

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

студентки 1 курсу магістратури

Тетяни ПУХНАВЦЕВОЇ

У сучасному суспільстві через швидкий розвиток новітніх технологій та засобів комунікацій роль зображення набуває все більшого значення, в першу чергу як способу означення індивідом власної сутності. При процесі постійного самотиражування, зображення починає грати майже символічну роль підтвердження людиною власного існування. Слід відмітити, що кількість створення та зміни зображень дедалі збільшується, зміна швидкості темпу людського життя триває; що, як наслідок, призводить й до зміни суспільної свідомості, типу бачення й буття людини ХХІ сторіччя. Зовнішній образ та тип існування через візуальні прояви стає домінуючим. Зазначимо, що важливою умовою для мистецького процесу є створення візуальних образів та їх перманентне оновлення різними авторами у різні часи.

Актуальність теми. Поряд із процесом поверхневого, швидкого зчитування зображення все сильніше проявляється потреба у виявленні зчитування поглибленого, вдумливого, що спрямовує людину безпосередньо на сутність та зміст речей, їх розуміння та споглядання. Характер поглибленого зчитування матеріалу можна віднести й до процесу літературного читання, що дедалі постає все більш важливою дією самопізнання для людини сьогодняшньої, що прагне не втратити себе й знайти відповіді на вічні запитання. Проза Дж. Д. Селінджера, видатного письменника ХХ сторіччя, є актуальною й сьогодні. Через твори Селінджера читач взаємодіє із таким художнім світом й героями, які вимагають глибокої рефлексії та знищення багатьох рівнів внутрішнього опору задля впізнавання й дослідження інтимних, сентиментальних й філософських питань – як літературного джерела, так і безпосередньо своїх власних. Існує нагальна потреба у створенні нових творів візуального мистецтва, що базуються на основі прози Дж. Д. Селінджера, в першу чергу через необхідність оновлення

й розуміння його літератури сьогодні та через потребу постійного оновлення візуальних образів, що так актуальна для постмодерного суспільства.

Мета і завдання роботи. Метою роботи є створення комплексного оформлення книги Дж. Д. Селінджера «Дев'ять оповідань». Для досягнення мети було визначено наступні завдання:

1. Розглянути та систематизувати аналоги графічного оформлення видань творів Дж. Д. Селінджера, виявити загальні тенденції.
2. Зібрати та оглянути аналоги графічних творів станкового характеру за принципом створення художнього образу персонажу, що є наближеним до персонажів оповідань Дж. Д. Селінджера.
3. Визначити концептуальний підхід до створення загального образу книги, ілюстративного ряду.
4. Визначити графічні засоби та техніку виконання ілюстрацій.
5. Застосування результатів дослідження при створенні комплексного оформлення книги Дж. Д. Селінджера «Дев'ять оповідань».

АВТОРСЬКА КОНЦЕПЦІЯ

1.1 Підхід до візуальної інтерпретації літературного першоджерела

Першочерговим кроком у концептуальному рішенні є вибір принципового підходу до ілюстрування тексту, характеру його візуальної інтерпретації. У сучасному світі, де дуже впевнено починає домінувати виражена індивідуалістичність, апелювання до власного, суб'єктивного сприйняття подекуди стає головним аргументом, не виключаючи й культурно-мистецьку площину. Виходячи з цього твердження, можна погодитись із тим, що нав'язування конкретного, єдиного погляду на ситуацію, історію, навіть художню а не документальну, вже відходить у минуле. Тому продукування і створення нових, непрямих ілюстрованих образів, що не матимуть агресивного наративу, а навпаки слугуватимуть поштовхом для уяви читача,

може мати сенс й підґрунтя для розвитку. У роботі планується використати підхід такого художнього інтерпретування тексту, який можна назвати непрямим ілюструванням. Даний принцип полягає у відсутності постійного дослівного, буквального відтворення тексту першоджерела у зображенні. Подібний підхід має певну історичність й наслідуваність багатьма поколіннями: Художник, його робота виступає тут у ролі супутника, того, хто йде паралельно з текстом, далеко не завжди щільно перетинаючись, а створюючи власний образний світ. Супутник має апріорі другорядну роль порівняно з першим Автором – себто, письменником; проте, ілюстратор як супутник є повнозначним й значущим діячем, що не обслуговує текст декоративно, а поділяє його як власну нерозривну долю. Безпосередньо зображення тут виступає паралельним текстовому візуальним каналом, що надає нового змісту й можливості нового прочитання для читача, що стає можливим тільки через особливості просторової та образної побудови книги.

Важливим концептуальним підґрунтям роботи є відстоювання ролі зображення як такого у дорослій книзі як вагомої художньої частини на противагу суцільно текстовій домінанті. Посилення значущості візуального образу для сприйняття дорослою людиною, його обов'язковість та необхідність мають, на наш погляд, виправданий сенс. Сенс полягає у створенні візуальних образів, які мають вплив не наративний та агресивний, а спрямовуючий читача у додаткові пошуки більш широких смислових можливостей літературного джерела. Подібне відстоювання такого концептуального підходу викликане розділенням сегментів книжкових видань на подарункові та багатоілюстровані видання, та більш камерні. Таке розділення нівелює значення зображення як провідника й супутника тексту твору й відмовляє камерним виданням проз у більш-менш адекватній візуальній інтерпретації.

АНАЛОГИ

Список ілюстрацій

1. Жутовський Б. Обкладинка першого видання «Над прірвою у житті» Дж. Д. Селінджера російською мовою. 1960.
2. E. Michael Mitchell. Обкладинка першого американського видання «Над прірвою у житті» Дж. Д. Селінджера. 1951
3. Jan Młodożeniec (Młodozeniec). Обкладинка польського видання «Над прірвою у житті» Дж. Д. Селінджера, видавництво «Iskry». 1961.
- 4-5. Огляд оформлення обкладинок книг Дж.Д. Селінджера (Домінанта зображення).
6. Thomas Messina. Оформлення обкладинок до творів «Добре ловиться рибка-бананка», «Перед самою війною з ескімосами» Дж. Д. Селінджера. 2018.
- 7-11. Шрифтове оформлення обкладинок книг Дж. Д. Селінджера, видавництво «Alianza editorial». 2016-2019
12. Огляд оформлення обкладинок книг Дж. Д. Селінджера.
13. Уайет Е. Хлопчик в дверях сараю (Син Альберта). 1959
14. Уайет Е.
Турецький ставок. 1944
Фермерська дорога. 1979
15. Уайет Е.
Зима 1946-го. 1946

Далеко. 1952

16. Уайет Дж.

Чорна ялина. 1994

Джуліана та соняшники. 1987

17. Уайет Е. Над ущелиною. 1960

Уайет Дж. Програвач (Чоловіча спина). 1964

18. Уайет Е.

Нагорі в студії. 1965

Полуденна любов. 1992

19. Пахомов А.

Олег. 2001

Портрет. 2001

Хлопчик із птахом. 1977

Портрет хлопчика. 1982

20. Пахомов А.

«Десять віршів», Платон. Обкладинка. 1995

Та, що спить. 1989

21. Пермеке К. Вибрані твори

22. Модільяні А.

Портрет дівчини. 1917

Син консьєржа. 1918

Жіночий портрет (Розалія) 1915

Беатріс Хастінг. 1915

23. Модільяні А.

Блакитна блуза. 1917

Портрет Пікассо. 1915

Лунія Чеховська з лівою рукою на її щоці. 1918

Дівчина в чорній сукні. 1918

24. Шан Б. Вибрані твори

25. Шан Б. Поруч із смертним. 1968

26. Рожкова К.

Кущ II. 2001

Кущ V. 2010

Кущ I. 2001

27. Рожкова К.

Вікно. 2015

Голубник 6. 2010

28. Рожкова К. Ілюстрації до повісті А. П. Чехова «Степ».

29-33. Ескізні пошуки композиційного рішення та образів ілюстр. ряду.

34. Пошук техніки. Використання елементів, виконаних в техніці лінориту (мотиви дитячих малюнків).

35. Пошук техніки. Поєднання лінориту як лінії та картонографії як плями.

36. Пошук техніки. Ескізи до збірки «Дев'ять оповідань» Дж. Д. Селінджера.

37-41. Ілюстрації до збірки «Дев'ять оповідань». Фінальний варіант

42. Ілюстрація до збірки «Дев'ять оповідань» Дж. Д. Селінджера (композиція на півтора розвороти). Фінальний варіант.

43-44. Принцип поєднання ілюстрацій із текстом.

45. Елементи оформлення зовнішнього та внутрішнього книжкового простору.

