та графічного застосування. Книга зосереджена на тому, як ці процеси впливають на сюжет, оточення та особистість героїв. Вивчіть процес розробки дизайну обкладинки, включаючи створення візуальної концепції, вибір колірної палітри, шрифтів і композиції. Досліджується, як ці фактори разом створюють перше враження про книгу та впливають на рішення читача. Вивчення візуальних аспектів дизайну (колір, форма, композиція) впливає на рецепцію обкладинок та ілюстрацій. Важливо знати, як ці фактори впливають на рішення читача придбати книгу. Метою дослідження на тему «Розробка образів та обкладинки книги є створення ефектного та естетичного візуального образу, який точно передає зміст, настрій та тему книги. Орієнтація на цільову аудиторію. Детальний аналіз літературного змісту, розробка концептуальних ідей, сучасних

технологій досягається комплексним підходом, таким як використання. Це допоможе зацікавити читача, викликати бажання супроводжувати героя та дізнатися, які пригоди чекають попереду.

Якщо я хочу показати читачам, що те, на що вони дивляться, — це справжня історія жахів, сміливо використовуйте кілька шокуючих і обурливих зображень. Перш за все, ця техніка посиляє чітке, пряме повідомлення про те, що відбувається в історії. Жодних хитрощів чи секретних планів. Нехай читачі почувуються незручно, дивлячись на фігуру монстра, кров, моторошні кінцівки тощо (рис А.4).

Типографіка дизайну обкладинки має відповідати загальному настрою роману та відображати його. Давайте детальніше розглянемо. Простіше кажучи, є два основних варіанти типографіки, коли мова йде про жахи. Можемо використовувати нерівні, хаотичні літери та додавати спеціальні ефекти, які не залишать потенційних читачів сумнівів, який жанр вони дивляться.

Дизайн обкладинки включає в себе розумне розміщення шрифтів, кольорів, зображень, ілюстрацій і тексту. Взаємодія графічних елементів має бути узгодженою та відповідати жанру. При розробці обкладинки потрібен дизайнерський досвід. Не тільки з точки зору макета, але особливо з точки зору цільової групи. Кожен жанр говорить своєю мовою (рис А.5).

Ще одна чудова ідея дизайну обкладинки книги жахів і військових драм — зосередитися на обличчі. Пам'ятаєте, як ми говорили про виклик правильних емоцій? Чи можете придумати кращий і простіший спосіб виконати це завдання, ніж буквально показати бажаний настрій і відчуття через обличчя людини? Спойлер: можемо використати жіноче обличчя для дизайну обкладинки вашої книги. Це дуже популярна і ефективна тенденція протягом століть. Не потрібно заново винаходити велосипед. Варто мати на увазі, що прямий переляканий погляд зачаровує читачів, а дизайн із напівобличчям підкреслює таємничу атмосферу (рис А.6).

Отже, що мається на увазі під «стратегічним безладом»? Яскравий приклад стратегічного безладу можна побачити на обкладинці «Truth Like Oil» Конні Бівальд (рис А.7).

Хоча, як ми бачили з іншими обкладинками, правила існують для того, щоб їх порушувати. Однак подумайте, перш ніж порушити межі умовностей і сучасних тенденцій. Різні жанри мають свої умови та очікування щодо оформлення обкладинки книги. Розуміння цих особливостей жанру може допомогти вам створити обкладинки, які подобаються вашій цільовій аудиторії та точно відображають зміст книги, щоб потенційний читач міг швидко визначити книгу як відповідну для його смаку.

Наприклад, любовні романи часто мають яскраві й теплі кольори, зображуючи пристрасні обійми чи інтимні моменти. Містичні романи та військові драми часто використовують темні та похмурі кольорові палітри, зосереджуючись на напружених образах, таких як тіні, місця злочину чи таємничі символи. У науково-фантастичних і фантастичних романах часто демонструються фантастичні пейзажі, футуристичні елементи або магичні символи (рис А.8).

Створюючи зображення для обкладинки книги жахів або бойовиків, існує кілька прийомів модного дизайну, які можуть допомогти викликати бажані емоції.

Виходячи із комплексу цілей, об'єктів і предметів дослідження «Розробка ілюстрацій та обкладинки книги «Таємниці історії» можна визначити такі завдання:

1. Зробити детальний аналіз сюжету, тем, символіки, атмосфери та стилістичних характеристик книги «Макова війна».
2. Розробити концептуальні ідеї для зображень, які ілюструють ключові моменти сюжету та риси характеру.
3. Створити початкові ескізи ілюстрації та отримайте відгуки від зацікавлених сторін.

4. Оцінити ефективність і красу ілюстрацій і обкладинок, використовуючи відгуки аудиторії.

Захопливі ілюстрації в книзі жахів описані наступним чином. Цей образ є художнім твором, який ідеально доповнює напруженість і таємницю роману. Кожне зображення стимулює уяву читача та залучає його до суті історії. Усі звертають увагу. Їх міміка, рухи і вирази виражають емоції і відображають їхній внутрішній світ. Дрібні деталі розкривають додаткові аспекти історії. Ці деталі роблять кожну фотографію окремою історією. Використання перспективи та точки зору скорочує відстань між героями та зображеними сценами та залучає читача в історію. Усі ці елементи разом створюють чудовий візуальний досвід для читачів і залишають незабутнє враження в їхній свідомості.

Надмірність – це коли зображення намагається передати те саме, що й текст. Доповнюйте, коли текст і зображення намагаються доповнити одне одного та надати читачеві більше інформації. Крім того, існують різні типи книжкових ілюстрацій, які відповідають літературному типу творів, які потрібно намалювати.

Я склала чудовий список ідей дизайну обкладинок для своїх ілюстрацій. Щоб підкреслити невідоме і пограти з читачем, можна використовувати чорножовтий фон при оформленні обкладинки книги. Цей прийом допомагає натякнути на спотворену реальність або спотворене сприйняття. Він добре пасує до психологічних драм, де основна тема крутиться навколо божевілля та нестабільності.

Створимо навколишню атмосферу, заплутавши головного героя, моторошну фігуру або страшний предмет, який відіграє важливу роль у вашому сюжеті. Таким чином ви змушуєте читача здогадуватися про те, що відбувається в історії, водночас повідомляючи дрібні деталі, які допомагають розгадати таємницю.

Є поганий приклад оформлення обкладинки: Насправді книжкові обкладинки зі смішним дизайном (рис А.9), про який соромно навіть говорити,

поширюють як «кумедні зображення» або на різних гумористичних сайтах і в соціальних мережах. Незалежно від того, чи є книги жанром романтики чи іншого серйозного жанру, вони поділяються на Pinterest і в соціальних мережах із такими назвами, як «Справді хворі обкладинки книг» лише через смішний і кумедний дизайн обкладинок.

Типографіка, яка намагається змінитися або занадто широка (Рис. 2.0), зазвичай вважається найбільшою проблемою через поганий дизайн обкладинки, але іноді використання стокових зображень, що ширяють в Інтернеті, тобто популярних рекламних фотографій, також є важливим фактором, зменшуючи візуальне достовірність книги, тому ви повинні ретельно продумати, які зображення та шрифти використовувати. (рис А.10).

Перш ніж купувати книгу, варто спочатку подумати, хороша обкладинка чи ні. Я не вважаю, що її дизайн має вирішальний вплив на вибір серед читачів. Отже, який тип обкладинки можна використовувати? Красива обкладинка, яка виділяється без жодної інформації. За допомогою книги можна привернути увагу покупців. Однак є й обкладинки, які повністю перекривають доступ до читального залу. Гарна обкладинка змушує думати, що видавець доклав чимало зусиль для створення цієї книги і, зрозуміло, гарна обкладинка улюбленої книги - це вишенька на торті.

В прикладі приведеному далі образи не передають атмосфери та гостроти історії. Замість того, щоб зацікавити та занурити читача в сюжет, ілюстрації виглядають плоскими та ненатхненними. Кольори є недоречними та не сприяють темній та загрозливій атмосфері, яка є центральною для військової драми (рис А.11). Герої ілюстрацій виглядають млявими та невиразними, що ускладнює читачеві ідентифікувати себе з ними чи зануритися в їхній світ. Деталі погано розроблені, а важливі елементи історії знехтувані або спотворені. У результаті втрачаються важливі нюанси та повороти сюжету, що погіршує ефект драми та знижує задоволення від читання. Загалом погані ілюстрації не сприяють

посиленню напруженості та гострих відчуттів військової драми, а радше відволікають і розчаровують читачів.

1.2. Аналіз візуальної стилістики та її впливу на сприйняття дизайну

У світі сучасної літератури зростає значення візуального досвіду роману. Обкладинка, ілюстрації та ілюстрації відіграють важливу роль у залученні читача та формуванні очікування книги.

Роман «Макова війна» є одним із найвідоміших літературних творів сьогодення та приваблює читачів своїми теплими героями та цікавими темами, а також складним сюжетом.

Важливим фактором, що впливає на візуальну привабливість цього тексту, є дизайн обкладинки. Візуальний дизайн книги, включаючи ілюстрації та типографіку. Зображення та текст. Насправді видавці почали сприймати ілюстрацію як необхідність, а конкуренція між виданнями за обмежену кількість чудових ілюстраторів призвела до збільшення бюджетів на мистецтво, що означало вищі гонорари та більше визнання для художників. Найпопулярнішими ілюстраторами були відомі особистості, а деякі, як Фішер, Гібсон, Джеймс Монтгомері Флегг і Говард Чандлер Крісті, навіть досягли статусу «зірки». Громадськість не могла дочекатися, щоб побачити їхні роботи в наступних випусках, про них говорили в шпальтах, брали інтерв'ю в пресі, давали відгуки про рекламні продукти, а в їхньому приватному житті їх переслідували газетні репортери та автори суспільних сторінок. Художники-ілюстратори були найбільш відомими широкому загалу [7]. Дизайн обкладинки – важливий фактор, який визначає перше враження від книги та може створити особливу атмосферу. Ілюстрації для різних розділів варіюється від мінімалізму до детальних ілюстрацій, причому кожен дизайн підкреслює інший аспект образів і тону книги. Наприклад, обкладинка підкреслює таємничість і драматизм історії за допомогою темних кольорів і загадкових образів і символів. Протягом цього десятиліття будувалася видатна кар'єра ілюстратора. Обкладинки журналів та ілюстрації до оповідань Говарда Чендлера Крісті, Джеймса Монтгомері Флегга,

Коулза Філіпса та Дж. Сі Лейендекера побачили всю Америку. Протягом шести років плідний ілюстратор оповідань Фредерік Грюгер, колишній художник газетних ескізів, створив понад шістсот малюнків для *The Saturday Evening Post*, маючи в руках лише вугільний олівець, гумку та чорну акварель.

