

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

студента 1 курсу магістратури

Руслана ШАПОЛОВА

Актуальність Звернення людства до казкового та чарівного світу фантазійної літератури відбувається з продаваних часів. Містичний світ тайн та непізнаного настільки чітко та детально вигадувалася, що трансформовувався з ментального у фізичну реальність, таким чином виникали не тільки казки та легенди, а повноцінні релігії. Серед найвідоміших казкових текстів є такі, які вплітають у свої сюжети незліченну кількість оповідань, де історія за сюжетом сплітається і складається один на одного, що створює ідею настільки обшірною, настільки детальною, що вона стає всесвітом. Книга Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон» – одна з таких всесвітів. Розвиток сучасних технологій і збільшення можливостей розповсюдження та урізноманітнення візуалізації інформації додатково збільшує інтерес до жанру фентезі. Висока або епічна фентезі зараз є популярним жанром, від всесвіту Гаррі Поттера Дж. К. Роулінг до Джорджа Р. Р. Мартіна «Пісня льоду та полум'я», але серед письменників засновником жанру фентезі є саме видатний англійський письменник Дж. Р.Р. Толкін. Він перший хто сфокусував всі елементи з міфів та казок в єдину чітко визначену образну структуру, яка своєю достовірністю та універсальністю продовжила надихати інших письменників чи образотворчі твори. Завдяки Толкіну стали популярними архетипи, на яких засновано сучасне фентезі. Це, в першу чергу, типажі чарівних народів - гномів, ельфів, гоблінів, тролів. Такі істоти, як гоббити і орки були придумані самим Професором і міцно увійшли в традицію фентезі поряд зі міфологічними народами. «Деякі з великих історій я мав намір розкрити у всій повноті, а іншим залишити лише місце в загальному задумі у вигляді замальовок. Цикли повинні об'єднатися в грандіозне ціле, залишаючи в той же час простір для інших умов і рук,

привносячи фарби, музику, і драму» [Дж. Толкін з листів видавцеві Мілтон Уолдмену].

Творчість Джона Толкіна стало предметом ретельного вивчення критиками і літературознавцями, породивши напрям відоме як «толкіністика», дослідження присвячені як літературним і міфологічним корінням книг Толкіна, так і його вигаданим мовам. Фентезійний світ Толкіна існує не лише на традиційних інформаційних носіях, а й захоплює віртуальний світ, трансформуючись у фільми, анімацію, комп'ютерні ігри, музику, п'єси, тощо. На сьогоднішній день книгу Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон» продано понад 100 000 000 примірників та перекладено на 38 мов, хоча видавці свідчать, що «Сильмариліон» ніколи не знаходив такого ж рівня громадського визнання та комерційного успіху, як роман «Володар пернів» та «Гоббіт». «Серіал за мотивами книги «Сильмариліон» компанія Amazon придбала права на екранізацію за \$ 250 млн., також \$ 1 млрд планується витратити на виробництво серіалу [18].

Про це свідчить, що жанр фентезі, а особливо твори професора Дж. Р.Р. Толкіна є найвідомішими в сучасній масовій культурі, мають великий запит, та рекордно дорогі права на твори для їх екранізації. Все це створює підстави для можливості використання «хайпової теми» в якості бізнес ідеї, створення унікального авторського проекту у вигляді комплексного оформлення книги для його подальшої комерційної реалізації. Хоча книга «Сильмариліон» має нижчий рівень попиту, обґрунтовуючи це тим, що твір достатньо складний для зрозуміння, також не виключно, що ілюстрація як інструмент, який наділений здатністю допомогти зрозуміти текст, доповнюючи його образно візуалізаційним твором, не був на достатньому рівні аби читацький інтерес зріз до рівня книги «Володар пернів». Отже була поставлена мета створити повне оформлення, використовуючи максимально візуально художні засоби аби полегшити процес сприйняття тексту привабливим доповненням, виробити нову, але в той же час подібну до Толкіна стилістику художньої

виразності. Таким чином аби в сукупності привабити читача новою версією публікації комплексного оформлення книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон»

Ілюстрування не передбачає, що застосування зображень залишиться лише в мережах книги, їх практичне використання при умові дотримання певної стилістики можливе в якості концепт арту для комп'ютерної гри, анімації, фільму. Прикладом є творчість Алана Лі, Тед Несміта та Джона Хоу ілюстрації яких стали підґрунтям для створення візуальних образів у фільмах Пітера Джексона «Володар перснів» та «Гоббіт або туди та звідти».

Мета і завдання дипломної роботи – створення комплексного оформлення книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон»

Для досягнення мети вирішуються наступні **завдання**:

1. Визначити специфіку та особливості ілюстрування жанру фентезі.
2. Розкрити значення образотворчих засобів у побудові візуального образу в ілюстраціях до книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон».
3. Визначити роль стилізації при створенні ілюстрацій до книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон».
4. Проаналізувати ілюстрації до книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон»,
5. Створити комплексне оформлення книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон».

КОНЦЕПЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ

ДЖ. Р.Р. ТОЛКІНА «СИЛЬМАРИЛІОН».

Творчість видатного англійського письменника Дж. Р.Р. Толкіна є не лише джерелом натхнення для художників та режисерів, а відображуючись у субкультурі толкієністів, вона створює уявний світ для багатьох ідейних

послідовників письменника. Широке захоплення фантазійним світом Толкіна відбулося ще у середині минулого століття та не втрачає своєї актуальності у сьогоденні. Більш того, інформаційні та технологічні можливості ХХІ століття збільшують можливості реалізації літературного спадку Дж. Р.Р. Толкіна.

Вибір книги Дж. Р.Р. Толкіна «Сильмариліон» для створення комплексного оформлення обґрунтовується тим, що світ, створений Толкіном мені, як автору дипломної роботи, з ранніх років був завше цікавий. Він приваблює захоплюючим сюжетом, глибиною та деталізацією опису персонажів, оточення. Однак, на наш погляд, і досі не створене багато ілюстроване видання книги «Сильмариліон», таке щоб допомагало зрозуміти складний текст книги, роз'яснювало та органічно доповнювало його. Приклади з оформлення даного літературного твору не переконували у задоволенні власних відчуттів та сподівань, тож було прийнято рішення створити таке комплексне оформлення книги.

На першому етапі ілюстрування найголовнішим завдання – це вирішення художником смислу інтерпретації текстового змісту та словесних образів. І ця задача певною мірою є найскладнішою, тому що образу будь чого, кожна людина може інтерпретувати по своєму, хоча при цьому все-таки за умов якісного детального опису, характерні пізнавальні риси будуть присутні. Якраз літературний стиль Толкіна характерний, якісним описом образів, переважну роль надаючи пейзажам.