46. Принцип оформлення шмуцтитулів

Рис. 1 Жутовський Б. Обкладинка першого видання «Над прірвою у житті»
Дж. Д. Селінджера російською мовою. 1960

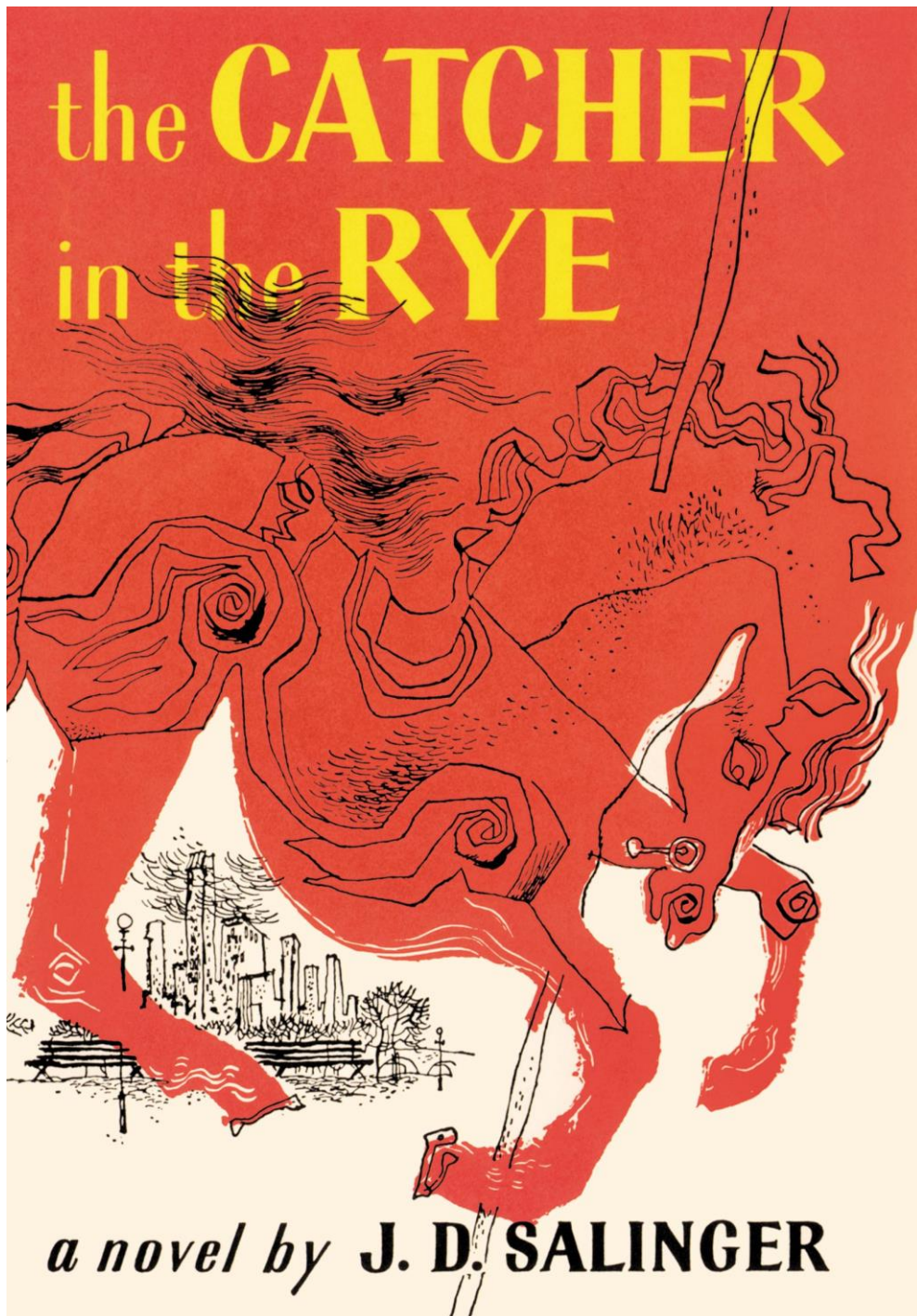

Рис. 2 Е. Michael Mitchell. Обкладинка першого американського видання «Над прірвою у житті» Дж. Д. Селінджера. 1951

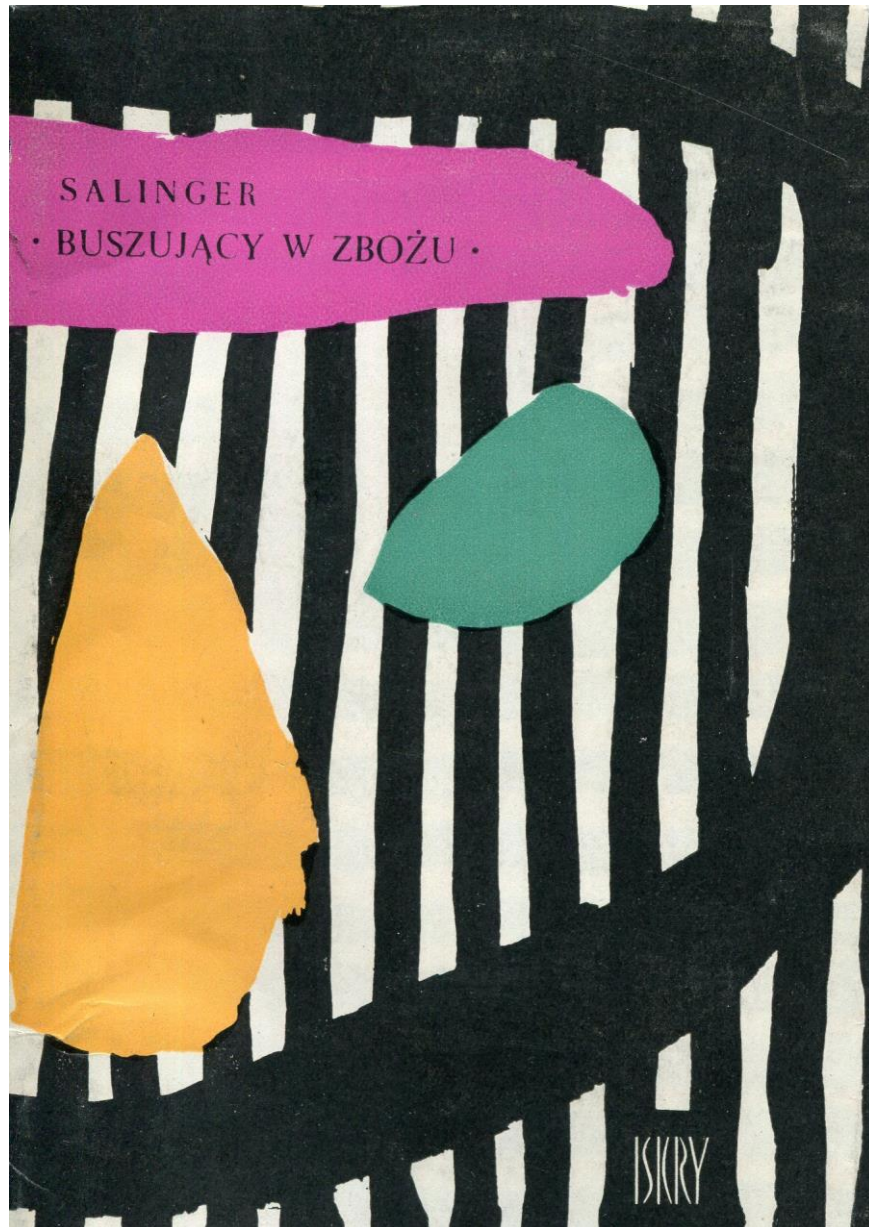

Рис. 3 Jan Młodożeniec. Обкладинка польського видання
«Над прірвою у житті», видавництво «Iskry». 1961

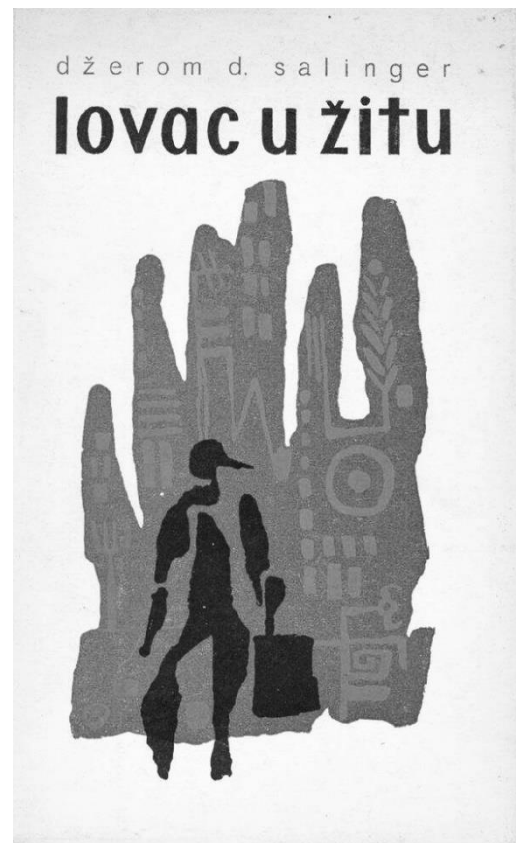
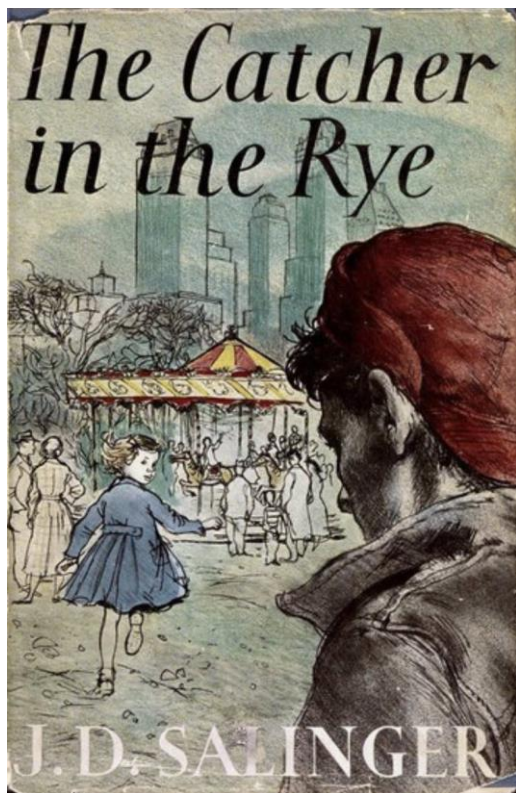
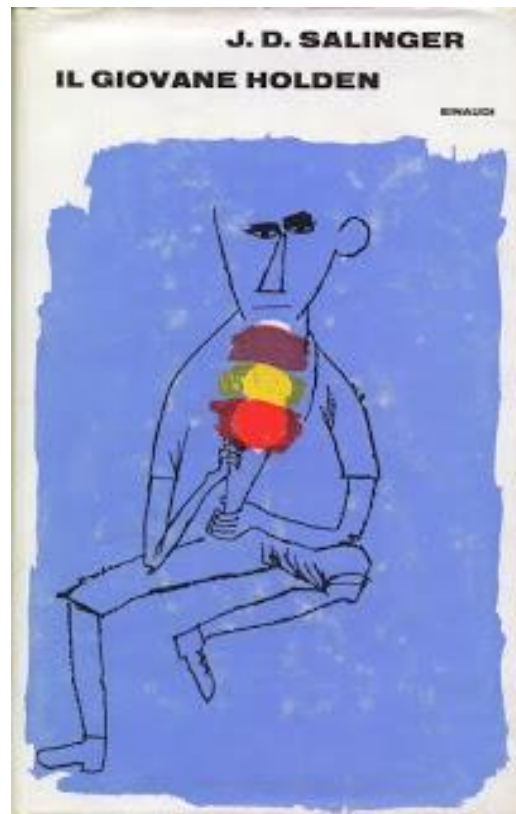
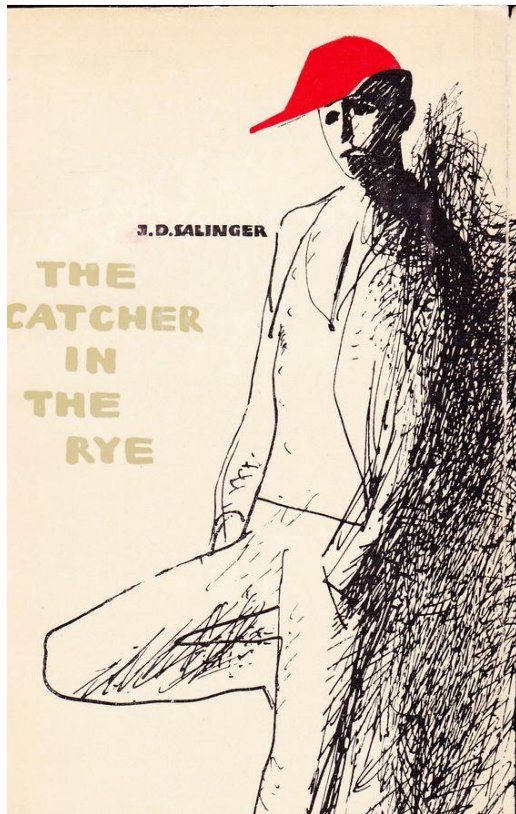