Відтворення цього виду тонального малюнка стало можливим у 1880х роках завдяки розвитку процесу «напівтони», який був вдосконалений на рубежі століть. Після 1900 року цей процес було застосовано до нанесення двоколірної фарби, а потім до чотириколірного відтворення, що дозволило відтворювати оригінальні повнокольорові картини. Фотогравірування повністю замінило ручне гравіювання [8]. Додавання ілюстрацій до деяких видань допомагає читачам краще зрозуміти й уявити сцену чи подію, яку описує головний герой. Зображення можуть додати тексту глибини та емоційної інтенсивності, виділяючи важливі моменти чи символи. Рішення щодо написання, такі як вибір шрифту, розмір тексту, міжрядковий інтервал та інші фактори, впливають на читабельність і видимість книги. Вибір класичного елегантного шрифту може полегшити читання важкої історії, тоді як вибір сучасного шрифту може надати їй сучасного відчуття. Візуальні елементи книги не лише формують перше враження, а й впливають на емоції читача та розуміння тексту протягом усього процесу читання. Програма може залучити або відштовхнути потенційних читачів. Символи можуть додати емоційних моментів і допомогти вам краще зрозуміти історію. Професія ілюстрації в Сполучених Штатах також приваблювала таланти з усього світу, зокрема плакатиста французького походження Жана Карлу та мексиканського карикатуриста Мігеля Коваррубіаса, який створював соціальну та політичну сатиру на сторінках журналу *Vanity Fair*, який у 1930-х роках був основним літературним виданням та розважальне видання [9]. Стиль може полегшити написання, а аналіз живописного стилю

«Макова війна» показує важливість образотворчих якостей у літературному сприйнятті. Це не тільки завершує текст, але й позитивно впливає на читацьке розуміння та розуміння історії. Розуміння цих наслідків може допомогти створювати ефективні та дієві книги, які краще відображатимуть

наміри автора та залучатимуть читачів. Дизайнерам і видавцям дуже важливо враховувати вплив кожного візуального елемента на сприйняття книг. Ретельний вибір обкладинки, ілюстрацій і копії може значно підвищити інтерес і читабельність книги. Щоб створити цілісну та ефективну візуальну ідентичність, необхідно також враховувати аудиторію та характеристики літературного твору. Наприкінці 1950-х років фотографія почала замінювати звичайну реалістичну ілюстрацію в рекламі. Однак більш абстрактні підходи до ілюстрації не конкурували з тим, що могла зробити камера, і інноваційні артдиректори використовували ілюстраторів із більш грайливими стилями, щоб привернути увагу до реклами чи публікацій. Було зрозуміло, що друга половина ХХ століття принесе сплеск творчих стилізацій [10]. Візуальне оформлення книги, включаючи дизайн обкладинки, графіки та тексту, є важливим фактором розуміння тексту. Обкладинка книги вперше смакує і створює особливу атмосферу. Різні видання «Макової вікни» мають різні обкладинки. Від мінімалістичного до детального дизайну ілюстрації, кожен підкреслює інший аспект руху та атмосфери книги. Наприклад, темні обкладинки та символічні зображення підкреслюють таємничість і драматизм історії. Ілюстрації сцен або персонажів, включені до певного видання, можуть допомогти читачам краще зрозуміти й уявити описувані події. Вони також можуть додати глибини та емоційної інтенсивності тексту, підкреслюючи важливі моменти чи людей. Детальні рішення, такі як вибір шрифту, розмір тексту, міжрядковий інтервал та інші параметри, впливають на читабельність і зовнішній вигляд книги. Обирати варто нормальність і красу. Незважаючи на те, що підхід складається з дуже різних, віддалених методів, Віддалений підхід виявився дуже простим та інтуїтивно зрозумілим для дотримання та вимагає майже без змін. Єдиний аспект, який потребує перегляду, це той факт, що так само, як у Медіанний підхід візуальний стиль проекту має бути заздалегідь визначений. У процесі створення персонажів було помічено, що дизайни вийшли лінії в стилі з навколишнім мистецтвом, зробленим раніше [11]. Шрифти можуть підкреслити інформативно-просвітницький характер роману. Сучасніший шрифт надає йому

сучаснішого вигляду. Візуальні елементи книги – це не лише перше враження. Але це також впливає на емоції та сприйняття читача протягом усього процесу читання. Висвітлення може зацікавити чи залякати читачів. Ілюстрації можуть підкреслити емоційні моменти та полегшити розуміння історії. Принтери можуть зробити текст більш доступним або важчим для читання. Аналіз сценічного оформлення «Макової війни» показує, наскільки важливим є візуальний елемент. Погляди на художню літературу. Вони не лише доповнюють текст, а й активно впливають на розуміння читача та його залучення до історії. Розуміння цього впливу може допомогти створювати ефективні та привабливі книги, які краще передають задум автора та залучають читача. Для дизайнерів і для видавця важливо враховувати, що кожен візуальний аспект книги впливає на її сприйняття. Ретельний вибір зображень обкладинки та макета підвищує привабливість книги та її обізнаність серед читачів. Також важливо враховувати цільову аудиторію та конкретні літературні твори, щоб створити цілісне та ефективне відео.

Крім того, слід підкреслити, що оздоблення візуальної книги виконує не лише декоративну функцію, а й має великий вплив на інтерпретацію та розуміння твору. Обкладинка не лише готує читача до подій, а й спрямовує його очікування та інтерпретації. Наприклад, мінімалістичний дизайн може підкреслити глибину та складність тем роману, тоді як картини чи малюнки можуть підкреслити певні елементи історії.

У той час, коли візуальні стимули через соціальні медіа та цифрові платформи відіграють важливу роль, книжковий дизайн є критичним фактором успіху на ринку. Приваблива обкладинка та добре продумана типографіка не лише впливають на рішення про покупку, а й спонукають читачів прочитати твір та порекомендувати його іншим. Тому візуальне оформлення книги є важливою частиною її загального ефекту. Це емоційно захоплює читачів, залучає їхню увагу та допомагає їм краще зрозуміти складні теми та героїв роману. Тому автори, дизайнери та видавці повинні враховувати важливість цих елементів для користі всієї книги та використовувати їх переважно для представлення твору та передачі

його повідомлення найкращим чином. Особливо в епоху, коли візуальне сприйняття дуже важливо в соціальних мережах і цифрових пристроях. Важливо, щоб оформлення книги не тільки приваблювало естетичного читача, а й полегшувало зміст. Наприклад, невеликі малюнки можуть підкреслити складність і комплексність тем роману, а детальні малюнки чи картини можуть підкреслити конкретні елементи історії. Тому процес побачення книги є важливою частиною її загального значення. це стимулює емоції, активізує їхню уяву та допомагає їм краще зрозуміти нові теми та складних персонажів. Тому автори, дизайнери та редактори повинні враховувати важливість цих елементів для загального враження від книги та використовувати їх, щоб найкраще представити свою роботу та передати своє повідомлення.

Візуальне оформлення книги впливає на культурну та соціальну значущість твору. Цікаво оформлена книга не лише приваблює увагу читача, а й стимулює до обговорення та аналізу літератури та мистецтва. Особливо в сучасній літературі або сучасних творах, таких як «Макова війна» структура книги може посилити вплив на читача та привести до глибшого обговорення теми та її мети. Вибір кольорів, шрифтів і зображень краще передає настрій і атмосферу роману. Це емоційно хвилює читача. Добре оформлена обкладинка може бути фірмовим знаком книги. Це допоможе виділитися серед інших імен. і зробити його незабутнім для читачів. У той час, коли візуальна стимуляція та естетичне вираження відіграють важливу роль у культурі та повсякденному житті, книжковий художній дизайн більше не є лише естетичним рішенням, а стратегічним заходом для залучення читачів і підтримки інтересу до творів, які рекламують. Ось чому автори, дизайнери та видавці тісно співпрацюють, щоб гарантувати, що книжкова експозиція чітко й ефективно передає повідомлення та заохочує читачів брати участь і занурюватися в історію.

РОЗДІЛ II

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ ТА ОБКЛАДИНКИ

2.1. Вибір напрямлення для створення дизайну книги

Вибір теми та ідеї – дуже важливе питання. У 20 столітті з'явилися нові розробки, які вплинули на процес створення книг і фотографій. Популярність аудіоформатів та електронних книг дозволила багатьом людям отримувати доступ до інформації та зберігати її. Це значно спрощує процес публікації та розповсюдження статей. Товариство ілюстраторів у НьюЙорку, сформоване на початку 20-го століття як елітний чоловічий клуб, є важливою професійною організацією, яка спонсорує публічні виставки найкращого сучасного та історичного оригінального мистецтва ілюстрації. У щорічному конкурсі журі може взяти участь будь-який практикуючий ілюстратор, від відомих професіоналів до молодих художників-початківців, які роблять свою першу роботу. У «Товаристві» в 1970-х роках регулярно виставлялися оригінальні твори мистецтва ілюстрації, які бачили більша кількість людей, особливо студентів ілюстрації в художніх школах. Крім того, приклади опублікованих робіт, які отримали нагороди, демонструвалися в спеціалізованих журналах і надихали молодих митців на роботу в цій сфері [12]. У цей період також розвивається мистецтво, що можна побачити у створенні картин та обкладинок книг. Фотомонтаж і плакатні елементи відкривають нові можливості для творчих рішень. Розвиток кінематографа та мультиплікації торкнувся також галузі фотографії та розширив її межі.

Він використовується в анімаційних і векторних програмах, таких як Adobe Photoshop, Autodesk SketchBook тощо. Програми також використовується в кіно, фільмах, мультфільмах, комп'ютерних іграх і т.д. використовувати багато можливостей. Це дозволяє створювати макети і телевізори, що відкриває багато творчих можливостей. У професії ілюстратора швидко настали зміни. Протягом ста років мистецтво та бізнес ілюстрації велися майже однаковими шляхами.

Умови пошуку роботи, перегляду портфоліо, просування роботи, отримання комісій та спілкування з арт-директорами не відрізнялися для Говарда Пайла від Марка Інгліша. У це десятиліття, коли програми ілюстрації в школах мистецтв щовесни випускали молодих ілюстраторів із абсолютно новими портфоліо, артдиректори почали обмежувати особисті співбесіди. Вони віддали перевагу зустрічі з представниками художників, які могли принести зразки кількох художників і були професійними продавцями, а не спілкуватися з нетерплячими художниками, шукаючи інформації та поради. Агентства та видавці запровадили політику «вилучення», згідно з якою портфоліо переглядалися лише в певний день тижня, і часто кимось, крім артдиректора, наприклад призначеним «покупцем мистецтва», молодшим дизайнером або асистентом. Маючи менше можливостей отримати особисту рецензію своїх робіт, художники почали шукати цих «представників», які могли б легше потрапити до дверей агентств і видавців, а також шукати комісійних, повідомляти про завдання та ділити витрати на рекламу. Художники без репутації були в явно невігідному становищі, і щоб конкурувати, їм доводилося приділяти більше уваги маркетингу та просуванню та витратити все більше грошей на рекламу [13]. Почалася робота з дизайну обкладинки. І була обрана обкладинка з статуєю (рис В.1).

Мистецтво може бути найважливішим елементом обкладинки, воно привертає увагу та цікавить. Це може бути чудова ілюстрація в жовточорних кольорах. Вона відрізняється від інших. Він розписаний таємничими вогнями або таємничими деталями. Створює атмосферу таємничості та цікавості. Статуя може контрастувати з фоном. Це додає зіткнення між нерухомістю та динамізмом фону. Наприклад, на фоні зображення може бути темний фон. Воно може мати символічне значення, яке відображає ключові теми чи персонажів книги. Це може бути символ загадки, закладеної в сюжет, або образ головного героя. З переобтяженим графіком багато дизайнерів виявили, що швидше й простіше не замовляти ілюстрації взагалі, і звернулися до «запасної» ілюстрації, яка створювалася заздалегідь на різноманітні загальні теми та могла

застосовуватися для різноманітних цілей. Змішане благословення, це означало нове джерело доходу для ілюстраторів (часто від продажу прав на вже готові твори), але це також означало, що в міру того, як таким чином купувалося все більше ілюстрацій, комісійних за оригінал буде все менше і менше. працювати. Дехто побоювався, що ця нова структура купівлі-продажу загальних ілюстрацій знецінить форму мистецтва, зробивши її лише декоративним товаром [14]. Важливо додати деталі і текстури, щоб скульптура виглядала реалістично і приємно оку. Це можуть бути грані, елементи текстури тощо. є деталями. Скульптурні обкладинки створюють незабутнє враження, передають настрій і тематику книги, спонукають читача відкрити книгу. У 21 столітті мистецтво розвивалося. Технологія в поєднанні з інноваціями відкриває нові межі для творчості. З'явився новий жанр книжок, який відповідає сучасності та стилям творчості. Спосіб створення малюнків може бути більш сучасним. Але пояснення і вимоги до нього все одно важливі. Науково-технічний прогрес полегшив переведення книг в електронний формат і їх створення. Вивчення обкладинки книги може включати різні методи. Включає аналіз тексту та маркування книг. Створення атмосфери. Врахування аудиторії та креативності зображень обкладинки є важливим вступом у світ книги. Це передає темряву та створює приватність. Крейг Маллінз і Джон Фостер — два художники, які працюють у кількох жанрах ілюстрації, а також у кіно. Це свідчить про те, що багатогранний підхід до кар'єри стає радше правилом, ніж винятком у професії ілюстрації. Завдяки своїй надзвичайній майстерності в уяві сцен вони не лише створюють розкадровки та концепт-арт для фільмів, але й розробляють ілюстрації для жанрів наукової фантастики та фентезі. Фостер навіть візуалізував і оживив історичні сцени для журналу National Geographic [15]. Аудиторію книги також слід враховувати та забезпечити правильний стиль і красу зображень та обкладинки.