1

A

Bilbo comes to the Huts of the Petty-dwarves

4

2

5

The Misty Mountains looking West from the Eyre towards Goblin Gate

6

RIVENDELL

3

7

The Mountain-path

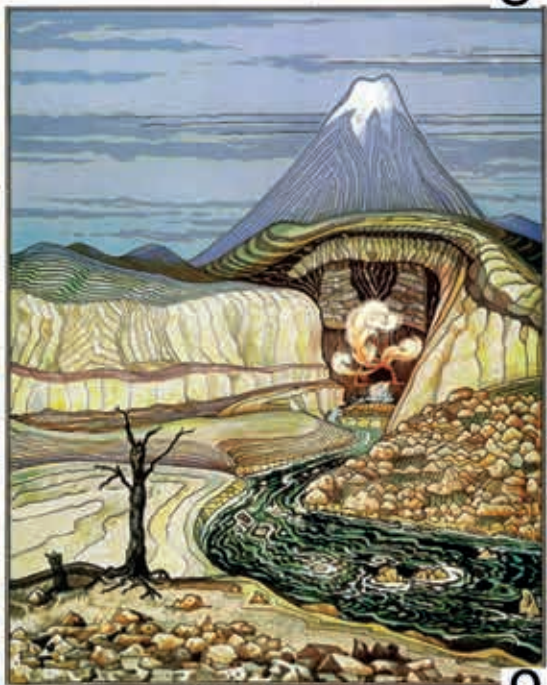
8

11

15

The Front Gate.