Рис. 4 Огляд оформлення обкладинок Дж. Д. Селінджера (Домінанта зображення)

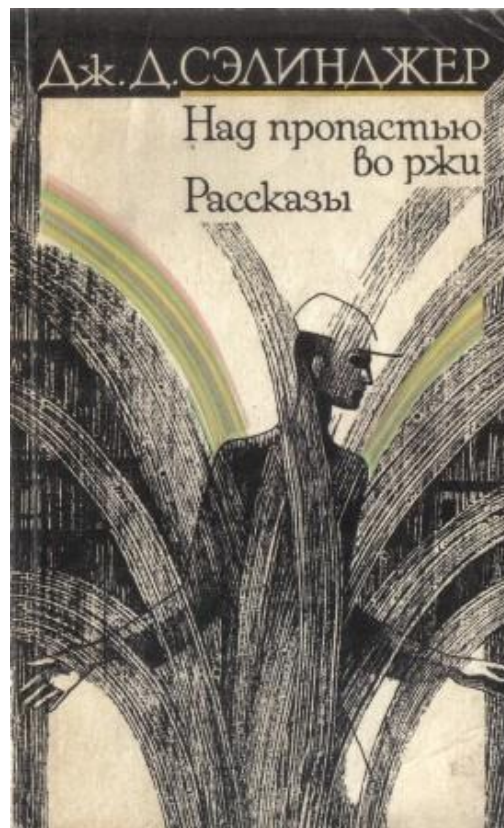
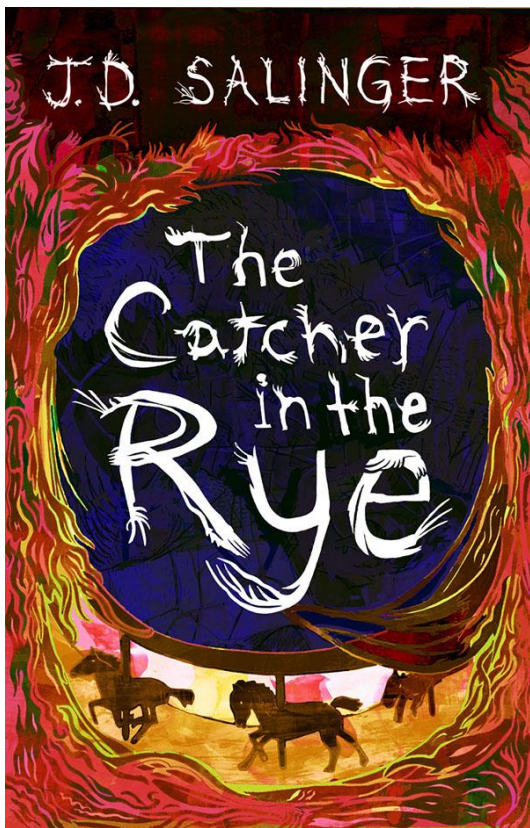
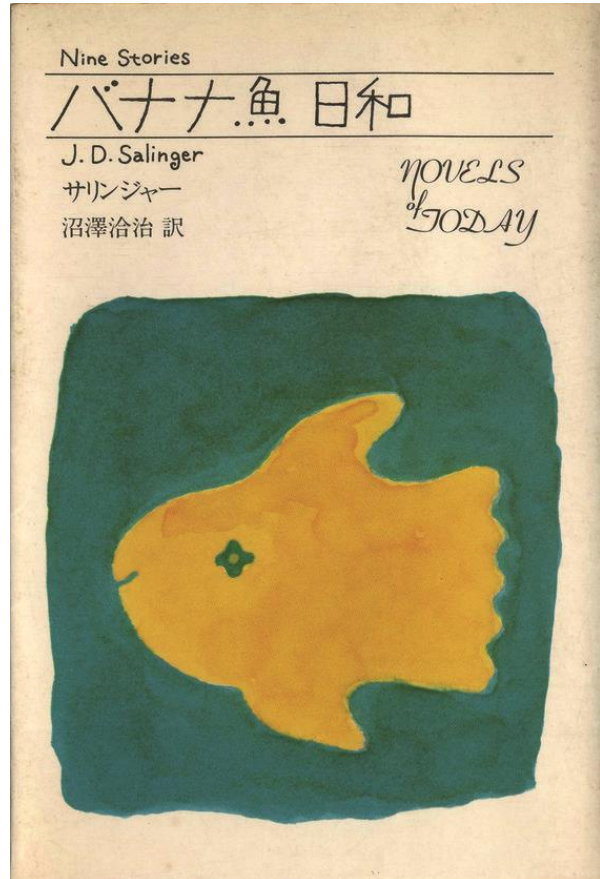
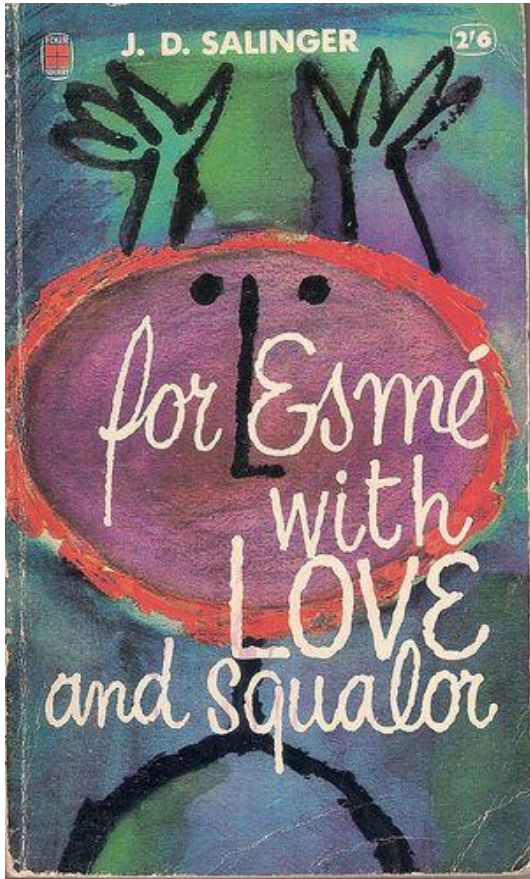

Рис. 5 Огляд оформлення обкладинок Дж. Д. Селінджера (Домінанта зображення)

Рис. 6 Thomas Messina. Оформлення обкладинок до творів «Добре ловиться рибка-бананка» та «Перед самою війною з ескімосами» Дж. Д. Селінджера. 2018