Далі розпочалася розробку ескізів ілюстрацій. Створення книжкових ілюстрацій вимагає стільки ж креативності, скільки таланту, але стільки ж уяви,

скільки й досконалості! У сучасному світі літературних видавництв є жорстка конкуренція, і фотографії є чудовим способом привернути увагу до вашої роботи та допомогти їй знайти аудиторію. Крім того, книжкова ілюстрація відповідає складному художньому процесу, який адаптується до світу самої історії, а також до цільової аудиторії та її літературного стилю. Процес, який вимагає дуже хорошого досвіду малювання та може відповідати вказівкам автора. Комерційне мистецтво використовується для реклами товарів, послуг та ідей. Основна мета - збільшити продажі та впізнаваність. Художник створює комерційне мистецтво для логотипів, упаковок, плакатів і журналів. Illustrator створить зображення для масового виробництва, щоб допомогти продавати продукти та підвищити видимість. Малювання має певні переваги перед фотографією: художник може створювати людей або персонажів, яких ніколи не існувало, оживляти мертвих людей або створювати вигаданих персонажів. Ілюстрації можуть спростити та пояснити заплутані або складні теми [16]. Ескізи — це лише початок роботи. Розпочала я з пошуку дизайну персонажів (рис В.2).

Навіщо вибирати книгу, якщо історія має бути кращою за картинку? Запитання дійсно актуальне, якщо це не графічний роман, дитяча книжка, комікс чи манга... Щоб відповісти на це запитання, треба спочатку зрозуміти, що не всі письменники можуть знайти аудиторію, навіть якщо їм пощастило її мати. встигає опублікувати ставши і недаремно кожен літературний сезон включає 400 нових романів у січні. Отже, у світі літературного видавництва конкуренція надзвичайно жорстка, і для досягнення успіху вже недостатньо якості тексту. Немає нічого більшого розчарування для автора, ніж усвідомлення часу, витраченого на написання, перечитування, перегляд тексту знову і знову, щоб досягти досконалості... Ось тут і постає книжкова ілюстрація. Наполегливо працюючи, вони допомагають привернути увагу потенційних читачів обкладинкою!

Наступним кроком було виготовлення наклейок. Вони також є класним доповненням книги. Можна вплинути на жанр, до якого класифіковано твір

(наука, романтика, бойовик, детектив, фентезі, жахи тощо), оскільки деяким присвоєно певний графічний стиль. Оскільки метою є продаж книги, наклейки повинні (або принаймні) відповідати графічним стандартам, пов'язаним із жанром. Головне – взяти елементи, які всі очікують, і знайти новий, креативний спосіб зробити це своїм.

Окрім ілюстрацій та обкладинки, також створено листівку та наліпки, щоб привернути більше уваги до книги. Наклейки дешеві, прості у виготовленні та миттєво помітні. Це надзвичайно корисний рекламний інструмент для підприємств, фірм і нових підприємств. Можна роздрукувати рекламні матеріали, що було зроблено у вигляді листівок і наклейок втілені ідеєю в креативний дизайн.

Місце видання книги може мати великий вплив на її оформлення. З появою безпаперових книг деякі автори вважають за краще використовувати електронні книги та уникати всього етапу друку. Дизайн залежить від того, де книга продаються, наприклад; у цьому випадку обкладинку видно лише в дуже маленькому форматі. Текст повинен бути більшим і привабливішим, оскільки читачі мають можливість переглянути всі сторінки поданих матеріалів, перш ніж вибрати конкретну статтю. Книга, надрукована на матеріальних сторінках, знайде місце на полицях магазину, де читачі можуть взяти її в руки, перегорнути й відчутти твір на дотик.

По-перше, треба запитати себе, чи буде книга надрукована чи опублікована лише в Інтернеті (чи обидва). Це стосується не лише аспектів, згаданих вище, але й контексту колориметрії (який в обох випадках не однаковий). Якщо книга надрукована на папері, варто вказати розмір і формат (обкладинка, конверт тощо). Ескізи книг у твердій обкладинці можна надрукувати на обкладинці або безпосередньо на книзі. Будь-який розмір прийнятний для друку, але перед вибором важливо уважно розглянути розмір, який підходить для завдання. Чим менший розмір вирізу, тим менше слів буде на кожній сторінці. 300-сторінкова книга може виглядати занадто товстою, надрукованою дуже дрібним шрифтом,

але ви повинні бути обережними, щоб не вибрати занадто великий розмір, щоб створити враження журналу чи брошури.

Це включає інформацію про передню та задню обкладинку (часто її неправильно називають зворотною частиною книги, де ми часто знаходимо короткий зміст роботи та примітку про автора). Це набагато менш цікава, але все ж важлива інформація про поліграфію книги: логотип автора, видавництва, а також штрих-код, якщо книга продається в магазинах.

Книга складається з трьох основних частин: передньої та задньої обкладинок (передня та задня, також звані «обкладинка»), які з'єднані з корінцем (що дозволяє ідентифікувати роботу, коли вона стоїть на полиці). Паперові сторінки скріплюються степлером і конвертуються, а потім вирізаються до потрібного розміру, а аркуші з твердою обкладинкою пришиваються або приклеюються до картонної «коробки», яка потім покривається тканиною або папером. Ця тканина або папір зазвичай є на звороті кожної сторінки книги. Графічні дизайнери можуть скористатися цим додатковим простором. Є багато варіантів друку. Наприклад, ви можете використовувати дуже товстий/важкий папір, покриття на полотні, гаряче тиснення, лакування, фарбування тощо. ви можете вибрати. Ці варіанти значно доповнюють ваш дизайн, але вони також можуть значно збільшити ваш бюджет.

Важливо подумати про графічні напрямки, яких ви хочете дотримуватися, і про те, як ці напрямки вписуються в образ автора вашої книги. Є багато гарних книг, але дизайн, який добре працює в одній книзі, не буде ідеальним для іншої. Зв'яжіться з автором або видавцем. Виберіть з інших вдалих робіт у тому ж стилі на Pinterest. Відвідайте місцевий книжковий магазин і варто звернути увагу на матеріали та товщину різних паперів, які використовуються, а також записувати те, що подобається й не подобається, це може виявитися дуже корисним, якщо застрягли під час творчого процесу. Було б доцільно заздалегідь дізнатися про різні стилі графічного дизайну.

Варто вважати обкладинку чи суперобкладинку продовженням маркетингової стратегії, розробленої для книги. Яка частина історії важливіша? Що робить цю книгу унікальною і що допомагає читачам вибрати її серед інших? Це характер, стиль автора чи історичне чи навіть географічне середовище, в якому відбувається історія? Якщо ця книга пов'язана з іншою дуже успішною книгою, варто подумати, як можна посилатися на іншу книгу, не копіюючи зайвого. Можливо, автор планує написати продовження або перетворити свою назву на серіал. Якщо автор уже відомий, найсильнішим елементом може бути просто його ім'я. Але для більшості письменників важливо те, що книга має власну легітимність, особливо перед обличчям конкурентів.

Однією з найкращих переваг виготовлення обкладинок для книг є відсутність обмежень. Автори вдома задають завдання графічному дизайнеру – відобразити всі ці контрастні світи через унікальний дизайн. Недоліком є те, що вибрати унікальний дизайн може бути важко. Як вибрати нейтральне зображення, портрет або абстрактний дизайн? Як вибрати супер обкладинку? Варто подумати, яке повідомлення хочеться донести до читачів за допомогою вибраної графіки. Якщо історія відбувається в Парижі, фотографія Нью-Йорка не має значення... М'яка типографіка зазвичай використовується для романів, орієнтованих на жіночу аудиторію, а вінтажні фотографії створюють історичний контекст і так далі. Однією з найкращих рис дизайну обкладинки книги є те, що вона не обмежена стилем. Автори сповнені фантазії, а завдання графічного дизайнера — представити всі ці паралельні світи за допомогою власного дизайну. На жаль, вибрати певний стиль буває досить складно. Як вибрати фотографію, ілюстрацію чи абстрактний дизайн? Як ви вибираєте одне над іншим? Вибираючи графіку, подумайте про повідомлення, яке ви хочете донести до своїх читачів. Якби історія відбувалася в Парижі, картина Нью-Йорка була б не зайвою... М'яка типографіка зазвичай використовується для романів, орієнтованих на жіночу аудиторію, тоді як вінтажні фотографії нагадують про історичний контекст тощо.

2.2. Технічні аспекти: малюнок, колір, композиція

Якщо картина нічого не означає, то це не картина, це витвір мистецтва. Пізніше буде розглянуте різницю між мистецтвом і живописом докладніше. Зображення може чітко передати ідею без супровідного тексту. Люди, які дивляться на малюнок, повинні «прочитати» історію, ніби вони читають текст. Однак, виходячи далеко за рамки цього, ілюстрації – це малюнки, які ви знаходите, щоб зробити веб-сайти та програми більш зручними для користувачів (подумайте про емодзі), поверхневий візерунок на вашій паперовій чашці для кави, персонаж на коробці з пластівцями, а також шпалери на вашому улюбленій старий будинок. І це лише деякі із застосувань ілюстрації [17]. Розповідати історію за допомогою ілюстрації означає передавати повідомлення, пояснювати певний контекст, використовуючи лише зображення.

Що таке редакційне зображення? Редакційне зображення — це зображення, яке використовується для кращої передачі ідеї тексту, зазвичай використовується в книгах, журналах, газетах або веб-ресурсах. Цей тип зображення не може працювати без тексту. Напевно, всі цікавляться, чому ми малюємо чи малюємо? Для чого потрібні ілюстрації? Ці питання можуть виникнути в голові глядачів чи читачів. Тут я хочу пролити світло в уми читачів щодо потреби в ілюстраціях. Ідіома «Зображення варте тисячі слів», напевно, вам знайома. Це особливо вірно, коли йдеться про цінність ілюстрацій у книгах. Коли ви думаєте про ілюстрації, ви можете подумати про яскраві кольорові малюнки, які прикрашають сторінки дитячих книжок. Незважаючи на те, що це справедливо, малюнки не є винятковими для дитячих книжок. Дійсно, зображення, такі як фотографії, можуть підтримувати широкий спектр книжкових жанрів [18]. Який приклад реклами? Цей тип зображення використовується в рекламних матеріалах і його основна мета - привернути увагу глядача. Його можна використовувати без тексту (лише логотип компанії), щоб висловити сильну ідею, яку легко запам'ятати. Що таке концептуальне мистецтво? Концептуальне мистецтво використовується в кіно, іграх та інших

галузях як робочий матеріал для найкращого відображення робочої атмосфери. Концепт-арт зазвичай виконується кілька разів.