9

12

13

16

10

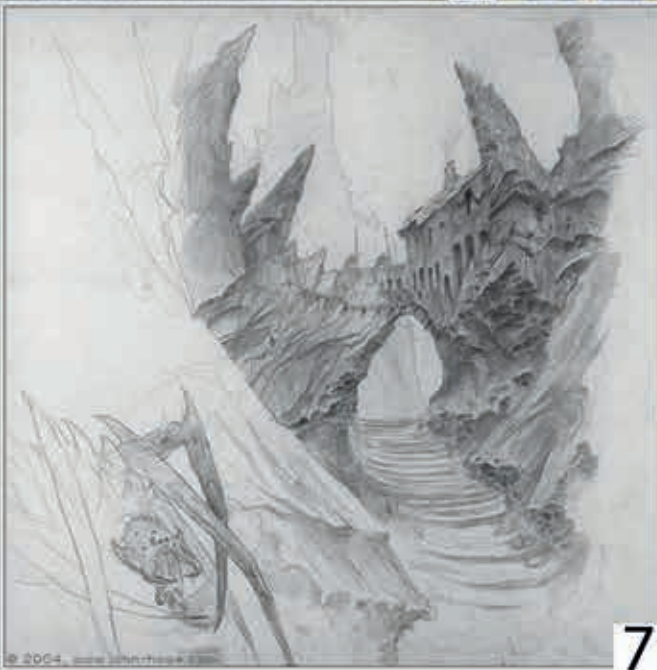
Slaujung pees forch

to peek Tūpin :-

14

B

9

11

B

13

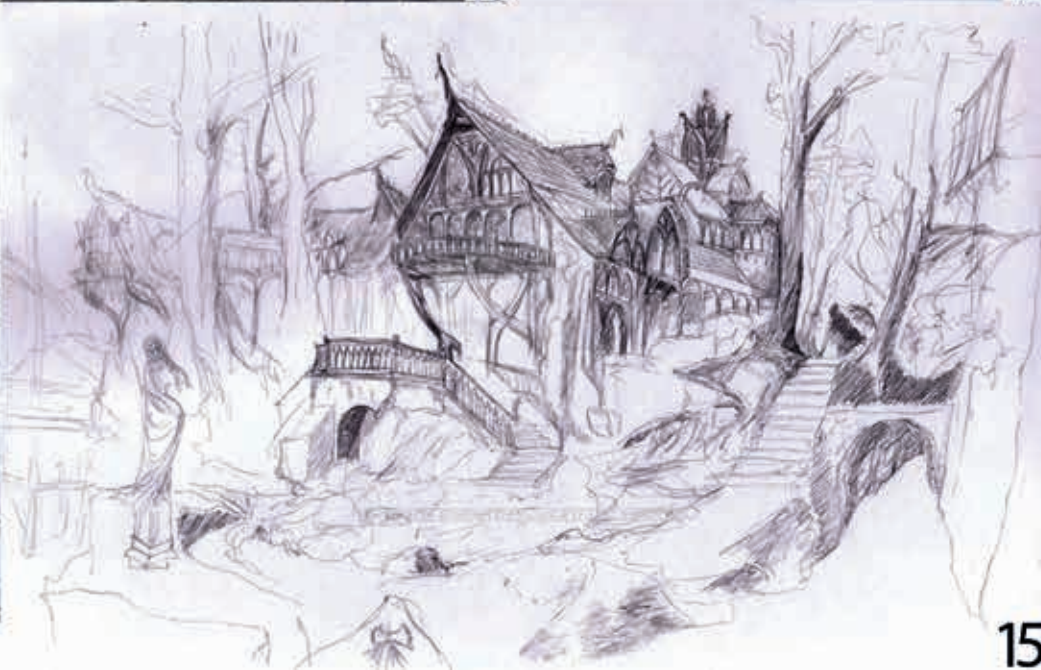
10

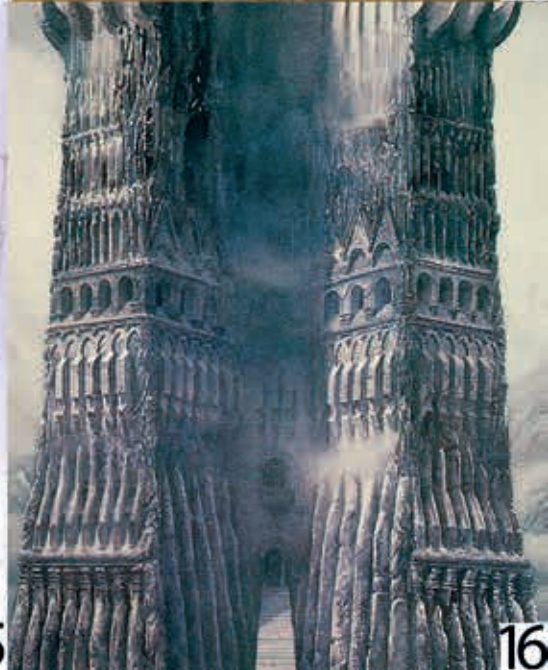
12

14

15

16

C

8

2003 www.john-hosie.com

11

9

12

10

13

9

12

10

13

11

14

7

11

8

12

9

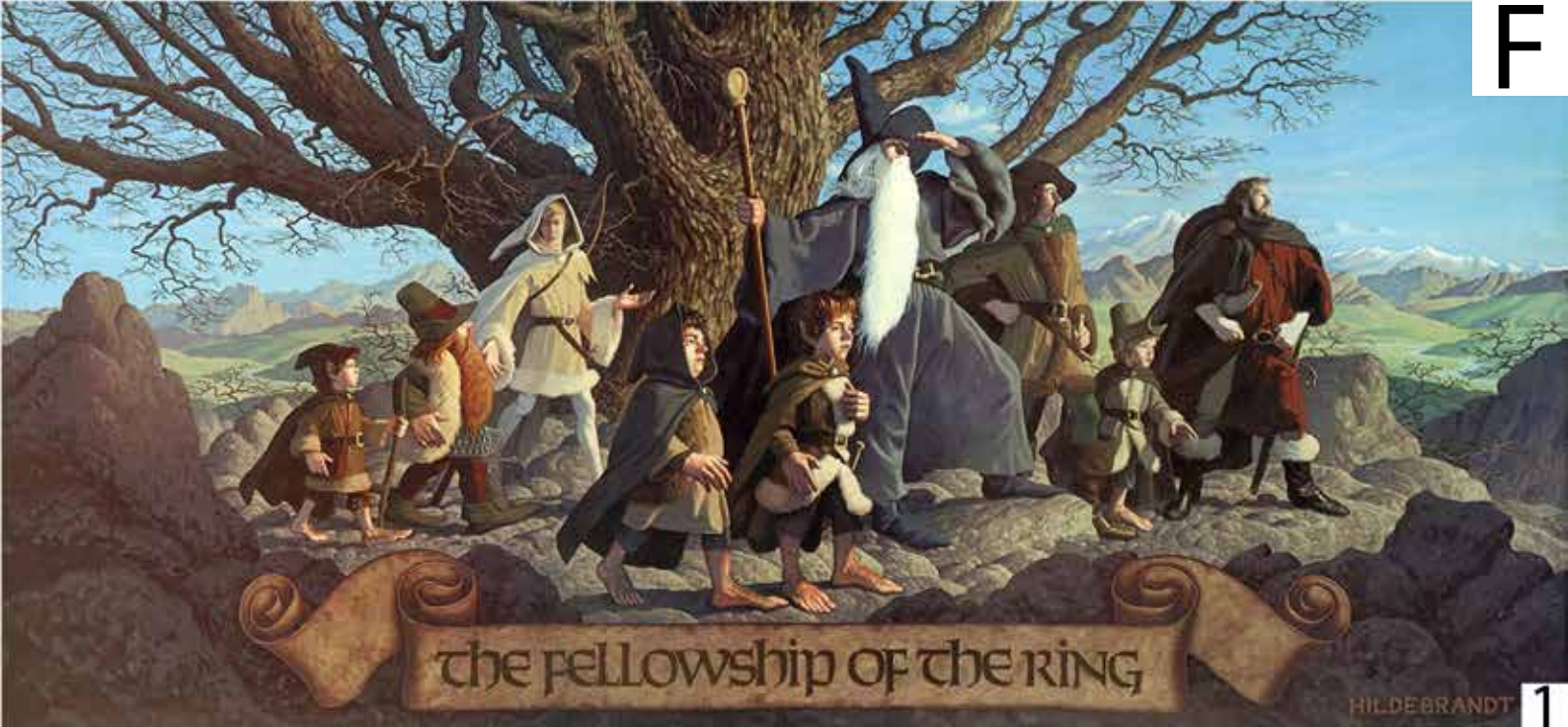
13

10

14

HILDEBRANDT 1

2

3

4

HILDEBRANDT

5

6

1

2

3

2

3

4

5

1

2

3

MIDDLE-EARTH
SHADOW OF WAR
TAI GORDON
Paint and graphics on body
Armor textures and gear parts

4

5

MIDDLE-EARTH
SHADOW OF WAR
PAIN SEEKER
BASTY RADNINE

6

7

8

MIDDLE-EARTH
SHADOW OF WAR

SHADOW OF WAR

9

SHADOW OF WAR

10

SHADOW OF WAR

11

W.A.

SHADOW OF WAR

12

13

14

QUENTA SILMARILLION IX