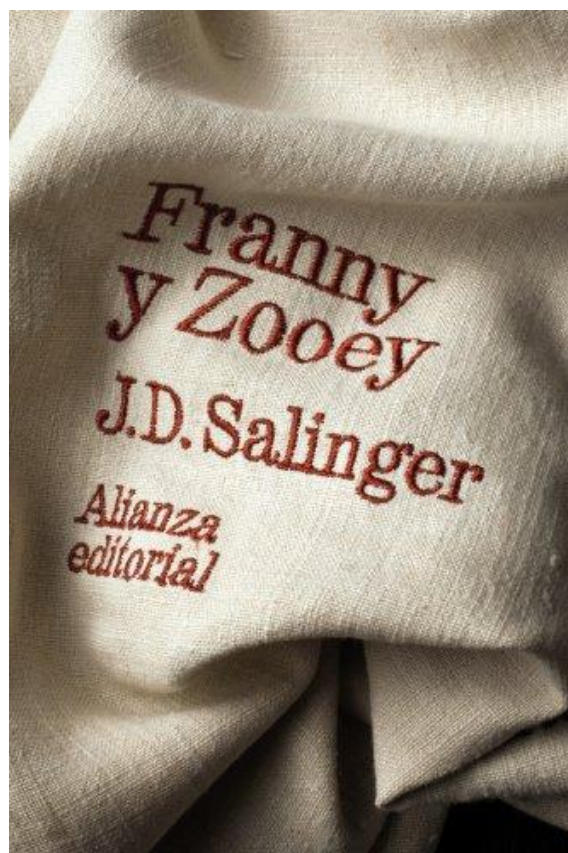
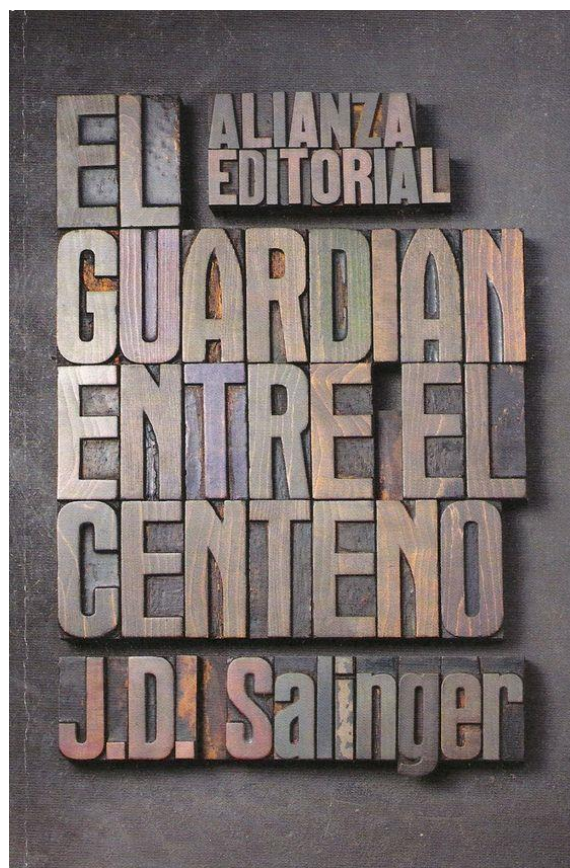
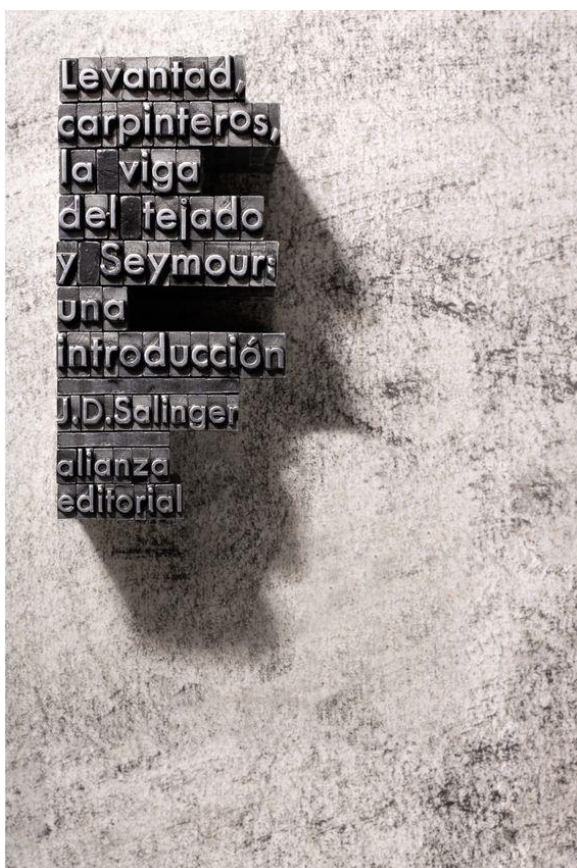

Рис. 7 Шрифтове оформлення обкладинок книг Дж. Д. Селінджера.

Видавництво «Alianza editorial». 2016-2019

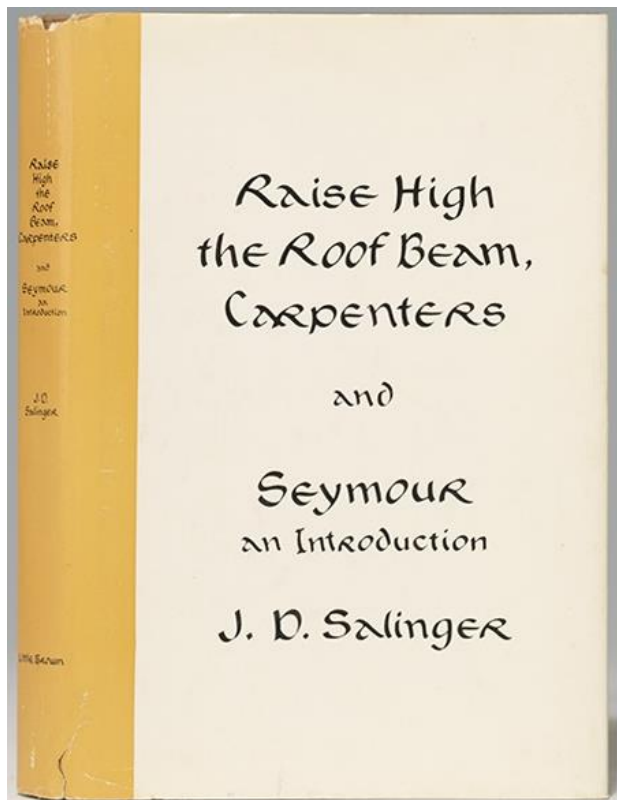
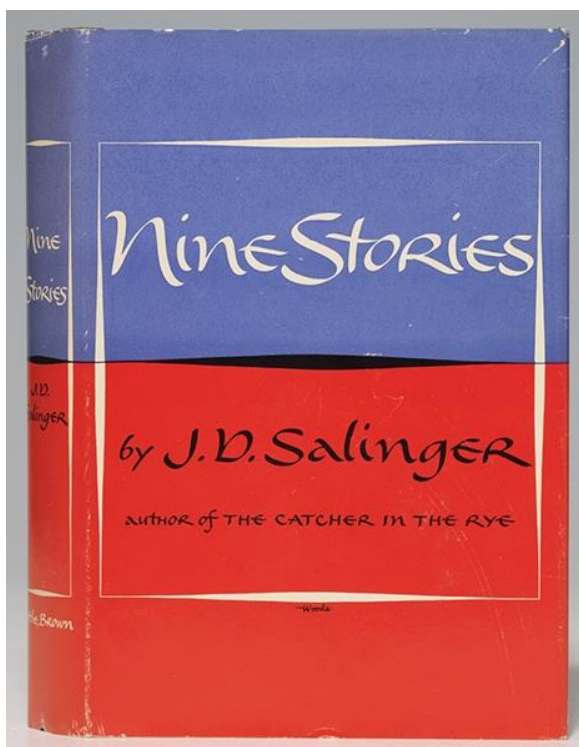
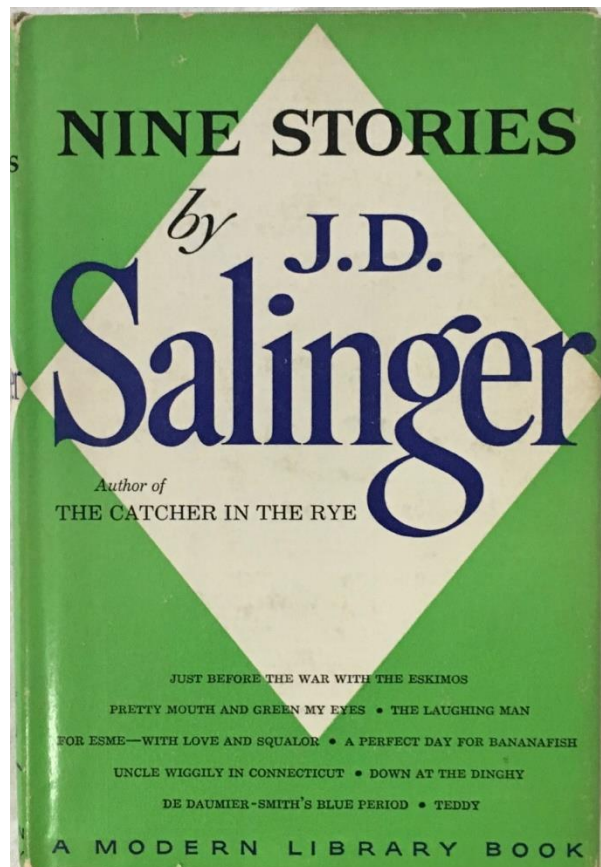
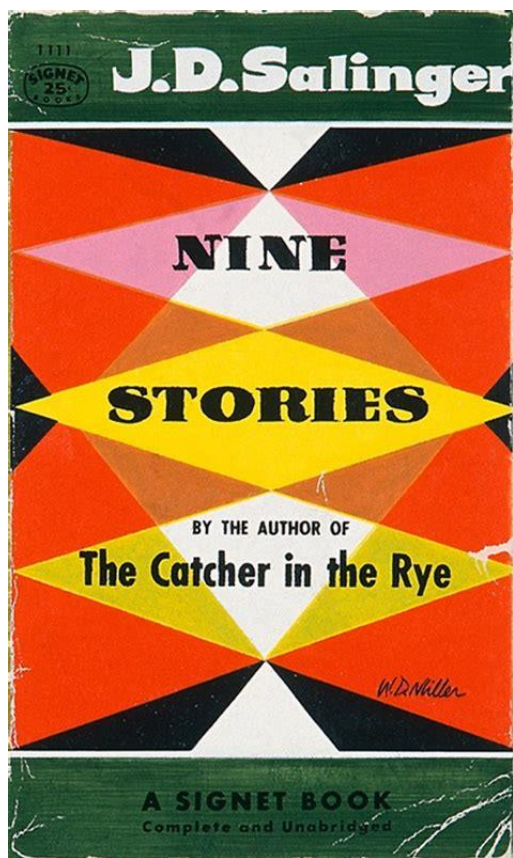