Найголовніше не створити ідеальний, красивий образ, а підібрати правильний образ. Використаний кінцевий продукт — це дизайн, який успішно пройшов критичний огляд арт-директора. Концепт-арт зазвичай створюється для різних середовищ, персонажів, костюмів і об'єктів. Мета технічної (наукової) ілюстрації — точне зображення об'єкта з метою спрощення його розуміння. За останні десять років у сфері технологій відбулося багато глибоких і тривалих змін. У цьому есе ми зосередилися на двох із них: соціальних медіа та великих даних, і розглянули, як вони вплинули на митців та аудиторію. Соціальні мережі значно змінили очікування аудиторії. Глядачі прагнуть участі та залучення через досвід мистецтва, вони також можуть мати коротший проміжок уваги, і їм потрібно, щоб художники реагували відповідно. Роботи Яйї Кусамі показують, як художниця успішно створила захоплюючий досвід для глядачів своєю виставкою [19]. У технічній ілюстрації важливі не образ і краса, а чіткість зображення та його безпомилковість. Вона була висвітлена в науковій роботі за допомогою ескізів і скетчів.

Графічні дизайнери часто працюють із заданими об'єктами, і їхнє завдання — створити з них відповідні композиції. Самі картини складають виріб (навіть якщо це колаж). Головне завдання дизайнерів — розробити успішний продукт, який відповідає потребам клієнта та потребам цільової аудиторії. Хороший художник також думає про потреби клієнта та цільової аудиторії, але повинен більше зосереджуватися на самому образі, ніж на маркетингових цілях, які дизайнери вже мають на увазі!

Золотий вік ілюстрації Після занепаду на початку 1920-х років, золотий вік книжки з картинками почався з публікацією « Мільйонів котів » Ванди Гаг (1928). У 1938 році Американська бібліотечна асоціація заснувала Медаль Калдекотта за найвидатнішу американську книжку з малюнками для дітей. Першим лауреатом стала Дороті Летроп за «Тварини Біблії» (1937). У 1930-х

роках з'явилася низка великих ілюстраторів, чії роботи досі популярні. Курт Візе проілюстрував « Історії Мауглі » Кіплінга (1936). Гелен Сьюелл використовувала реалістичний стиль для Першої Біблії (1934). «Дитя Христос» Мод і Міски Петершам (1931) і чудова історія Жана де Брюнгоффа про Бабара, маленького слона (1931) були одними з видатних книг 30-х років. «Бен і я» Роберта Лоусона (1939) була першою з багатьох дотепних книжок [20].

Мистецтво ілюстрації не є мистецтвом у традиційному розумінні цього слова. Мистецтво створюється, щоб виразити внутрішній світ художника, тоді як ілюстрація створюється, щоб пояснити ідею. Найважливішим призначенням художнього твору є естетичне. Найважливіша мета ілюстрації — щось пояснити. Ілюстрація створюється під потреби конкретного клієнта з конкретними завданнями, а витвір мистецтва можна створити і без них. Хороші ілюстратори завжди думають про наміри своїх глядачів і своїх клієнтів.

Ви бачите обкладинку книги, яка привертає вашу увагу. Ви натискаєте на нього. Прочитайте або перегляньте оголошення. Ваша увага буде підвищена. Потім натисніть на функцію «Зазирнути всередину» і прочитайте прозу. Але як тільки потрапляєш у книжку, щось відчуєте. Можливо, ви знаєте, що це таке. А може, це підсвідомо. У будь-якому разі текст видається неповним. Якийсь байдужий. Інтервал неправильний. Або шрифт очі ріже. Натиснуто кнопку «Назад», забуваєте про книгу й продовжуєте перегляд. Це ключовий приклад того, наскільки важливою є книжкова верстка. Можна мати дивовижну обкладинку та найкращу анонсу, але якщо є проблеми з макетом, люди не будуть купувати книгу. А якщо й прочитають, то, ймовірно, не прочитають усе. Що в наш час може перешкодити злету вашої авторської кар'єри.

Розмір кадрування має значення лише для друкованих книг, оскільки електронні книги форматуються відповідно до пристрою для читання. Отже, якщо ви лише автор електронної книги, це неможливо. Однак друковані книги все ще становлять більшість книжкових продажів. Тому, можливо, настав час

замість цього скористатися послугами друку! Правильний розмір паперу для книги залежить від багатьох факторів.

Правильні поля є ключовими для створення цікавої книги, яку легко читати та зручно тримати в руках. Більшість програм для форматування електронних книг піклуються про поля, але друковані книги – це інша історія. Внутрішній край, де з'єднуються сторони, називається канавкою. Верхнє поле зазвичай містить ім'я автора та назву книги чи розділу (іноді номери сторінок). Зовнішній край має бути достатньо великим, щоб читач міг тримати книгу відкритою, не закриваючи текст пальцями. Хоча люди не будуть сидіти з лінійкою і вимірювати ваші поля, щоб переконатися, що вони «правильні», вони підсвідомо помічатимуть, якщо щось не так, що може погіршити враження від читання.

Варто подумати про обкладинку книги як про трейлер фільму. Якщо трейлер хороший, показує свою силу та розповідає, чого очікувати, не розкриваючи, про що весь фільму. Розглянемо ілюстрацію як вид мистецтва, який не тільки зображує текст, а й впливає на його сприйняття. Читачів чекає захоплююча перспектива. Те саме стосується дизайну обкладинки книги. Хороша книжкова обкладинка одразу привертає увагу читача, ніби периферійним зором. Іноді гарний дизайн обкладинки книги стає ідентифікатором вашої книги та може залишатися незмінним для кількох видань, на відміну від нової обкладинки для ювілейного чи 10-го видання.

Якщо в 1862 р. в Російській імперії було видано 40 українських книжок, то в 1863-1815 рр. і наступного року окремі книги, переважно фольклорні збірки та два видання «Кобзаря», що вийшли 1867 р. у Петербурзі. Петербург. Дмитро Кожанчиков та Іван Лисенков Суворя цензура в Росії призвела до того, що в Галичині тривалий час виходили українські книжки. На перших порах видавничий рух був під значним впливом суперечки між націоналістами та «москвофілами» не лише щодо мови друку, а й щодо тексту: «москвофільські» книжки були «язичницькими», виданими штучною мовою [21].

Якщо хочеться знати характеристики ескізу, важливо визначити його та знати, що це таке. Було використано програми: Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects. Офіційна ілюстрація повинна починатися з ескізу. Це простий малюнок, який використовується для оформлення зображення майбутнього технічного або художнього плану. Ескізи часто виконувалися ручкою або олівцем. Якщо хотілося намалювати детальну картинку, можна було зробити ескіз на планшеті та розфарбувати його, якщо потрібно. За даними Українського інституту книги, в Україні зареєстровано 1280 видавців (наприклад, книговидавці є основною діяльністю). Їх близько 300 активно займаються видавничою діяльністю. Я сміюся ринку оцінюється в межах 80 до 100 мільйонів євро на рік наукові публікації). Це було в 2019 році Подано 24416 імен, з них 18142 українською мовою, 7895 осв Книги Кількість назв кожного року з 2014 р збільшується. Кількість назв на рік у 2019 році спостерігається зростання 61,3 мільйона виданих книг (кава), 3 них 52,5 млн – в Україні. Майже все Видавці (80%) мають його в своєму каталозі перекладна книга. Важливий ринок Залежно від назви перекладу: Для 48% респондентів опитування 2019 року переклад назви займає більше 50% назви, і майже 25% респондентів – більше 75% назви мови для перекладу найчастіше: англійська (67%), Франція (38%), Німеччина (34%), Польща (27%). 68% громадян України рідною мовою називають українську [21]. Перш ніж почати використовувати кольори, спочатку пояснимо принцип тіней. У спрощеному світі все можна представити у відтінках сірого, тому що це найлегше малювати, тому ілюстрації в книзі були виконані в сірому кольорі [22].

Легко використовувати теплі кольори, щоб додати відчуття тепла тіням і світлим ділянкам, але це ускладнюється під час роботи з певними кольорами, такими як сірий. Це означає, що потрібно зменшити насиченість інших кольорів, щоб зробити все сірим. Перш ніж було зрозуміло, було використано повзунок, щоб відрегулювати внутрішній колір, збільшити контрастність, але таким чином

ілюстрації будуть більш холодними, ніж вихідний колір. Також було виділено деякі ділянки ілюстрації кольорами, аби збільшити їх контрастність.

Останнім часом тема ілюстрації та ілюстрації стала актуальною. Основою дослідження художньої ілюстрації як явища є світові тенденції в ілюстрації, підходи до вивчення, техніки ілюстрації та способи їх інтеграції з цифровими технологіями. Книжкову ілюстрацію як мистецький, видавничий, соціокультурний феномен досліджують фахівці книжкового дизайну, психології, педагогіки та соціології. Результати та обговорення Книжка-картинка – це об'єкт, призначений для спілкування через естетичне задоволення. Те, що привертає нашу увагу, відкриває, дивує, тримає нас на особливому місці. Ілюстрація — малюнок у книзі чи журналі, який пояснює й повторює зміст тексту [23].

Українську книжкову графіку 50–70-х років ХХ ст. ґрунтовно вивчає Н. Белічко, підкреслюючи художні процеси, відзначає певні етапи, фактично три окремі періоди розвитку радянської книжкової графіки цього періоду. Зокрема, І. Семенюк звертається до вивчення творчості Софії Петрівни Караффи-Корбут у контексті розвитку української графіки другої половини ХХ ст [24].

Правильне вирівнювання також є важливим фактором оформлення книги. Це означає, що коли ви відкриваєте книгу, текст з обох сторін буде вирівняно незалежно від розривів сторінок, пропусків між абзацами чи зображень. У більшості книг емпіричне правило полягає в тому, щоб вирівняти весь текст відповідно. Звісно, є винятки, тому що оформлення книжки з малюнками відрізняється від підручника з великою кількістю тексту. Деякі абзаци в дитячій книжці з малюнками можуть бути вирівняні за лівим краєм, а інші – по центру. Основою візуальної інформації є друкований текст. Вибір шрифту значно впливає на зручність читання та загальний візуальний вигляд видання. У статті розглянуто основні характеристики шрифту, що визначають використання шрифту та принципи редагування текстового матеріалу залежно від типу видання. Шрифти мають значний вплив на читабельність і загальний візуальний

вигляд друку. Використання правильного шрифту дозволяє донести своє повідомлення до читача, зробивши процес читання цікавим і комфортним. Це досягається правильною організацією вмісту та представленням його у відповідному форматі. Проектування виду форми як особливого виду мистецтва підкоряється законам, загальним для всіх видів мистецтва, що вимагає знання цих законів і вміння застосовувати їх на практиці [25]. Деякі навіть можуть бути праві. Але правильні міркування в книзі відрізняються від тих, що містяться в документі Word. На щастя, багато інструментів редагування книг, як-от вбудований у Atticus, роблять це автоматично. Якщо не користуватися таким інструментом, ймовірно, захочеться займатися ілюстрацією не самому.

Якщо 16 і початок 17 століття найбільш яскраво вплинули на європейську моду Країною керував іспанський двір, а потім із середини 17 ст. Цей персонаж йде французького королівського двору. У цей період Франція стала розвиненою країною. Класичний приклад абсолютної монархії; Вона переживає швидкий культурний розвиток і мистецтво бере верх над модою. Водночас у європейському мистецтві зароджується новий художній стиль — бароко прийшло на зміну мистецтву маньєризму та Відродження. Вони стали символом цього стилю пишність, театральність, пишність, краса, краса; ритми, світло і відтінків, матеріалів і фактур; монументальний, декоративний [26].

Типографіка відноситься до типографіки книги. Вибір неправильного шрифту може зробити читання обкладинки нестерпним. Якщо хочеться, щоб основний текст був приємним для очей. Але можна підійти трохи креативніше до заголовків розділів, шрифтів номерів сторінок, верхніх і нижніх колонтитулів. Якщо видано комікс, дитячу книгу чи науководослідницьку книгу з великою кількістю розділів і зображень, будуть доступні різноманітні варіанти типографіки. У монографії вона спробувала всебічно проаналізувати український бібліотечний рух як історичне явище на основі обширних документальних джерел, особливо архівних.