The Flight of the Noldor

QUENTA SILMARILLION VI
Of Fear and the Unchaining of Melkor

QUENTA SILMARILLION VII
Of the Simarils and the Unrest of the Noldor

QUENTA SILMARILLION I
Of the Beginning of Days

QUENTA SILMARILLION V
Of Eldamar and the Princess of the Eldar

QUENTA SILMARILLION IV
Of Thingol and Melian

QUENTA SILMARILLION III
Of the Coming of the Elves and the Captivity of Melkor

AINULINDALĒ
The Music of the Ainur

VALAQUENTA
Account of the Valka and Dwarves according to the lore of the Eldar

Orcs and Trolls

Cochnog

Thingol and Melian

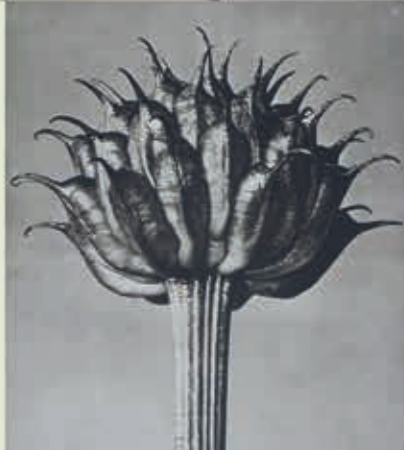

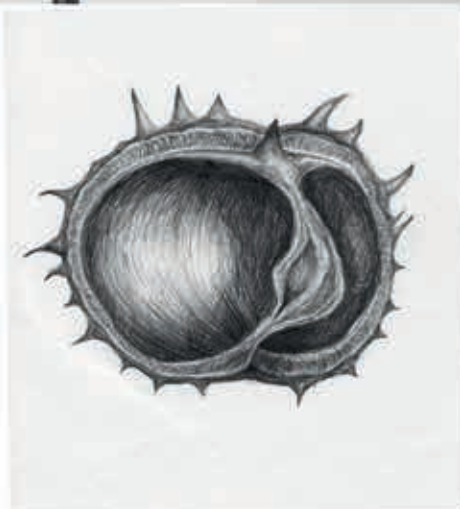
Olwe & Ingwe

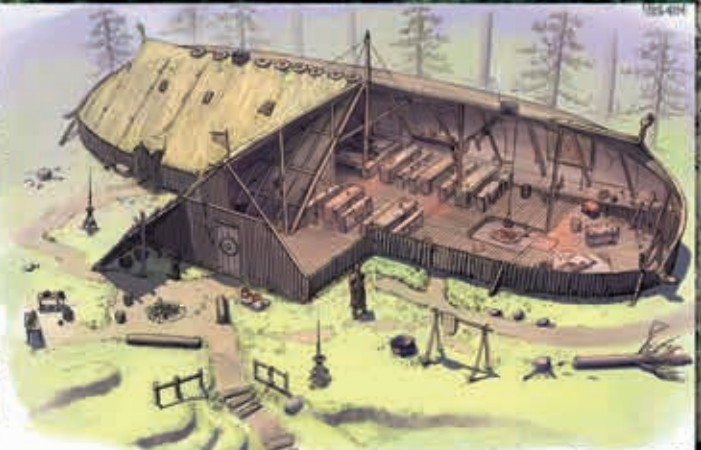
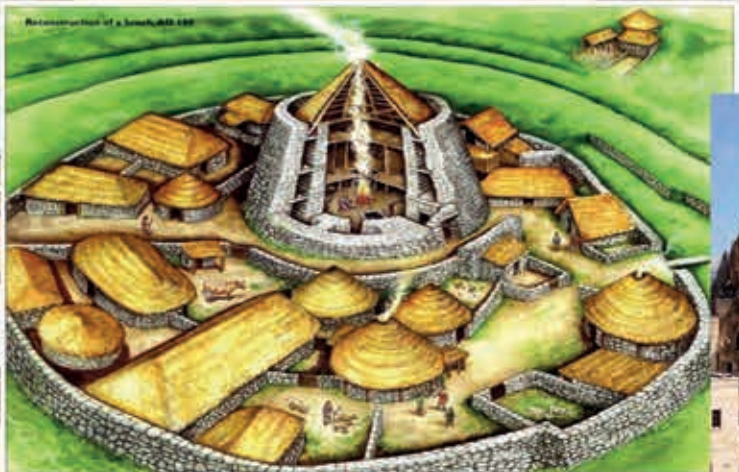
Sindar and Chaires