Рис. 8 Огляд шрифтового оформлення обкладинок книг Дж. Д. Селінджера

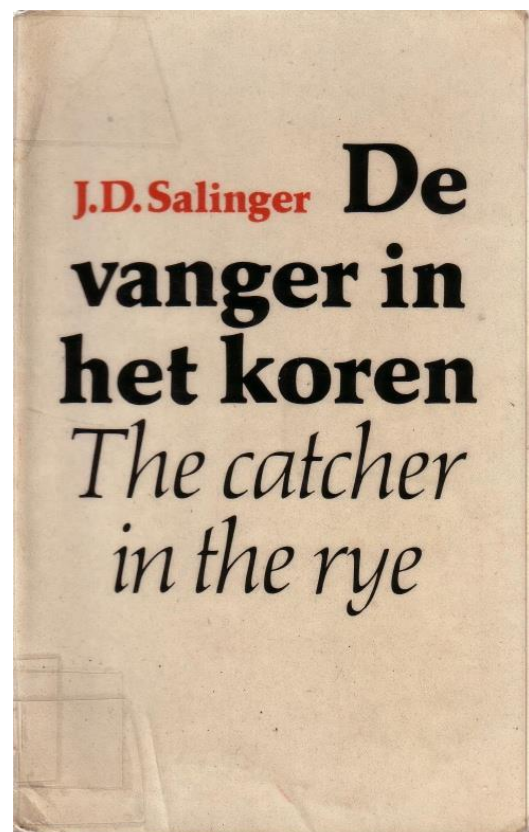
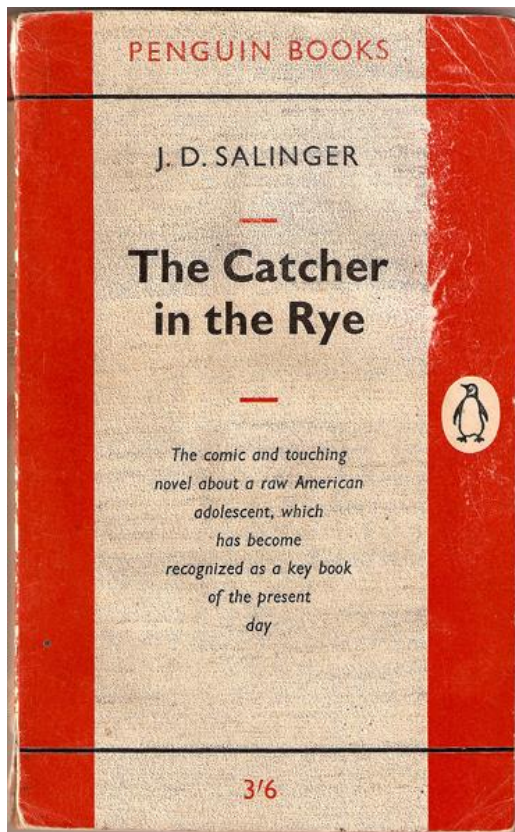
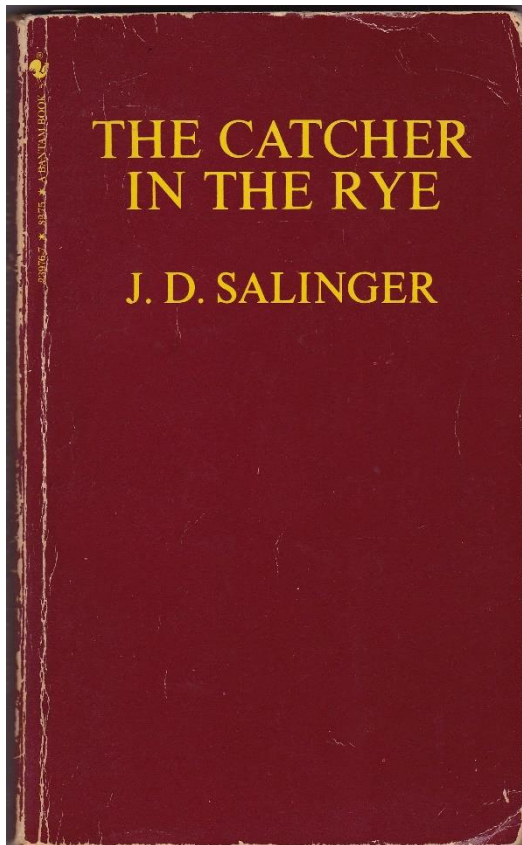

Рис. 9 Огляд шрифтового оформлення обкладинок Дж. Д. Селінджера

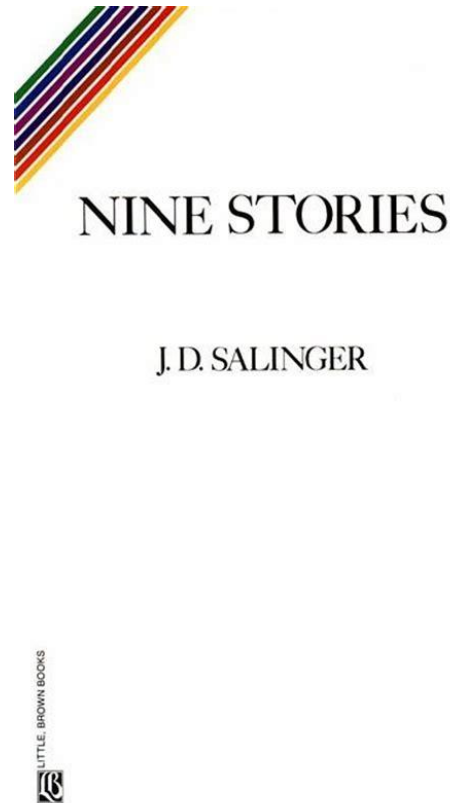
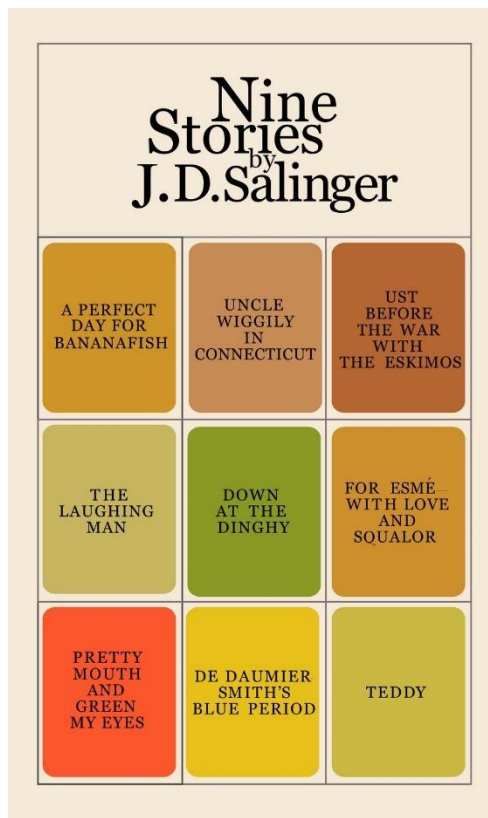
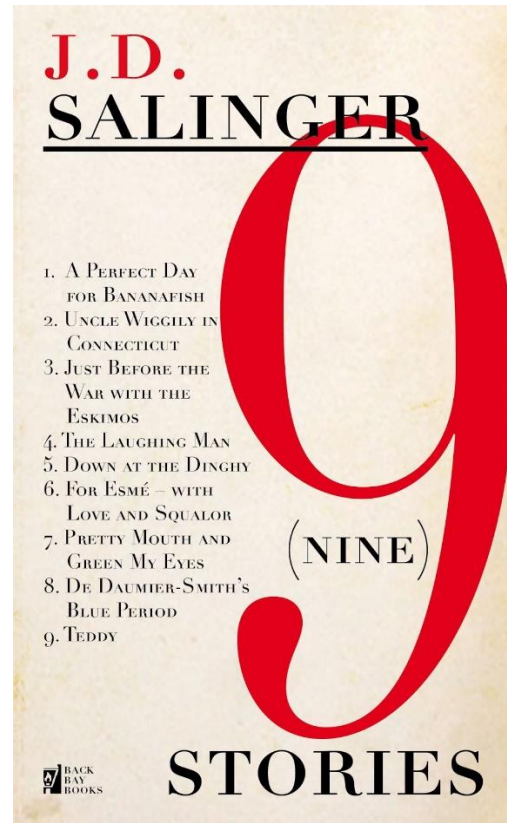