Досліджено особливості книговидання та книгорозповсюдження в 1917-1923 рр., визначено основні осередки та напрямки української літератури в етнічній державі та поза Україною. Особливу увагу приділено вивченню напрямів формування інформаційного середовища України за допомогою поліграфії [27]. Фактично, захотівши змінити шрифт, який використовується для таких речей, як макет, підписи до зображень і бічні панелі. Знову ж таки, найкраще переглянути інші книги, подібні до нашої, і проаналізувати їх у внутрішньому макеті та факторах дизайну, включаючи типографіку. Це не означає, що треба точно копіювати верстку тексту або формат будь-якої книги. Він може лише повідомляти про варіанти на дорозі. Для художніх книжок найкраще використовувати шрифти, загальні для жанру. У фантастичних книгах використовуються шрифти, відмінні від романтичних тощо.

На початку 20 століття була зроблена перша спроба соціологічної реалізації студій серед українських невільників. У публікаціях Є. Грицака («За матеріали «Що читає і що любить українська молодь?» питання про 1923), В. Каліновича («Чого хочуть наші словенці?»). Українська вища школа», 1925) не містив дійсних результатів питання при спостереженні за поведінкою дитини в цей період Обґрунтована пропозиція щодо визначення відповідного навчання дітей актуальні вимоги раба певної епохи. Таким чином, подібні дослідження можливі поступово переходить від Mobit до книговидання та дитячого видавництва професійний бізнес [28].

Ілюстрації мають вроджену здатність розповідати історії. На відміну від зображень або простої графіки, спеціальні ілюстрації можуть передати історію бренду унікальним і привабливим способом. Варто подумати про культовий логотип Mailchimp. Дружній шимпанзе тримає конверт. Ця проста, але приваблива ілюстрація відображає суть бренду: доступна, ефективна та весела. У сучасну цифрову епоху деякі автори роблять крок далі й тестують свої обкладинки. Зібрана інформація може сформувати остаточний вибір дизайну. Створення вдалої книжкової обкладинки - процес продуманий. Визначаючи

ідентичність своїх книжок, працюючи з професійними дизайнерами, враховуючи психологію читача, допрацьовуючи й тестуючи дизайн, успішні автори створюють обкладинки, які привертають увагу читачів і виділ.

Більше ніж просто реклама торгівля є «двигуном» і засобом морального становлення, ціннісні орієнтації та стиль життя населення. Це трапляється частіше вчені починають зосереджуватися на фізичному та психічному здоров'я нації та особистості. Так і в навчальному посібнику детально розроблено питання соціального будівництва реальність під впливом ЗМІ та реклами продукти та їх вплив на внутрішній світ людини. Проаналізована роль техніки обробки в цих процесах. Слід враховувати рекламу а також елемент національної культури, що є одним із основних її механізмів Крім того, що він виступає як явище популярної культури, У найкращому вигляді реклама може створити настрої культура у найвищому розумінні. У цьому випадку компанія повинна Відстежуйте, редагуйте та публікуйте свою рекламну діяльність громадська думка, виражена чинними законами вільно захищати суспільні інтереси та обмежувати деструктивність колою [29].

На переповненому ринку диференціація важлива. Ілюстрації створюють характерну візуальну мову, яка виділяє бренд. Візьмемо, наприклад, Slack. Химерні, намальовані від руки формулювання та ілюстрації додають індивідуальності утилітарній платформі. Користувачі асоціюють ці кумедні образи з брендом і підкреслюють ідентичність бренду. Стартапи можуть наслідувати їхній приклад і найняти ілюстраторів для створення власних значків, талісманів або навіть цілих візуальних систем, які відповідають індивідуальності їх бренду.

Люди реагують на зображення на емоційному рівні. Добре оформлені ілюстрації викликають відчуття тепла, ностальгії чи хвилювання. Коли Dropbox представив свою дружню піктограму блакитного ящика, він перетворив повсякденну службу обміну файлами на те, до чого люди можуть ставитися. Користувачі відчувають зв'язок, який виходить за рамки функціональності. Вони

довіряють бренду. Стартапи можуть отримати вигоду з цього емоційного резонансу, оснастивши свої брендингові матеріали цілеспрямованими творами мистецтва, які викликають позитивні емоції.

Зображення плавно адаптуються до різних точок дотику. Від вебсайтів і соціальних мереж до упаковки та продуктів, вони забезпечують послідовність і додають стиль. Casper's Boxed Mattress Company використовує чудові ілюстрації на своєму веб-сайті, упаковці та навіть у своїх звичайних магазинах. Ці зображення підкреслюють обіцянку бренду щодо комфорту та розваг. Стартапи повинні розуміти, як візуальні засоби можуть покращити всю екосистему бренду.

Були обрані спеціальні підходящі кольори до ілюстрацій. Якщо всі кольори використовують одне джерело світла, поєднуйте їх із теплим світлом і тінями. Оскільки шкіра не тверда, використовуйте аерограф для нанесення темно сірого кольору. Додано червоний, зелений, червоний і інші кольори. Потім розфарбовано частини, які відбивають світло, відбите від неба.

Зображення мають унікальну здатність викликати емоції. На відміну від звичайних фотографій чи стандартної графіки, користувацькі ілюстрації можна налаштувати відповідно до індивідуальності та цінностей вашого бренду. Airbnb використовує привабливі зображення на своєму веб-сайті. Ці образи викликають відчуття пригод, жаги подорожей і спільноти і ідеально відповідають стилю бренду.

Складні ідеї можна спростити за допомогою ілюстрацій. Стартапи часто мають справу зі складними концепціями або революційними технологіями.

Ілюстрації розбивають цю складність на легкі для сприйняття візуальні елементи. Блакитний логотип коробки Dropbox є простим прикладом, який символізує зберігання та обмін файлами. Коротко перераховані основні функції.

Послідовний візуальний стиль посилює ідентичність бренду. Незалежно від того, чи це талісман, вивіска чи візуалізація продукту, збереження узгодженого вигляду та відчуття в усіх точках взаємодії підвищує впізнаваність

бренду. Талісман шимпанзе Mailchimp постійно присутній у їхніх маркетингових матеріалах, підкріплюючи грайливий і доступний імідж бренду.

Ілюстрації можуть бути послідовними, щоб розповісти історію. Можуть використовувати цю техніку, щоб продемонструвати шляхи користувачів, функції продукту або розвиток бренду. Веб-сайт Slack використовує серію ілюстрацій, щоб зобразити сценарії співпраці та підкреслити цінність їх продукту для командного спілкування.

Зображення дозволяють графічно представити. Візуальні символи та метафори передають абстрактні ідеї ефективніше, ніж слова. Логотип Evernote у вигляді слона символізує пам'ять, організацію та захоплення ідей; Влучна метафора програми для конспектування.

2.3. Використання програмного забезпечення та інструментів

Позиція Adobe у світі видавничого дизайну незаперечна. InDesign є одним із флагманських продуктів Adobe разом з іншими продуктами Creative Suite, такими як Photoshop та Illustrator. Професійні дизайнери люблять InDesign за його універсальність, інтерфейс високого рівня та інструменти для створення різноманітних друкованих ЗМІ, веб-сайтів і мобільних програм. InDesign можна використовувати для оформлення обкладинок книг і внутрішніх сторінок, у тому числі забезпечуючи точне керування розміром сторінки, форматуванням і експортом для друкованих і електронних форматів. Важливо було також розробити закладинку, використовувачи всі можливості програмного забезпечення (рис В.13 – В.14).

Наявність і повнота в майбутньому оригінал-макеті допоміжної частини видання (додатків, бібліографічних описів, покажчиків, словників, посторінкових виносів, змісту) також залежить від редактора, його тісного співробітництва з автором. Зазначені складові тексту, як правило, редагуються після завершення роботи над основною частиною оригіналу, але можуть

знаходиться в роботі й паралельно. Це ж стосується й службової частини видання (авантитулу, розгорнутого титулу, колонцифр, колонтитулів) [30].

InDesign інтегрується з іншими програмами Adobe, включаючи Creative Suite, і додає додаткові програми, такі як Adobe Stock, Adobe Color і Typekit. Надайте дизайнерам широкі інструменти для ідеального відтворення творів мистецтва. Плюси він має ультрапрофесійний інтерфейс та інструменти, схвалені більшістю професійних дизайнерів упаковки, і підтримує інтеграцію з іншими програмами Adobe. Недоліком InDesign є те, що програма коштує 20,99 доларів на місяць; Це чудовий показник для фізичних осіб або малого бізнесу. Підходить для: досвідчених дизайнерів, які хочуть створювати професійні дизайни для друкованих та електронних книг.

Перевага Крім того, що це чудова альтернатива InDesign, він також дешевший і його можна придбати одноразовою оплатою лише 24,99 доларів США. Недолік Ветерани InDesign можуть вважати інтерфейс AP дещо застарілим, але для початківців дизайнерів обкладинок це хороше платне програмне забезпечення початкового рівня.

Важливу роль також відіграли закладинка (рис В.13 – В.14).

Завдяки багатьом основним функціям InDesign, зокрема головній сторінці, міжсторінковому макету, розширеному дизайну тексту та повним професійним функціям виводу, можна сказати, що використання AP для розробки обкладинок книг професійного рівня є більш інтуїтивно зрозумілим, ніж InDesign. Крім того, трохи спрощений інтерфейс розвантажить користувачів, які трохи бояться InDesign.

InDesign деякий час домінувала на ринку програмного забезпечення для видавництва, але з'явилася низка конкурентів, які кинули виклик його функціональності та вартості, намагаючись розділити ринок.

Коли починаєте працювати в цифровому форматі та векторизувати, спочатку організуйте своє робоче середовище в Illustrator, а потім імпортуйте зображення ескізів. Починаю малювати їх, пам'ятаючи, що вони не обов'язково

повинні точно збігатися з ескізом; оскільки це був лише посібник із роботи з цифровою ілюстрацією. Потім нанесу колір , доки не досягнете палітри кольорів, які мені подобається. Рекомендується спробувати різні відтінки, яскравість і контрастність, я зазвичай використовую 3 або максимум 4 кольори.

РОЗДІЛ ІІІ

ВИРОБНИЧІ ОBOB'ЯЗКИ ДИЗАЙНЕРА ПРИ СТВОРЕННІ ДИЗАЙНУ КНИГИ

3.1. Розкриття концепції ідеї рішення теми

Перш ніж почати проектувати, нам завжди потрібно спочатку отримати візуальне натхнення, яке допоможе нам створити загальний вигляд і відчуття упаковки. Збирання різних ідей обкладинок книг допоможе вам зрозуміти, що вам подобається, що працює, а що ні, щоб ви могли звузити коло того, чого ви хочете досягти за допомогою дизайну обкладинки. Почнімо із перегляду Dribbble, знайдемо цікаві дизайни обкладинок книг. Як правило, прагнемо зібрати від 10 до 20 елементів візуального натхнення. Коли зібрано достатньо ідей, треба почати помічати певні шаблони візуальних елементів, тем, образів і макетів, які нам приваблюють. Варто мати це на увазі під час наступних кроків. Обкладинка книги має підтримувати теми, які досліджує книга. Це також має підтримувати настрій книги. Про що книжка? Це серйозне дослідження сучасного суспільства? Але чи це веселі та повні пригод спогади про самопізнання? Серйозна книга потребує серйозної назви, тоді як розважальна книга потребує зовсім іншої естетики. Визначте головні теми книги та враховуйте їх, обираючи зображення для обкладинки. Не рідко можна зустріти любовний роман із парою на обкладинці. Справжні кримінальні книги часто мають темні обкладинки, які натякають на злочин. Варто переглянути книжконкуренти, щоб зрозуміти, чого очікувати від цього класу. Якщо всі дотримуються певної традиції, наша обкладинка, ймовірно, також буде дот

Візуальна ієрархія на обкладинці книги дуже важлива. Нам потрібно переконатися, що читач, який переглядає полиці (фізичні чи віртуальні), першим бачить найважливішу частину обкладинки. Це буде назва більшості книжок. Однак можна включити імена деяких авторів-бестселерів, щоб зробити назву більш помітною. Це тому, що шанувальники цих авторів миттєво впізнають її як одну з їхніх книг. Загалом, ваша ієрархія має розташувати заголовок і

обкладинку графіки на найбільш помітному місці, а потім підзаголовок (якщо він є) і ім'я автора. На обкладинці також можуть бути підтвердження або призи, але вони зазвичай розміщуються менш помітно, ніж інші елементи.