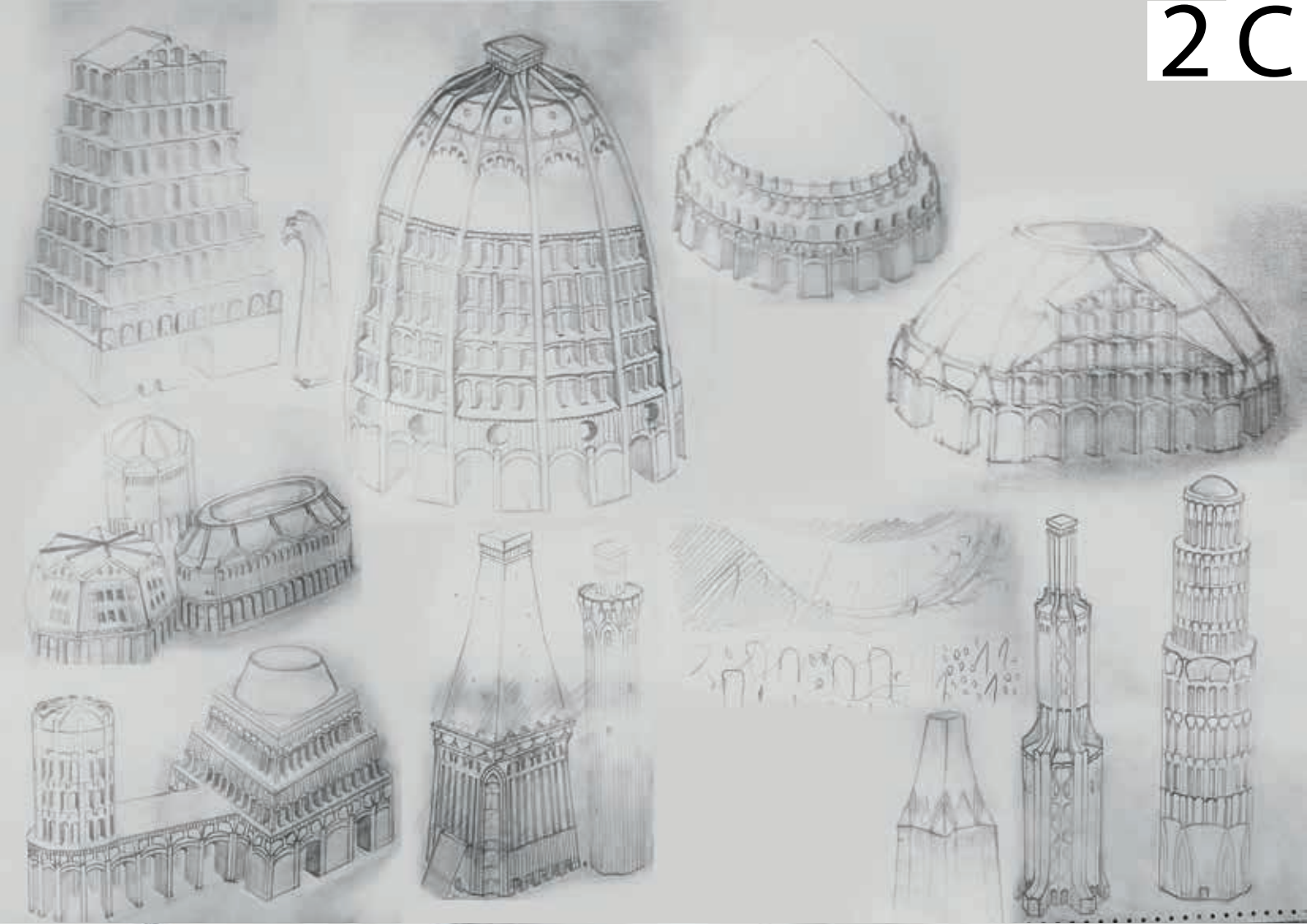

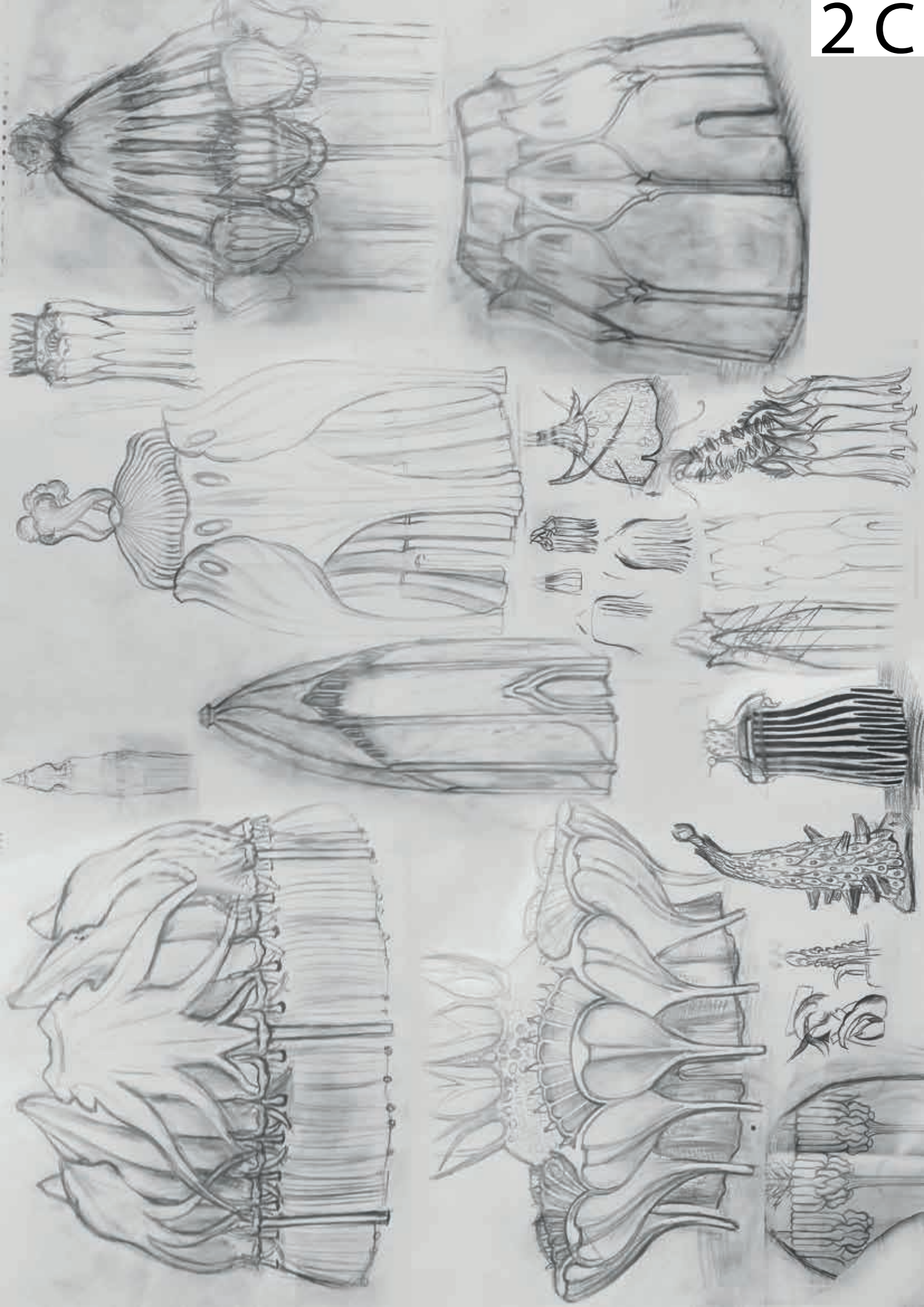

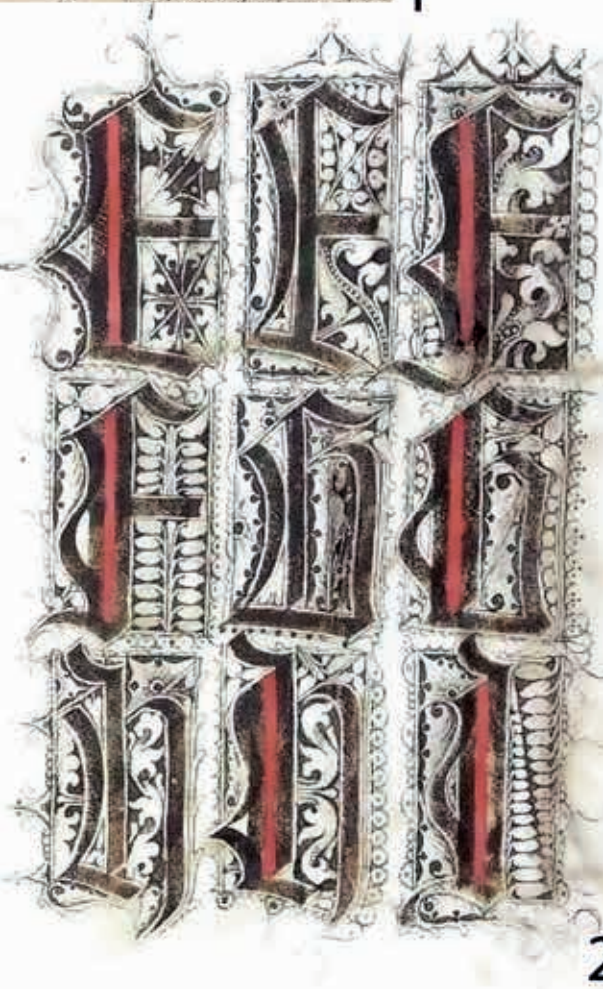

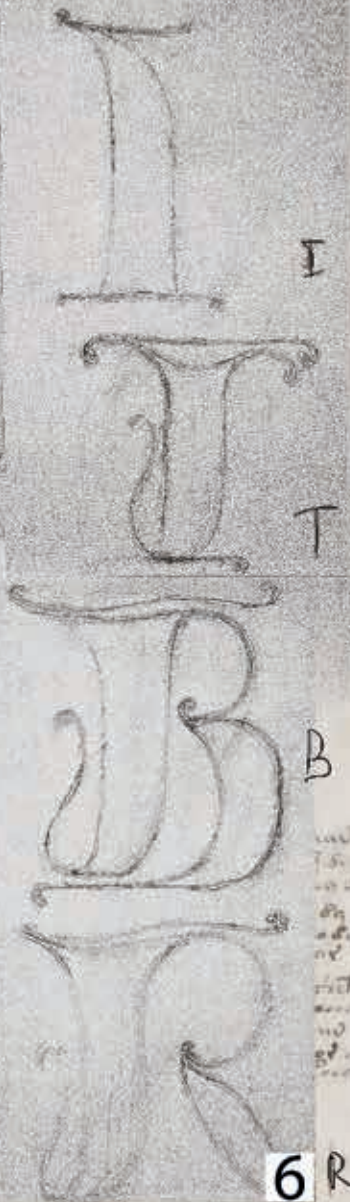

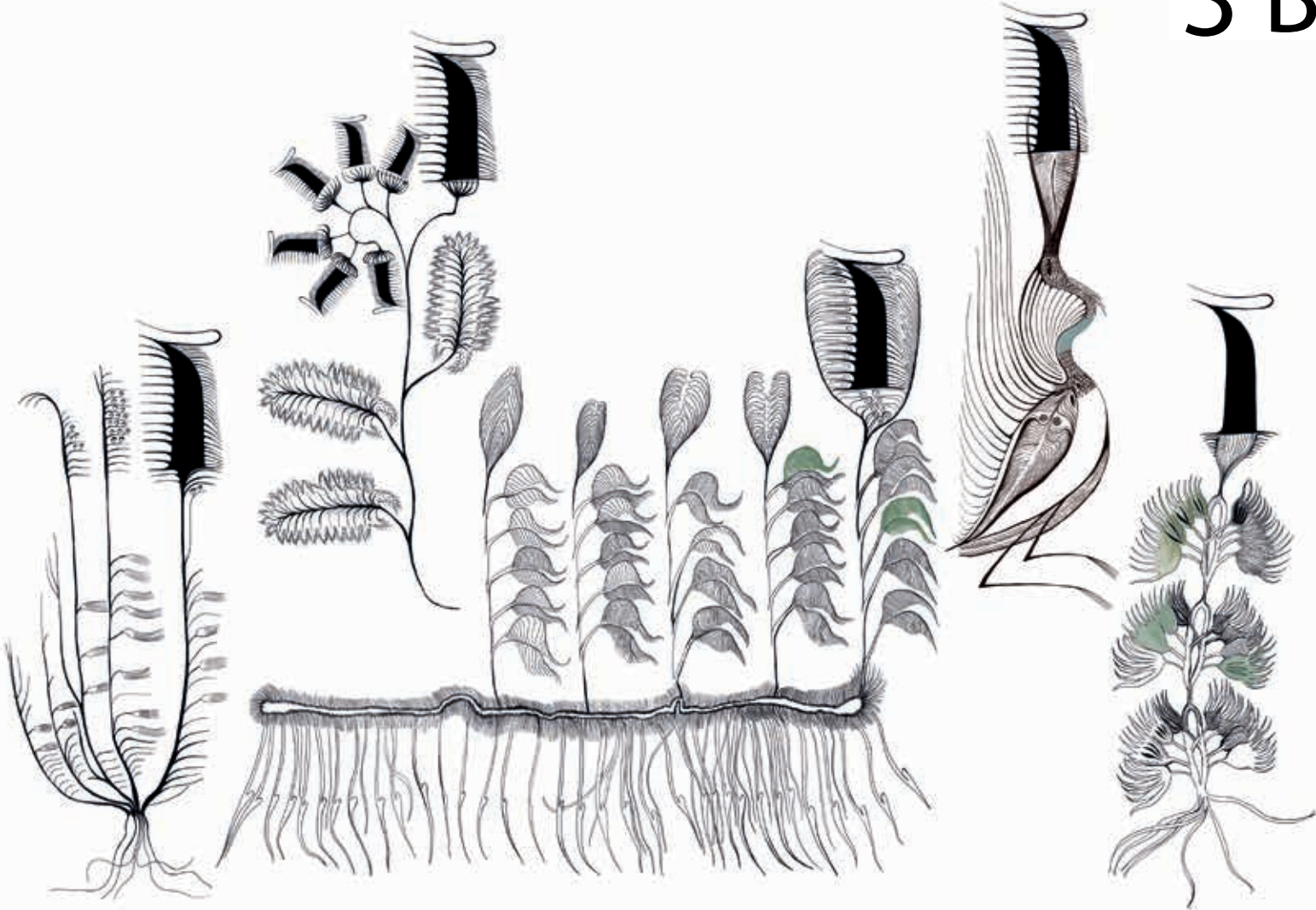

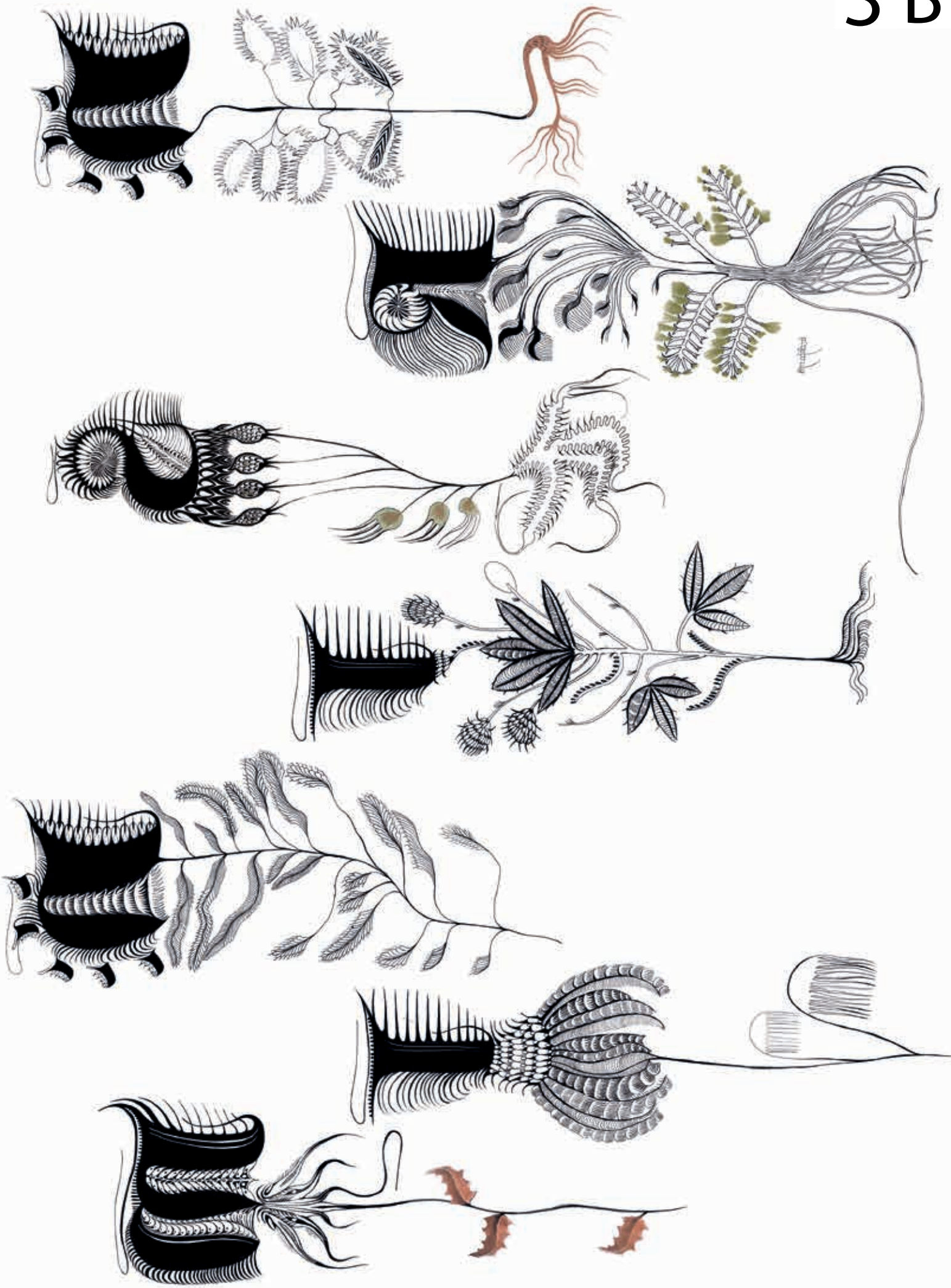
ABCD
 EFGHIJK
 LMNOP
 QRSTU
 VWXYZ
 UINCIAL

ph ABCD
 EFGHIJK
 LMNOP
 QRSTU
 VWXYZ
 YΩ

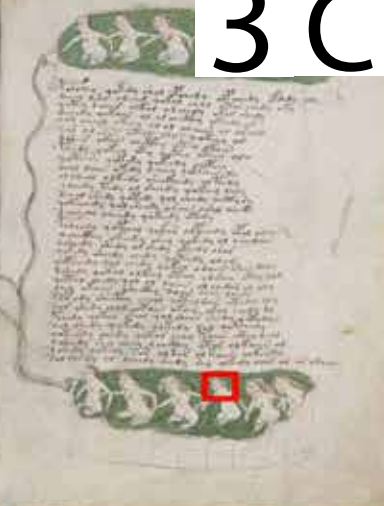
3 A
 þ þánn þyǰ þō þē
 þ þánn þyǰ þō þē
 þ þánn þyǰ þō þē
 þ þánn þyǰ þō þē
 þ þánn þyǰ þō þē