Рис. 10 Огляд шрифтового оформлення обкладинок Дж. Д. Селінджера

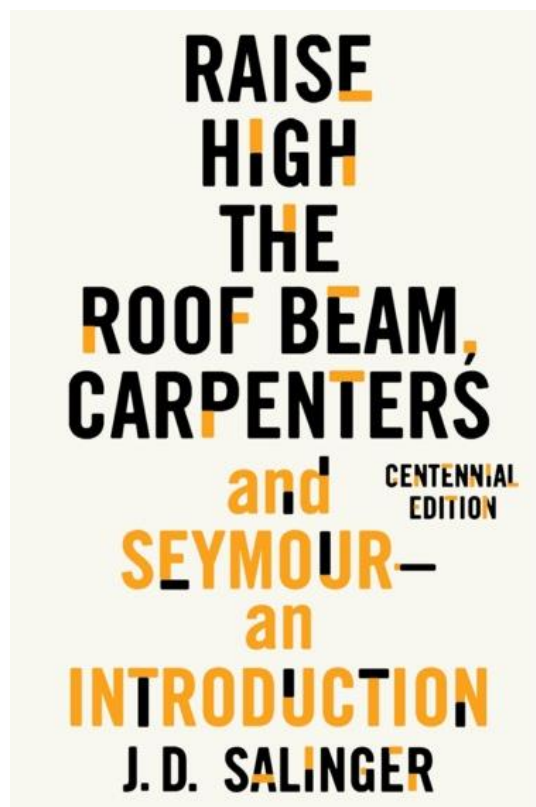
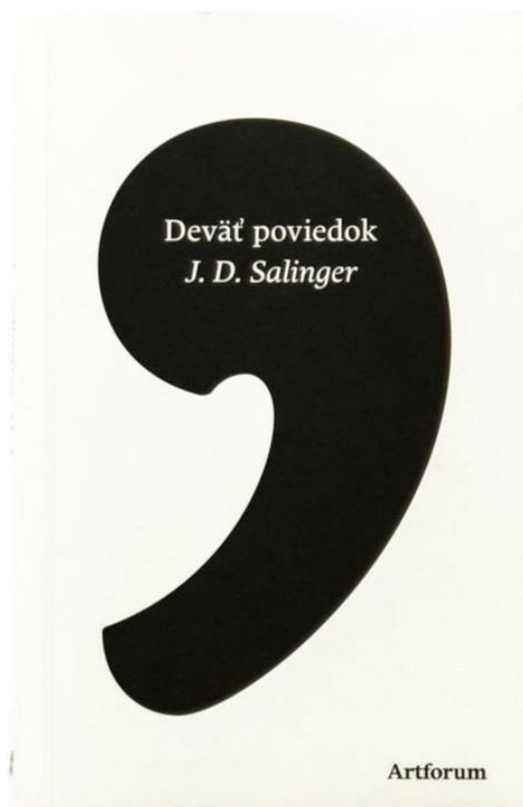

Рис. 11 Огляд шрифтового оформлення обкладинок книг Дж. Д. Селінджера

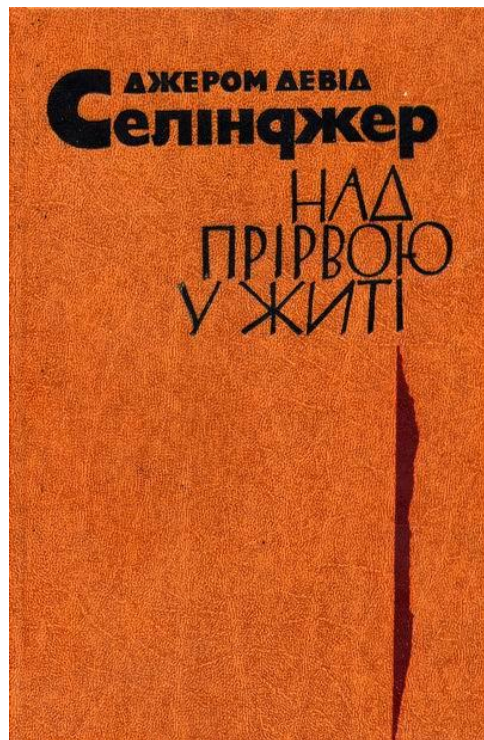
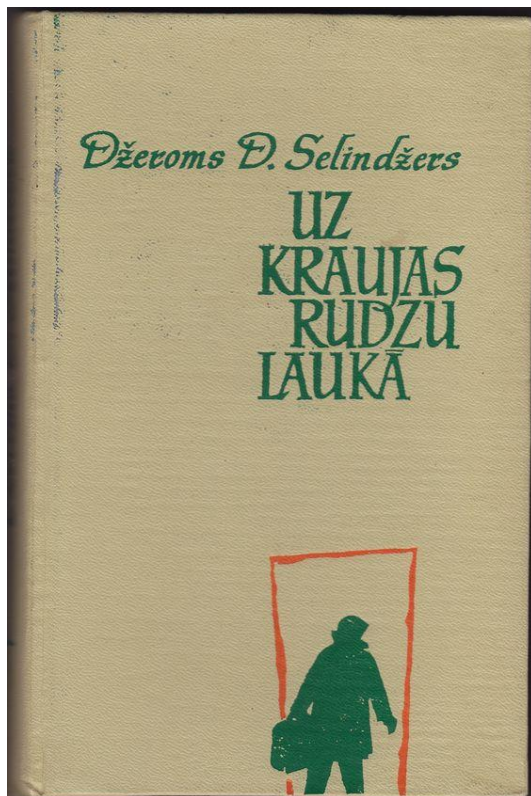
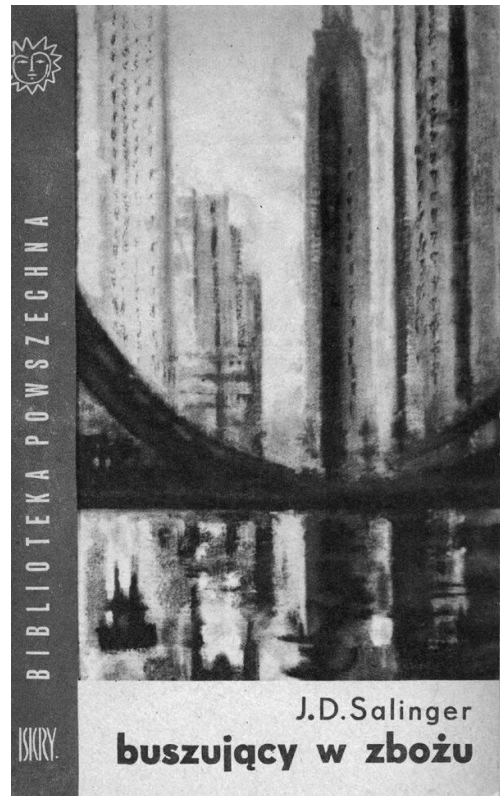
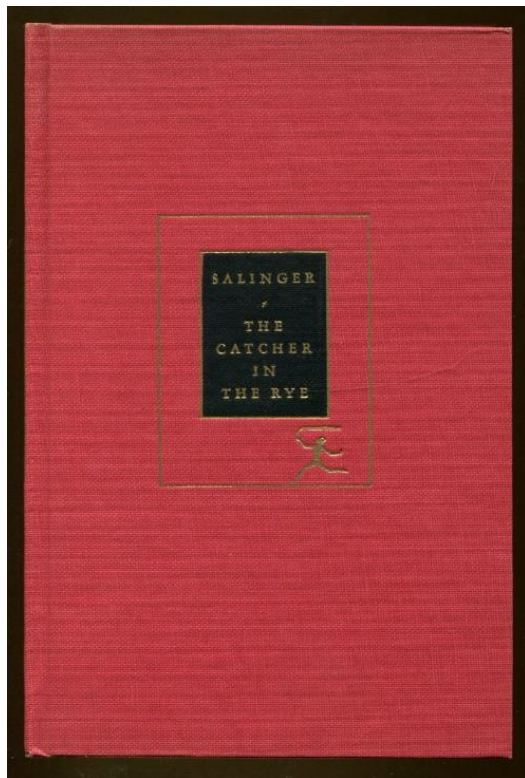

Рис. 12 Огляд оформлення обкладинок книг Дж. Д. Селінджера

Рис. 13 Уайет Е. Хлопчик в дверях сараю (Син Альберта). 1959

Рис. 14 Уайет Е.

Турецький ставок. 1944

Фермерська дорога. 1979

Рис. 15 Уайет Е.