Придумувати ідеї для ілюстрацій не так легко, як думається. Це тому, що для створення барвистих ілюстрацій потрібен власний смак і вміння його реалізувати. У цьому сенсі ця книга є потужною підтримкою. Щоразу, коли знадобиться натхнення, він прошепоче ідею, на яку читачі так чекали. Варто відкрити сторінку книги, щоб відзначити прекрасні та веселі атракціони легендарних дизайнерів.

При виборі стилю малювання необхідний орієнтир. Кожен має свій унікальний стиль малювання, але тип ілюстрації, який нам потрібен, може не підходити до типу книги, яку ми ілюструємо. У цьому випадку для зображення військової драми можуть не підійти такі стилі, як сюрреалізм, абстракція і комікси для дорослих. Тому що атмосфера, яку створює цей стиль історії, є прямою протилежністю історії. Це швидше призведе до плутанини, ніж допоможе нам зрозуміти. Замість органічних форм і яскравих кольорів краще використовувати геометричні форми з темними і злегка насиченими кольорами. Складні образи з впізнаваними ключовими елементами часто є ідеальними для зображення книжкової фантастичної ілюстрації. Після того, як ви визначите основні характеристики, що визначають ваш характер, розмір, пропорції частин тіла тощо. Ми можемо змінити стиль таким, яким він є.

Варто вибрати найбільш насичені та емоційні моменти історії та подати їх наочно. Це може включати місця злочину, переслідування або невідомі погрози. Використовуйте темні кольори, глибокі тіні та світлові ефекти, щоб створити напругу та терміновість. Кожна ілюстрація буде деталізована, щоб передати атмосферу оповідання. Важливо уточнити маленькі вузли, щоб розкрити більше аспектів історії. За допомогою обличчя, жестів і пози персонажа ми передаємо його почуття і зміст, щоб додати загадковості, поглибити привабливість сюжету, пробудити цікавість читача. Ця концепція допомагає створити образ, який не

тільки відображає історію, але й додає їй глибини та багатства емоцій, роблячи її багатшою та цікавішою для читачів.

Немає значення, яку техніку використовує ілюстратор; Важливо те, для чого призначена ілюстрація. Справа не в тому, як створити імідж, а в тому, яка його мета. Рекламну ілюстрацію можна зробити в традиційній техніці: потім вона малюється олівцем, тушшю і фарбами. Але також можна створити за допомогою цифрових програм, таких як Photoshop, Illustrator, Procreate та інших. Деякі ілюстратори використовують змішані техніки: наприклад, малюють олівцем, а потім редагують зображення на комп'ютері. Є й такі, що використовують техніку колажу та гравіювання. Можна використовувати будь-яку техніку. Це залежить від цільового використання роботи та вподобань ілюстратора.

3.2. Розробка та виконання проекту, хід та етапи виконання роботи

Важливо зауважити, що елементи ілюстрації (прості чи складні) можна спростити до геометричних фігур, таких як персонажі чи об'єкти в навколишньому середовищі. Це може заощадити багато часу під час розташування елементів у перспективі. Найпоширенішими і найпростішими для виготовлення є куби, циліндри, кулі та піраміди.

Перед початком цього виду живопису дуже важливо знати основи перспективи. Однак інтуїтивне розуміння перспективи також дуже важливо для спрощення процесу. Це означає, що наведені вище елементи можуть з'являтися в будь-якій точці простору без використання початкових точок. Багато об'єктів можна розмістити на одному зображенні, не створюючи кількох вихідних точок.

Найкращий спосіб створити динамічну та глибоку композицію – пам'ятати про передній, середній та задній плани. Як впливає з назви, це передбачає розміщення елементів зображення на відстані від точки зору. Загалом гарний дизайн обкладинки поєднує ретельно підібрані візуальні елементи. Ці елементи поділяються на три категорії: Типографіка Колір зображення Вони об'єднані в

дизайн, який описує положення та масштаб елементів, таких як тип і зображення на обкладинці. Останнім елементом, який слід враховувати, є формат і розмір упаковки, причому обраний формат зазвичай визначає діапазон стандартних розмірів. Формат вказує, тверда (hard) чи м'яка (soft) обкладинка. Формат обкладинки книги має значний вплив на дизайн обкладинки, оскільки дизайнери часто створюють обкладинки в м'якій або твердій палітурці. Ми розглянемо це більш детально пізніше.

Обкладинка книжки зазвичай повинні передавати дві ключові частини інформації — назву книги та ім'я автора (рис В.7) та суперобкладинка (рис В.8). А також можна переглянути їх разом (Рис В.9). Основним зображенням обкладинки може бути назва або ім'я автора. Але часто дизайнер включає в макет додаткову фотографію або ілюстрацію, щоб передати тему або настрій книги. Те, як ці основні елементи поєднуються, розташовуються та масштабуються на сторінці, становить макет. Це може сильно відрізнятись в різних дизайнах обкладинок. Оскільки обкладинки книг не так багато тексту, як деякі інші макети, такі як плакати чи флаєри, дизайнер має велику гнучкість у тому, як розташувати основні елементи (рис В.11 – В.12). Існує багато прийомів, якими можна скористатися для вдосконалення макета обкладинки, і вам буде корисно почерпнути натхнення в роботах інших дизайнерів обкладинок. Деяким дизайнерам подобається працювати зі структурованою сіткою. Так і в практичному завданні вона використовувалася. У цьому стилі компоновання текст та інші елементи розташовані в структурі рядків і стовпців. Вміст не завжди буде відцентрованим — його можна зміщувати ліворуч, праворуч або до кута, — але він завжди матиме впорядкований і збалансований вигляд.

Після того, як був зроблений ескіз, малюнок буде дуже простим, але нам знадобиться багато терпіння та довідкових матеріалів, щоб він виглядав так, як ми думаємо. Цей крок дуже важливий, щоб полегшити процес фарбування. Як ми бачите нижче, я створюю штрихове зображення, розділяючи кожну групу елементів зображення на блоки.

Корінець є найпростішим дизайном і складається лише з назви, автора та логотипу. Можна додати ім'я ілюстратора, як на обкладинці.

Є два способи вибрати типографіку: можна використовувати нейтральну типографіку, на яку не впливають зображення чи інші методи, або ми здатні використовувати типографіку, яка доповнює стиль і загальну ідею книги. Доля книжкового дизайнера полягає в тому, щоб постійно прагнути будувати та розширювати власну ідентичність.

Зазвичай нас вчать «не судити про книгу за обкладинкою». Книги з гарною графікою та якісними обкладинками, які привертають увагу людей, набагато більші за інші книги. Це проста правда. Деякі кажуть, що дизайн обкладинок занепадає, але, незважаючи на ці думки, дизайн обкладинок не занепадає. Фактично, ринок дизайну упаковки зараз дійсно зростає, і є навіть нагороди лише за дизайн упаковки. Щороку дизайнерська спільнота Design Observer обирає та нагороджує найкращий дизайн упаковки за участю 35 суддів. Раніше побутувала думка, що дизайн обкладинки, незважаючи на те, що на нього було витрачено багато часу, не задовольнив автора книги. Проте з появою цифрового покоління ці ідеї поступово розвиваються з появою електронних книг і краудсорсингу (метод участі громадськості у виробництві продукту або продуктів), який дозволяє авторам публікувати свої роботи (творчі роботи)). Тепер люди можуть «закріпити» зображення, які їм подобаються, в Інтернеті (термін, який використовується для вибору зображень, які їм подобаються, на сайті соціальної мережі Pinterest), поставити їм «подобається» або «поділитися» ними (іншими словами, «поділитися» ними у своєму Маючи можливість допомогти в рекламі!), можна поділитися різними обкладинками книг в Інтернеті з різноманітною спільнотою любителів книг (або дизайну).

Перш ніж серйозно зайнятися дизайном обкладинки книги, нам потрібно подумати про те, "яке повідомлення ви хочете передати своїм дизайном?" По-перше, запитайте себе: "Яка середня школа (концепція акценту) цієї книги?" – Яка основна вікова категорія читачів шукає цю книгу? - Натхнення та амбіції, досягнення та успіх, знання та сила, романтика та пристрасть чи вбивство та

помста? Замість того, щоб мислити нескінченно широко, якщо думати про мотив книги, стимули, заохочення та емоції, які містяться в книзі, стисло звужуючи їх, можна генерувати різні ідеї та водночас створювати типографіку, кольори, зображення та макет, які Це допоможе подумати про візуальні метафори, які визначають історію, і сформулювати загальне уявлення про те, що це за книга.

На обкладинці книги має бути чітко вказано жанр книги. Книга написана так, що з першого погляду можна зрозуміти, про що йдеться. Така гарна обкладинка має використовувати відповідну типографіку, образи та метафори, щоб «повідомити» читачеві, що це книга.

Кожен блок має власне штрихове зображення та основний колір. У цьому випадку він розділений на чотири різні папки. Організація ілюстрації таким чином дає змогу розділити її на частини, що значно полегшить розфарбовування та затінення. Щоб намалювати штриховий малюнок, використовується та сама спеціальну кисть Saij, яку використовував у ескізі, але цього разу не була використана непрозорість із застосуванням тиску.

Коли зображення будуть готові, треба експортувати файли як файл PSD і додайте тінь. У цьому випадку, оскільки джерело світла лише одне, я створив тінь на одному шарі в багат шаровому режимі. Розділивши зображення на частини в попередньому процесі, привернена увага до кожної частини зображення окремо, що посилило колір. У цей момент подобається думати про конкретні кольори для окремих елементів, а не для груп. У цьому випадку важливо малювати штрихове зображення всередині елемента. Це індивідуальний стиль, але кольорові лінії не такі темні, тому зображення не виглядає важким. Процес виглядає наступним чином:

Зблокувала лінійний шар. Вибираємо базовий колір із лінії або, якщо колір занадто нейтральний, виберіть подібний, але більш насичений колір. Збільшена або зменшена непрозорість пензля залежно від ефекту, якого хочеться досягти.

3.3 Опис остаточного варіанту

Процес створення ілюстрації для конкретного продукту чи проекту — це більше, ніж просто візуальне представлення. Як і в будь-якому процесі дизайну, тут є щось більше: окрім знань, зусиль і практичних навичок художника, він також включає дослідження, аналіз, ідеї та композицію, розробку кращих колірних рішень і багатьох візерунків. для бажаного ефекту. Створюючи серію безперервних зображень, процес поглиблюється та розширюється для досягнення системного підходу до дизайну.

У фінальному образі цієї історії є особливо цікавий образ молодого чоловіка, який стоїть перед нудьгуючим побаченням з чудовою посмішкою та палаючою сигаретою в руці. Його очі були глибокі й спокійні, ніби він тримав усю ситуацію під контролем. Тінь за ним більш драматична і створює відчуття таємниці. У цій картині люди думають про головного героя оповідання, розумного і розумного юнака, який завжди спостерігає за всім з темряви і, здається, знає більше за інших. Сигарета в його руці є його унікальним символом, що символізує його відхід від традиційних соціальних норм і його внутрішні конфлікти та боротьбу. Завдяки унікальній перспективі та чудовим навикам живопису, ця картина чітко представляє читачеві героїв оповідання, щоб люди могли краще зрозуміти його внутрішній світ і роль у цій історії. Постать цього юнака є не лише частиною сюжету, а й символом цілого світу сюжету, який спонукає читачів шукати глибший сенс і таємницю історії.