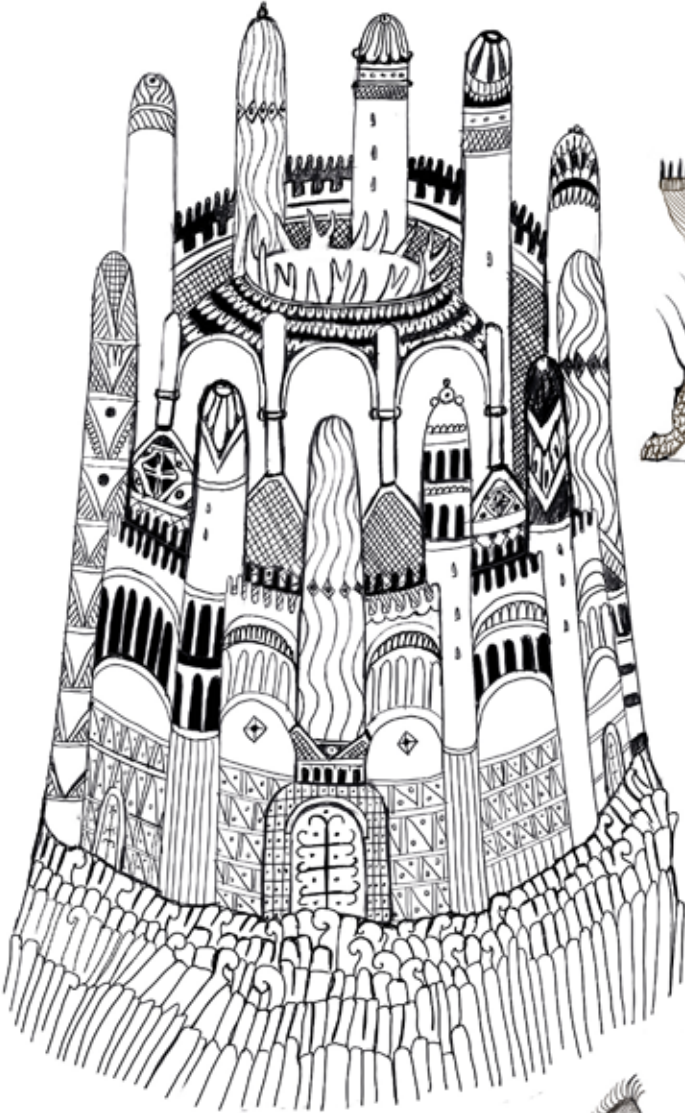

3 C

JOHN
RMS
RMT
TOLKIEN

QUENTA
SILMARILLION
The History of the Silmarils

Illustrations by
Ruslan
Shapolov

March
2011

1

2

Account of the Valar and Maiar according to the lore of the Eldar

In the beginning, the One who was the Eldest began to think, and he made a great Music before him. In the Music, the World was begun. For three months he made the song of the Ainur, and they beheld it as a light in the darkness. And after seven times he made a remembrance of the beauty of his labor, and he made the World, and the first Tree was made to grow at the base of the World, and it was called Eru.

Of the Valar

The Great among these spirits the Elves call the Valar, and the lesser the Maiar. And the Valar are seven, and they have the Queen of the Valar, and she is called Manwë, and she is the most beautiful of all the Valar. And she is the most beautiful of all the Valar.

And he saw the world and the things that were in it, and he thought that it was a world of beauty and joy, and he made it so that it should be so. And he made the world of the Valar, and he made the world of the Maiar, and he made the world of the Elves, and he made the world of the Dwarves, and he made the world of the Hobbits, and he made the world of the Men.

Of the Enemies

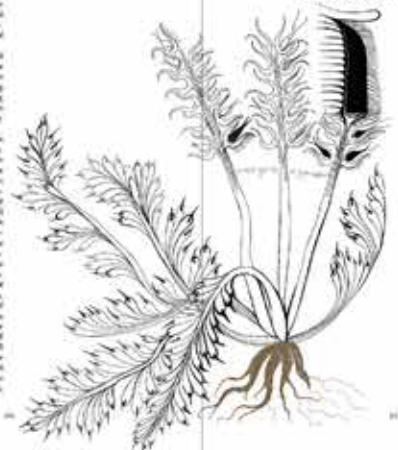
And he saw the world and the things that were in it, and he thought that it was a world of beauty and joy, and he made it so that it should be so. And he made the world of the Valar, and he made the world of the Maiar, and he made the world of the Elves, and he made the world of the Dwarves, and he made the world of the Hobbits, and he made the world of the Men.

3

4

Chapter 5 Of Eldamar and the Princes of the Eldalie

In the beginning, the One who was the Eldest began to think, and he made a great Music before him. In the Music, the World was begun. For three months he made the song of the Ainur, and they beheld it as a light in the darkness. And after seven times he made a remembrance of the beauty of his labor, and he made the World, and the first Tree was made to grow at the base of the World, and it was called Eru.

And he saw the world and the things that were in it, and he thought that it was a world of beauty and joy, and he made it so that it should be so. And he made the world of the Valar, and he made the world of the Maiar, and he made the world of the Elves, and he made the world of the Dwarves, and he made the world of the Hobbits, and he made the world of the Men.

5

6

Chapter 21 Of Turin Turambar

Now, Aragorn of Gondor, was the son of Eru, and he was the most beautiful of all the Valar. And he was the most beautiful of all the Valar. And he was the most beautiful of all the Valar.

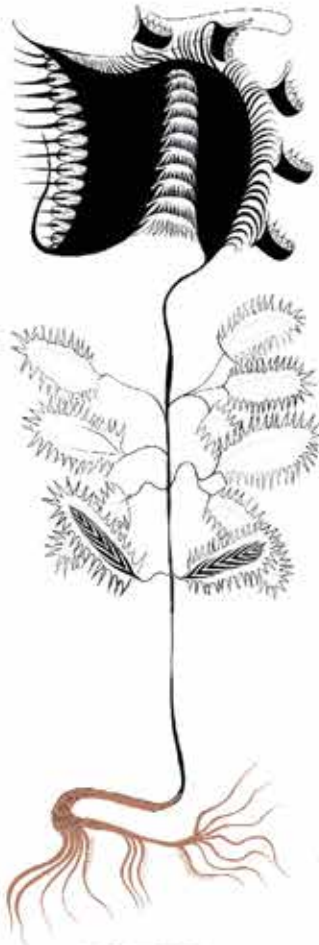
And he saw the world and the things that were in it, and he thought that it was a world of beauty and joy, and he made it so that it should be so. And he made the world of the Valar, and he made the world of the Maiar, and he made the world of the Elves, and he made the world of the Dwarves, and he made the world of the Hobbits, and he made the world of the Men.