Зима 1946-го. 1946

Далеко. 1952

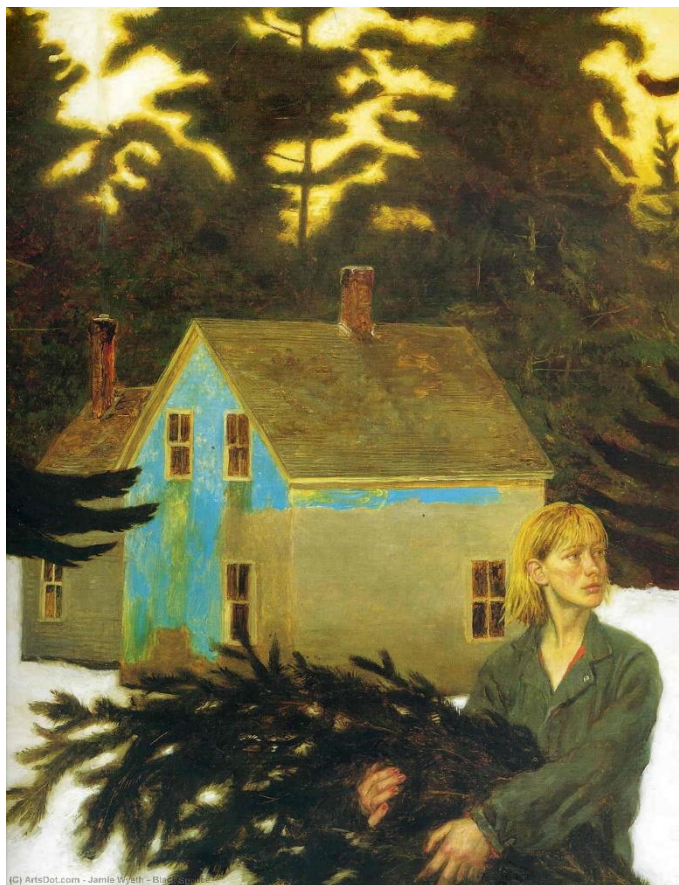

Рис. 16 Уайет Дж. Чорна ялина. 1994

Джуліана та соняшники. 1987

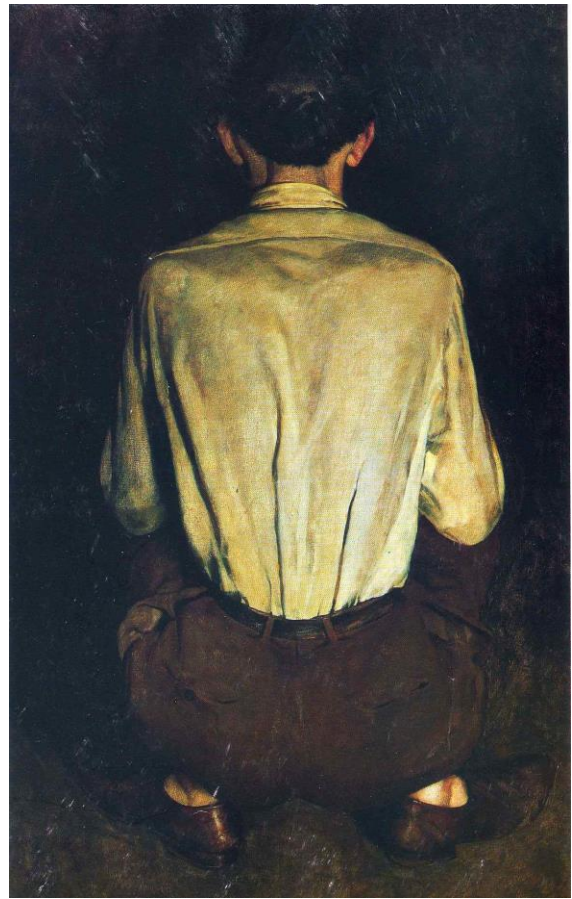

Рис. 17 Уайет Е. Над ущелиною. 1960

Уайет Дж. Програвач (Чоловіча спина). 1964

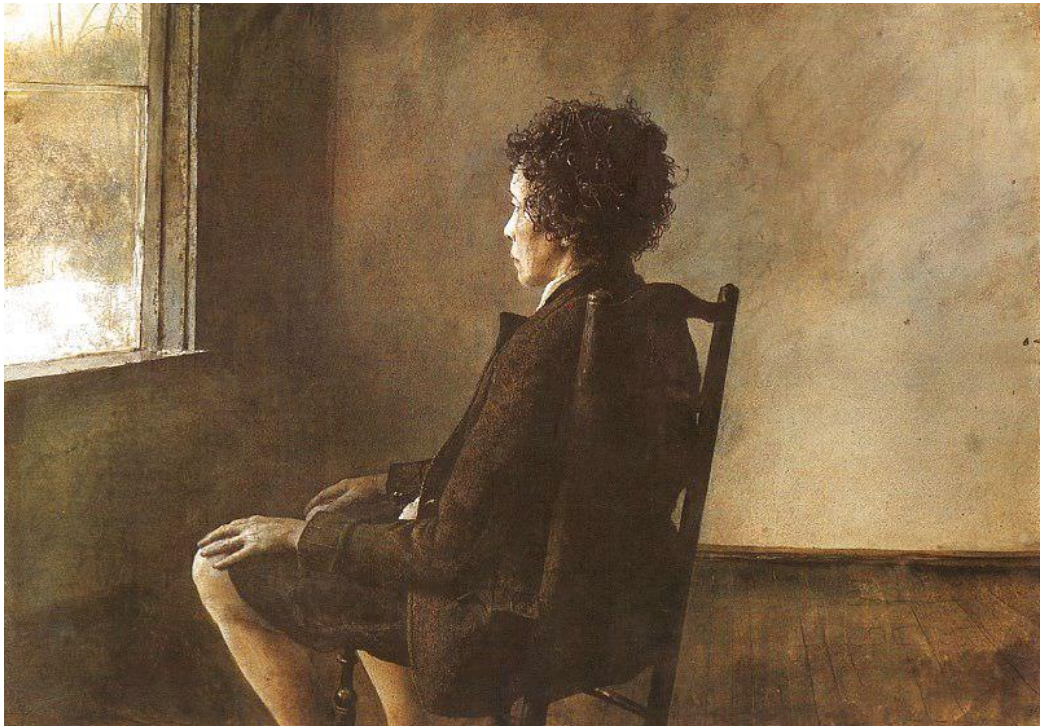

Рис. 18 Уайет Е. Нагорі в студії. 1965

Уайет Е. Полуденна любов. 1992

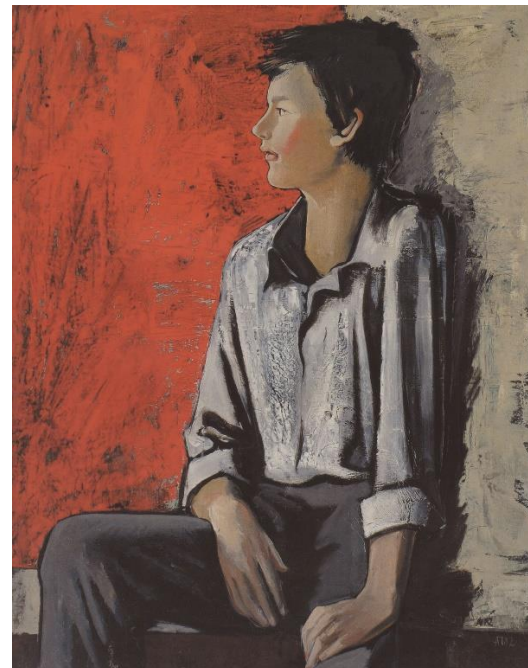
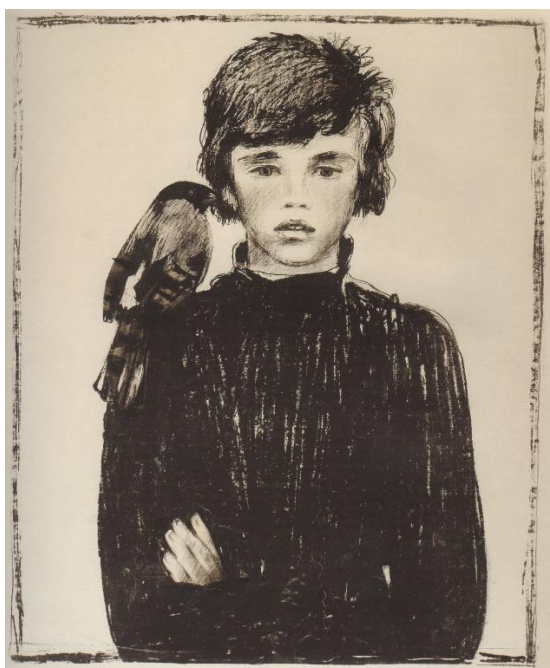
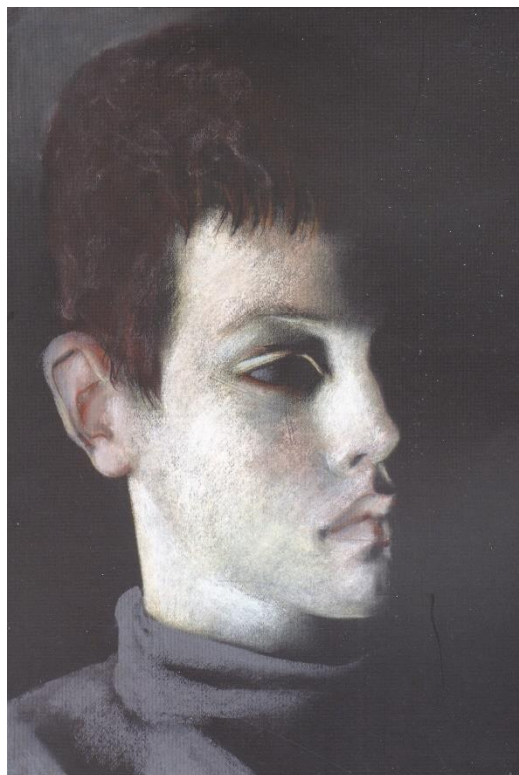

Рис. 19 Пахомов А.

Олег. 2001

Портрет. 2001

Хлопчик із птахом. 1977

Портрет хлопчика. 1972

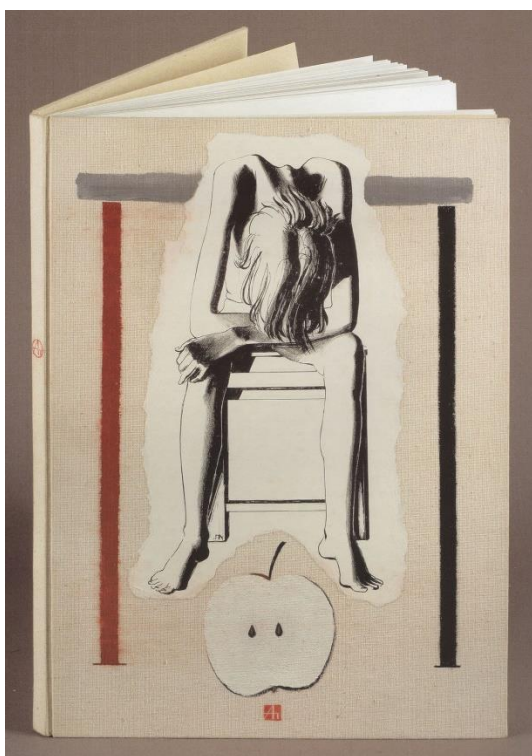

Рис. 20 Пахомов А.