Деякі основні події, які відтворюють дух і атмосферу роману, вибрані за малюнками в книзі «Дивна історія». Малюнки повинні передавати глибину характерів і основні події, що відбуваються в романі. Кожне зображення покликане підкреслити емоційну силу та вплив змісту книги.

Обкладинка книги (рис. В.11-В.12) оформлена сучасно та витончено, підкреслює тему та зміст роману. На обкладинці зображені головні герої та персонажі, які представляють основні теми книги. Колір обкладинки був обраний так, щоб створити атмосферу та стиль творчості Донни Тартт. Ця

остаточна версія зображення та обкладинки була створена з візуальним стилем, заснованим на змісті та настрої книги.

Скульптурна закладка (рис. В.13-В.14) — невелика картонна або пластикова дошка з різними зображеннями або текстом із книги, яка зазвичай використовується як закладка. Він може мати різну форму, колір і фактуру, що додає книзі естетичної привабливості. Якщо потрібне зображення, це може бути зображення чи символ, який вас надихає або відповідає темі книги.

У фінальній сцені цього фентезі видно цікаву сцену: двоє молодих людей сидять на дивані (рис. В.15-В.16), на їхніх обличчях відображено напруження та хвилювання. Навколо кімнати було темно і гнітюче, а в кімнаті були привиди. Розмова між ними була сповнена напруги та конфлікту, їхні погляди були скуті, виявляючи тривогу та розгубленість. Один нервово вчепився в спинку дивана, ніби готовий будь-якої миті зреагувати, а інший відвернувся, ніби розмірковуючи над важливим питанням. Вся сцена сповнена невідомості та напруги, що змушує читачів мимоволі захоплюватися та бажати дізнатися історію між цими двома людьми (рис В.17 – В.18). Їхнє оточення, їхні вирази обличчя та рухи розкривають зловісну атмосферу, яка вказує на те, що історія ось-ось досягне критичного повороту. Такий образ не тільки прикрашає сюжет, але й викликає у читачів інтерес та інтерес до пізнання, дозволяючи зануритися в атмосферу оповідання та пережити кожну хвилюючу мить разом з головним героєм. Кожна сцена створює атмосферу тривоги та невизначеності, яка мимоволі поглинає читача та викликає бажання знати, що відбувається між цими двома людьми. Такий образ не тільки прикрашає сюжет, але й викликає у читачів інтерес та інтерес до пізнання, дозволяючи зануритися в атмосферу оповідання та пережити кожну хвилюючу мить з головним героєм.

Додаючи візуально привабливі та відносні ілюстрації, бренди можуть викликати емоції цільової аудиторії. Ці ілюстрації можуть викликати почуття радості, ностальгії, хвилювання або навіть співпереживання, створюючи міцний емоційний зв'язок.

Ілюстрації можуть покращити оповідання, візуально представляючи ключові концепції та оповіді. Вони можуть оживити персонажів, сценарії та повідомлення бренду, роблячи вміст більш привабливим і таким, що запам'ятовується.

За допомогою ілюстрацій бренди можуть створити унікальну та впізнавану візуальну ідентичність. Завдяки послідовному використанню певних стилів, кольорів і тем ілюстрації допомагають визначити індивідуальність бренду та сприяють відчуттю знайомства та довіри серед споживачів.

Ілюстрації є універсальним засобом спілкування з різними аудиторіями . Використовуючи інклюзивні та культурно відповідні ілюстрації, бренди можуть резонувати з різними демографічними групами та сприяти почуттю причетності та приналежності.

Ілюстрації можуть служити потужними візуальними метафорами та посилювати повідомлення та цінності бренду. Вони можуть спростити складні ідеї, передавати абстрактні концепції та передавати атрибути бренду візуально привабливим способом.

Щоб проілюструвати ці поняття, розглянемо приклад. Уявіть стартап, який має на меті сприяти екологічній стійкості . За допомогою яскравих і екологічно чистих ілюстрацій ви можете викликати почуття турботи про планету, підкреслити красу природи та візуально передати свою відданість зеленішому майбутньому .

Стратегічно використовуючи ілюстрації, бренди можуть створювати емоційні зв'язки зі своєю аудиторією, покращувати оповідання бренду та ефективно доносити свої цінності.

ВИСНОВКИ

Сьогодні всі знають, що читачі приймають рішення на основі побаченого. Вони прагнуть звичного і хочуть здивувати чимось свіжим і новим. Нарешті, вони хочуть мати можливість з гордістю виставляти свою книгу в метро. Кількість книжок, що виходять щороку, настільки велика, що хороша обкладинка книги має передавати цінність її змісту, щоб привернути увагу читачів. У цьому короткому посібнику ми розглянемо, як створити обкладинку книги, яка змусить читачів захотіти прочитати вашу історію ще до того, як вони перегорнуть першу сторінку.

Бестселери легко читаються і дуже добре написані. Їх часто зустрічають на семінарах або в книжкових клубах, тому що вони цікавляться гострими темами, які негайно викликають дискусію. У цих роботах ми знаходимо змішані дизайни, змішування жанрів для звернення до найширшої аудиторії.

Існує багато інструментів і програм, доступних для дизайну книг. Ці програми можуть допомогти дизайнерам створювати дизайн книг професійної якості з макетами, типографікою та кольоровими схемами, які покращують враження читача. Деякі з найпопулярніших інструментів і програм для дизайну книг включають Adobe InDesign, QuarkXPress і Scribus. Adobe InDesign — це професійна програма для верстки та дизайну, яка широко використовується у книговидавничій галузі. Він пропонує широкий спектр інструментів макета та типографіки, а також розширені функції, такі як автоматизація та створення сценаріїв. QuarkXPress — ще одна популярна програма для верстки та дизайну, яка широко використовується у книговидавничій галузі. Він пропонує широкий спектр інструментів макета та типографіки, а також розширені функції, такі як автоматизація та створення сценаріїв. Scribus — це безкоштовна програма для верстки та дизайну з відкритим кодом, популярна серед незалежних авторів і видавців. Він пропонує широкий спектр інструментів макета та типографіки, а також розширені функції, такі як автоматизація та створення сценаріїв.

Дизайн книги відіграє вирішальну роль у залученні читача. Гарно оформлена книга може перенести читачів у нові світи та залишити їх захопленими годинами поспіль. Розробляючи книгу, дизайнер повинен враховувати такі фактори, як читабельність, швидкість і темп, щоб створити дизайн, який покращить враження читача. Зручність читання є найважливішим фактором дизайну книги. Текст має бути легким для читання та візуально привабливим, з однаковими розмірами шрифту, стилями та інтервалами. Макет книги має бути легким для сприйняття, з чіткими заголовками та підзаголовками, які допомагають читачам орієнтуватися в тексті. Потік і темп також мають вирішальне значення для дизайну книги. Дизайнер має вибрати макет і типографіку, які покращують хід історії та створюють відчуття темпу, що приваблює читачів. Дизайнер може експериментувати з різними макетами, такими як одно- або двоколонкові дизайни, щоб знайти ідеальний варіант для книги.

Обкладинки книг – це перше, що бачать читачі, і вони відіграють ключову роль у приверненні їхньої уваги. Добре оформлена обкладинка може виділитися на книжкових полицях і збільшити ваші шанси привернути увагу читачів. Розробляючи обкладинку, дизайнер повинен враховувати такі фактори, як жанр, настрій і аудиторія. Жанр книги є найважливішим фактором оформлення обкладинки. Обкладинка повинна точно відображати жанр книги і розповідати читачам, чого очікувати від оповідання. Наприклад, у фільмі жахів можуть використовуватися похмурі та страшні образи, а в любовному романі — тонкі образи. Настрій – ще один важливий фактор у дизайні упаковки. Обкладинка повинна відображати настрій і тон книги, водночас бути візуально привабливою для аудиторії. Наприклад, у загадковому романі може бути темна, моторошна обкладинка, а в дитячій книжці — яскраві, грайливі кольори. Нарешті, розробляючи обкладинку, дизайнер повинен враховувати цільову аудиторію. Обкладинка повинна залучати цільову аудиторію і виділитися на книжкових полицях. Наприклад, романи для підлітків можуть використовувати сміливі,

яскраві кольори та зображення, тоді як романи для дорослих можуть використовувати більш тонкі та чисті елементи дизайну. Співпраця з професіоналом у дизайні книг може допомогти авторам створити дизайн книжок професійної якості, який покращить враження читача. Спеціаліст з дизайну книг може надати експертні поради щодо макета, типографіки та колірних схем, а також розширених функцій, таких як автоматизація та створення сценаріїв. Працюючи з професіоналом з дизайну книг, важливо надати чіткі вказівки щодо тем, персонажів і загального бачення книги. Дизайнер повинен добре розуміти книгу, щоб створити дизайн, який точно відображає задум автора. Також були розроблені листівки (рис В.18 – В.19) та наклейки (рис В.20).

Процес створення книги – це складна форма мистецтва, яка вимагає багато планування, креативності та уваги до деталей. Справа не лише у виборі шрифту чи колірної схеми; це створення цілісного вигляду та відчуття, яке передає суть книги та залучає читачів. Процес створення книги можна розділити на кілька етапів, кожен з яких відіграє ключову роль у створенні книги, яка потрапляє на полиці.

Оформлення книги – це складний і складний вид мистецтва, який вимагає уваги до деталей і глибокого розуміння авторського бачення. Від вибору правильного макета й типографіки до вибору ідеальної колірної схеми, кожен елемент дизайну книги відіграє важливу роль у створенні книги, яка зацікавить читачів. Було розроблено обкладинку, супер-обкладинку, ілюстрації та наклейки з листівками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Illustration History: Early Civilization. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/early-civilization>
2. Illustration History: Early Civilization. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/early-civilization> . (дата звернення: 16.06.2021).
3. Illustration History: Early 18th Century. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/early-18th-century> .
(дата звернення: 16.06.2021).
4. Illustration History: Late 18th Century. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/late-18th-century> .
(дата звернення: 16.06.2021).
5. British Visual Satire, 18th–20th Centuries. URL:
<https://www.oxfordartonline.com/page/british-visual-satire-18th-20th-centuries>. (дата звернення: 16.06.2021).
6. Lyons M. Books: A Living History. Los Angeles: Getty Publications, 2011. 100-140 p.
7. Illustration History: The Decade of 1900-1910. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1900-1910> .
(дата звернення: 16.06.2021).
8. Illustration History: The Decade 1910-1920. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1910-1920> .
(дата звернення: 16.06.2021).
9. Illustration History: The Decade 1930-1940. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1930-1940> .
(дата звернення: 16.06.2021).
10. Illustration History: The Decade 1950-1960. URL:
<https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1950-1960>.
(дата звернення: 16.06.2021).