8

7

Chapter 6 Of Fëanor and the Unchaining of Melkor

Now the Three Kindreds of the Eldar were gathered at last in Valinor, and Melkor was chained. This was the Noon-tide of the Blessed Realm, the fullness of its glory and its bliss, long in tale of years, but in memory too brief. In those days the Eldar became full-grown in stature of body and of mind, and the Noldor advanced ever in skill and knowledge; and the long years were filled with their joyful labours, in which many new things fair and wonderful were devised. Then it was that the Noldor first bethought them of letters, and Rúmil was the name of the loremaster who first achieved fitting signs for the recording of speech and song, some for graving upon metal or in stone, others for drawing with brush or with pen.

In that time was born Eldamar, in the house of the King in Tirion upon the crown of Tuna, the eldest of the sons of Finwë, and the most beloved. Curufinwë was his name, but by his mother he was called Fëanor, Spirit of Fire; and thus he is remembered in all the tales of the Noldor.

Miriel was the name of his mother, who was called Serindë, because of her surpassing skill in weaving and needlework; for her hands were more skilled to fineness than any hands even among the Noldor. The love of Finwë and Miriel was great and glad, for it began in the Blessed Realm in the Days of Bliss. But in the bearing of her son Miriel was consumed

in spirit and body; and after his birth she yearned for release from the labours of living. Ana when she had named nun, she said to Finwë: 'Never again shall I bear child; for strength that would have nourished the life of many has gone forth into Fëanor.'

Then Finwë was grieved, for the Noldor were in me youth of their days, and he desired to bring forth many children into the Miss of Aman; and he said: 'Surely there is healing in Aman? Here all weariness can find rest.' But when Miriel languished still, Finwë sought the counsel of Manwë, and Manwë delivered her to the care of Irmo in Lórien. At their parting (for a little while as he thought) Finwë was sad, for it seemed an unhappy chance that the mother should depart and miss the beginning at least of the childhood days of her son.

'It is indeed unhappy,' said Miriel, 'and I would weep, if I were not so weary. But hold me blameless in this, and in all that may come after.'

She went then to the gardens of Lórien and lay down to sleep; but though she seemed to sleep, her spirit indeed departed from her body, and passed in silence to the halls of Mandos. The maidens of Estë tended the body of Miriel, and it remained unwithered; but she did not return. Then Finwë lived in sorrow; and he went often to the gardens of Lórien, and sitting beneath the silver willows beside the body of his wife he called her by her names. But it was unavailing; and alone in all the Blessed Realm he was deprived of joy. After a while he went to Lórien no more.

And his love he gave thereafter to his son; and Fëanor grew swiftly, as if a secret fire were kindled within him. He was tall, and fair of face, and masterful,

his eyes piercingly bright raven-dark; in the pursuit of all his purposes eager and steadfast. Few ever changed his courses by counsel, none by force. He became of all the Noldor, then or after, the most subtle in mind and the most skilled in hand. In his youth, bettering the work of Rúmil, he devised those letters which bear his name, and which the Eldar used ever after; and he it was who, first of the Noldor, discovered how gems greater and brighter than those of the earth might be made with skill. The first gems that Fëanor made were white and colourless, but being set under starlight they would blaze with blue and silver fires brighter than Helluin; and other crystals he made also, wherein things far away could be seen small but clear, as with the eyes of the eagles of Manwë. Seldom were the hands and mind of Fëanor at rest.

While still in his early youth he wedded Nerdanel, the daughter of a great smith named Mahtan, among those of the Noldor most dear to Anlé; and of Mahtan he learned much of the making of things in metal and in stone. Nerdanel also was firm of will, but more patient than Fëanor, desiring to understand minds rather than to master them, and at first she restrained him when the fire of his heart grew too hot; but his later deeds grieved her, and they became estranged. Seven sons she bore to Fëanor; her mood she bequeathed in part to some of them, but not to all.

Now it came to pass that Finwë took as his second wife Indis the Fair. She was a Vanya, close kin of Ingwë the High King, golden-haired and tall, and in all ways unlike Miriel. Finwë loved her greatly, and was glad again. But the shadow of Miriel did not depart from the house of Finwë, nor from his heart; and of all whom

he dream by the pools of Estë, in Telperion's flickering beams; and he begged to be given the task of tending for ever the Last Flower of Silver. Arien the maiden was mightier than he, and she was chosen because she had not feared the heats of Laurelin, and was unhurt by them, being from the beginning a spirit of fire, whom Melkor had not deceived nor drawn to his service. Too bright were the eyes of Arien for even the Eldar to look on, and leaving Valinor she forsook the form and raiment which like the Valar she had worn there, and she was as a naked flame, terrible in the fullness of her splendour.

Isil was first wrought and made ready, and first rose into the realm of the stars, and was the elder of the new lights, as was Telperion of the Trees. Then for a while the world had moonlight, and many things stirred and woke that had waited long in the sleep of Yavanna. The servants of Morgoth were filled with amazement, but the Elves of the Outer Lands looked up in delight; and even as the Moon rose above the darkness in the west, Fingolfin let blow his silver trumpets and began his march into Middle-earth, and the shadows of his host went long and black before them.

Tilion had traversed the heaven seven times, and thus was in the furthest east, when the vessel of Arien was made ready. Then Anar arose in glory, and the first dawn of the Sun was like a great fire upon the towers of the Pelóri: the clouds of Middle-earth were kindled, and there was heard the sound of many waterfalls. Then indeed Morgoth was dismayed, and he descended into the uttermost depths of Angband, and withdrew his servants, sending forth great reek and dark cloud to hide his land from the light of the Day-star.

Now Varda purposed that the two vessels should journey in Ilmen and ever be aloft, but not together; each should pass from Valinor into the east and return, the one issuing from the west as the other turned from the east. Thus the first of the new days were reckoned after the manner of the Trees, from the mingling of the lights when Arien and Tilion passed in their courses, above the middle of the Earth. But Tilion was wayward and uncertain in speed, and held not to his appointed path; and he sought to come near to Arien, being drawn by her splendour, though the flame of Anar scorched him, and the island of the Moon was darkened.

Because of the waywardness of Tilion, therefore, and yet more because of the prayers of Lórien and Estë, who said that sleep and rest had been banished from the Earth, and the stars were hidden, Varda changed her counsel, and allowed a time wherein the world should still have shadow and half-light. Anar rested therefore a while in Valinor, lying upon the cool bosom of the Outer Sea; and Evening, the time of the descent and resting of the Sun, was the hour of greatest light and joy in Aman. But soon the Sun was drawn down by the servants of Ulmo, and went then in haste under the Earth, and so came unseen to the east and there mounted the heaven again, lest night be over-long and evil walk under the Moon. But by Anar the waters of the Outer Sea were made hot and glowed with coloured fire, and Valinor had light for a while after the passing of Arien. Yet as she journeyed under the Earth and drew towards the east the glow faded and Valinor was dim, and the Valar mourned then most for the death

Simarillion

Simarillion

JOHN
REAR
TOLUEN

ДОДАТОК Б

Альбом ілюстрацій.

Включає етапи розробки та референси.