11. Räsä J. Concept art creation methodologies: Visual Development of “Rock Boy”: bachelor’s thesis degree programme in Game Design. South-Eastern Finland University of Applied Sciences. Mikkeli, 2018. 32 p.
12. Illustration History: The Decade 1970-1980. URL: <https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1970-1980>. (дата звернення: 16.06.2021).
13. Illustration History: The Decade 1980-1990. URL: <https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1980-1990>. (дата звернення: 16.06.2021).
14. Illustration History: The Decade 1990-2000. URL: <https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-1990-2000>. (дата звернення: 16.06.2021).
15. Illustration History: The Decade 2000-2010. URL: <https://www.illustrationhistory.org/history/time-periods/the-decade-2000-2010>. (дата звернення: 16.06.2021).
16. Hoare, A. Digital illustration styles. The Illustrators. URL: <https://www.theillustrators.com.au/digital-illustration-styles>. (дата звернення: 16.06.2021).
17. Barnes S. What Is Illustration? A Look at Its Modern Beginnings to How It Is Used Today. My Modern Met. URL: <https://mymodernmet.com/illustrationdefinition/>. (дата звернення: 16.06.2021)
18. Types of illustration – styles & techniques. URL: <https://www.thejigsaw.in/blog/types-of-illustration-styles-techniques> . (дата звернення: 16.06.2021).
19. Zhou Y. How Recent Technology Impacts Audiences and Artists: A Study on Social Media and Big Data. URL: <https://www.illustrationhistory.org/essays/howrecent-technology-impacts-audiencesand-artists-a-study-on-social-media-and-bigdata>. (дата звернення: 16.06.2021).

20. Children's book illustration. The Columbia Encyclopedia, 6th ed. URL: <https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcriptsandmaps/childrens-book-illustration>. (дата звернення: 16.06.2021).
21. Українське книговидання XIX-XX століть. Ізборник. URL: <http://litopys.org.ua/isaevych/is33.htm> . (дата звернення: 16.06.2021).
22. Видавнича галузь України - Британська Рада: https://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/333_research_uk_ua_v10.pdf
23. Новік Г. Земцова П. Сучасна ілюстрація. Видавництво «А-ба-ба-га-лама-га». Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Дизайн. Київ : НАУ, 2021. Вип. 24. С. 3 – 14.
24. Токар М. Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. Вип. 35. С. 30 – 40.
25. Валуєнко Б. Шрифт у художньому оформленні сучасних книжкових видань в Україні Б. Валуєнко, Друкарство. 1994. № 1. С. 29 – 41.
26. Ковальчук С. В. Книга як художньо-естетичний феномен. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць : *Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету*. 2011. С. 80 – 94.
27. Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923 рр.). автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.08 ; Нац. акад. наук України. Київ, 1996. 30 – 70 С.
28. Огар Є. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Українська академія друкарства. Львів : АЗ Арт, 2003. 100 – 102 с.
29. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі Нац. екон. ун-т "ім. В. Гетьмана". – Київ : Вид-во "Ун-т ім. В. Гетьмана". 2006. 60 – 90 С.
30. Ткаченко В.П. Енциклопедія видавничої справи Харків : Вид-во "Прапор", 2008. 79 с.
31. Дурняк Б. Українській академії друкарства – 75 років Друкарства, 2005. №2 С. 56

32. Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками- випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: досвід художньо-технічного виконання А. Майовець Народознавчі зошити. 2013. № 4. С. 750 – 755.

33. Мельник. О. Комп'ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.* Сер. Мистецтвознавство. 2015. № 1 С. 49-60

34. Швецова-Водка Типологія книги: Навч. посіб. Київ: Кн. палата України, 1999. 22 с.

35. Низовий М. А. Вступ до книгознавства: Новчальний посібник Київ. Кондор, 2009 С. 45

ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Аналіз аналогів

Рис А. 1 «Володар перснів» Дж. Р. Р. Толкіт

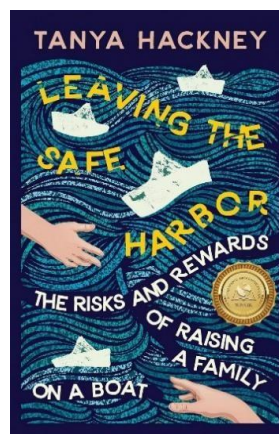

Рис А.2 «Leaving the safe harbor»

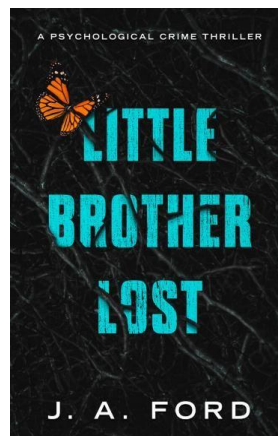

Рис А.3 «Little brother lost»

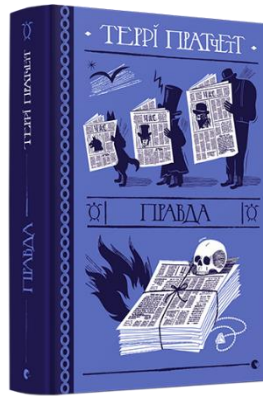

Рис А.4 Террі Пратчетт «Правда»

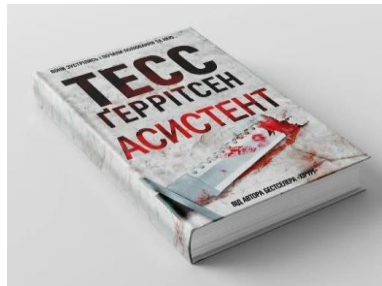

Рис А.5 Тесс Геррітсен «Ассистент»

Рис А.6 Макс Кідрук «Колонія»

Рис А.7 Джордж Орвел «1984»

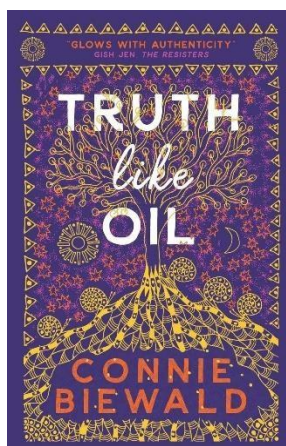

Рис А.7 «Truth like oil»

Рис А.8 «Exquisite Corpse»

Рис А.9 Книга про фрукты

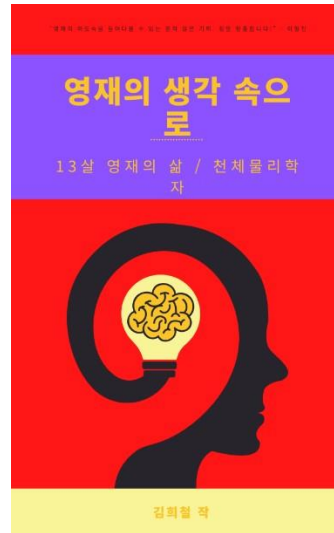

Рис А.10 Книга про психологію

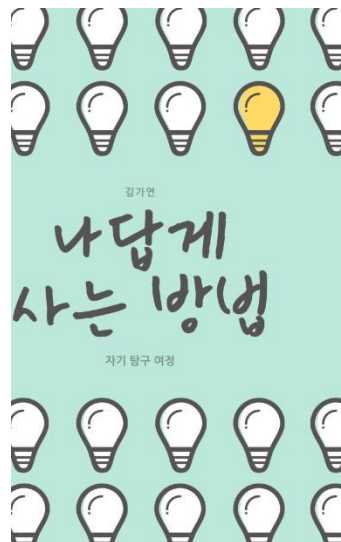

Рис А.11 Книга про ідеї

ДОДАТОК В

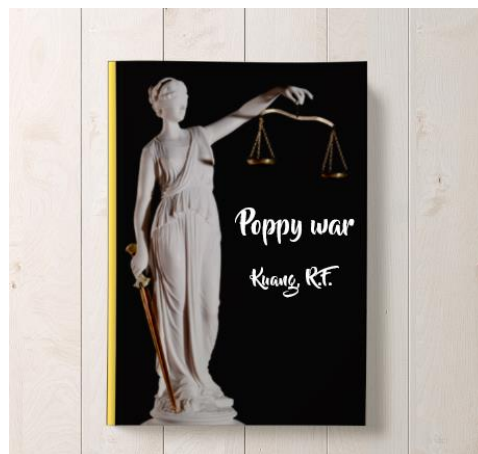

Рис В.1 Розроблена обкладинка для артбуку «Макова війна»

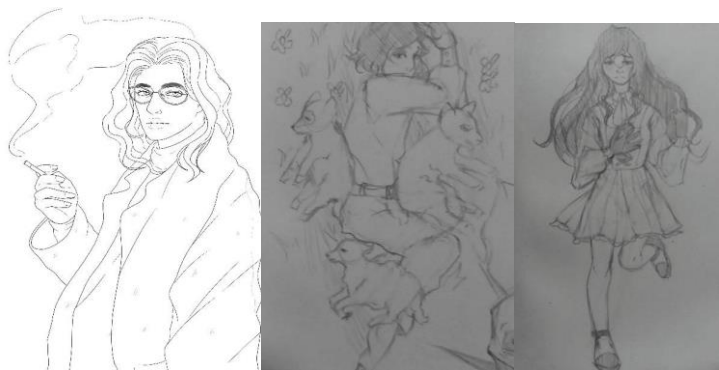

Рис В.2 Ескізи ілюстрацій

Рис В.3 — В.4 Ескізи ілюстрацій

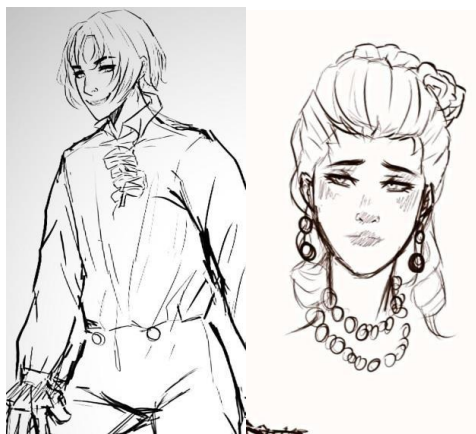

Рис В.5 — В.6

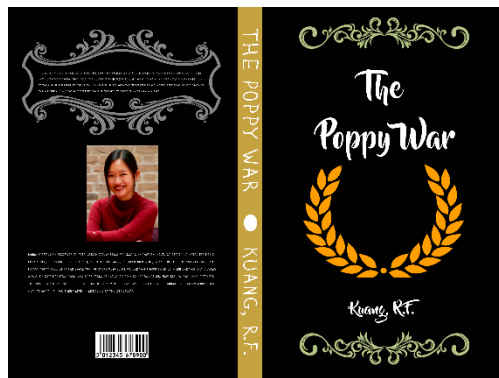

Рис В.7 Обкладинка книги

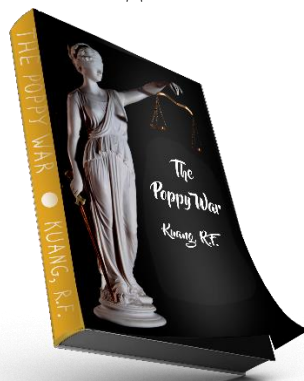

Рис В.8 Супер обкладинка

Рис В.9 Супер обкладинка та обкладинка

Рис В.10 Сторінка з ескізами

Рис В.11 – В.12 Мокапи з ілюстраціями

Рис В.13 – В.14 Мокапи з ілюстрацією та закладинкою

Рис В.15 – В.16 Мокапи з ілюстраціями на фоні уривків книги

Рис В.17 – В.18 Мокапи з ілюстраціями на фоні уривків книги

Рис В.18 – В.19 Візуальна демонстрація листівок

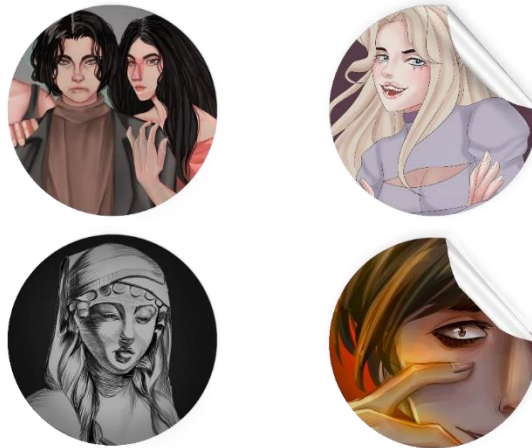

Рис В.20 Візуальна демонстрація наклейок