«Десять віршів», Платон. Обкладинка. 1995

Та, що спить. 1989

Рис. 21 Пермеке К. Вибрані твори

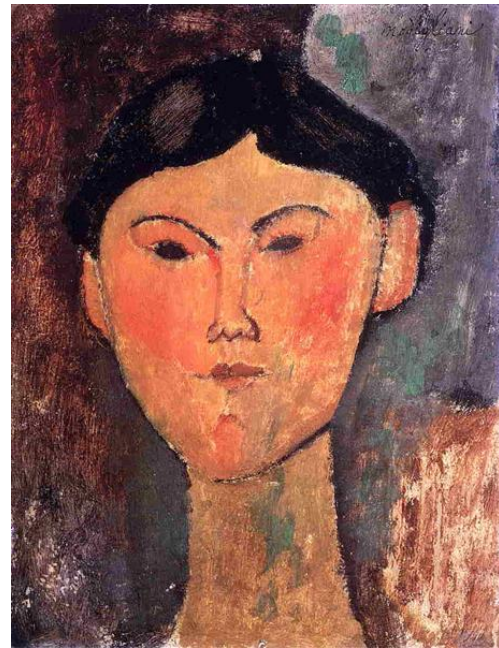
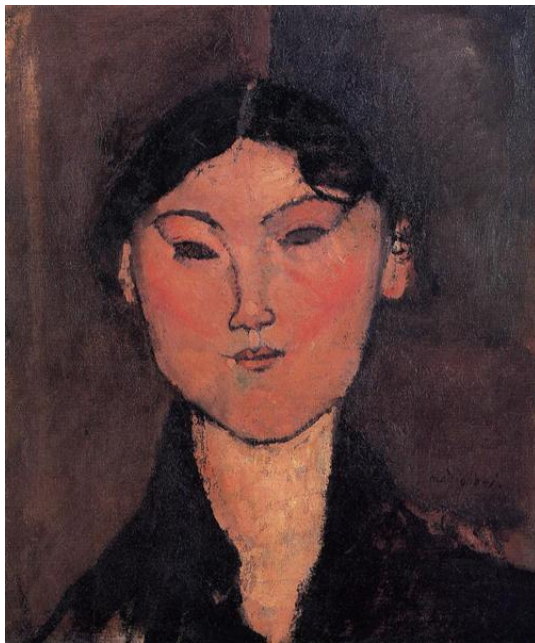

Рис. 22 Модільяні А.

Портрет дівчини. 1917

Син консьержа. 1918

Жіночий портрет (Розалія). 1915

Беатріс Хастінг. 1915

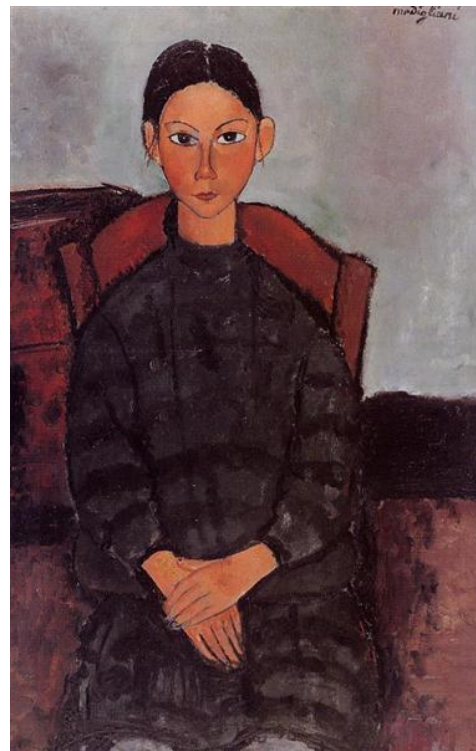
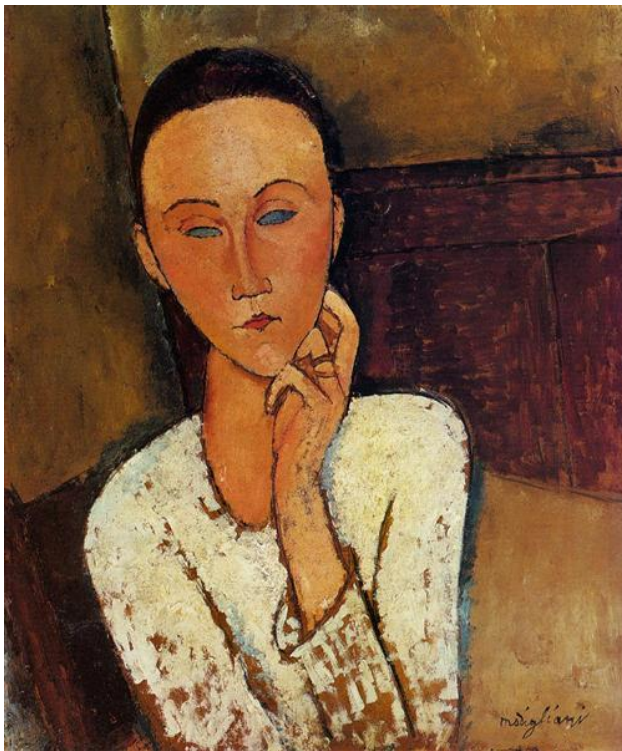
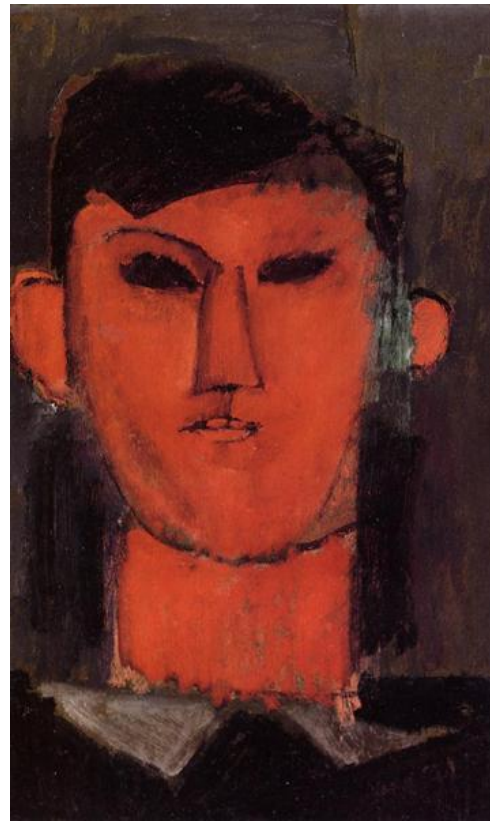
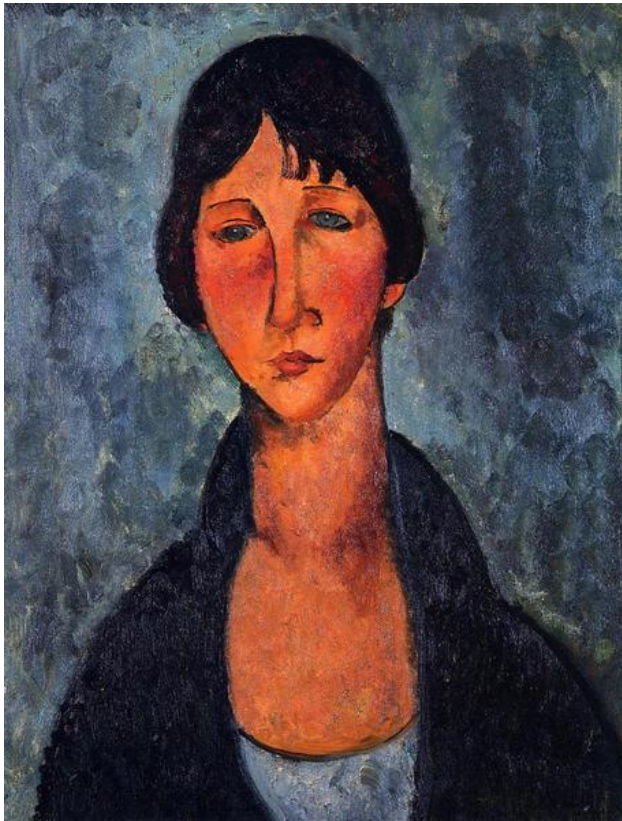

Рис. 23 Модільяні А.

Блакитна блуза. 1917

Портрет Пікассо. 1915

Лунія Чеховська з лівою рукою на її щоці. 1918

Дівчина в чорній сукні. 1918

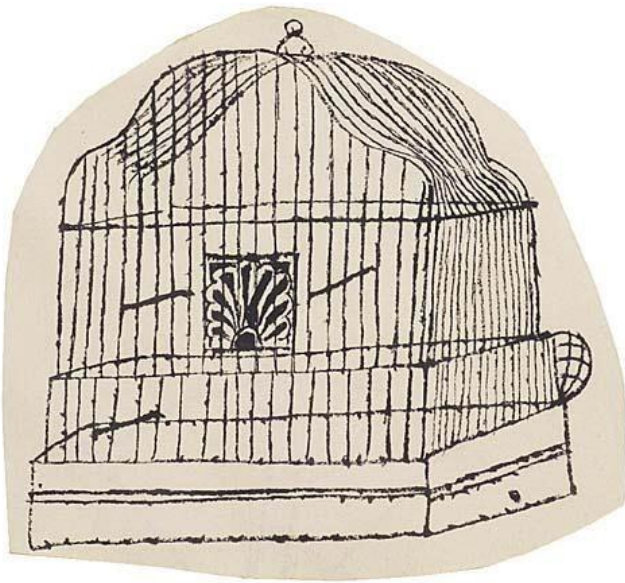
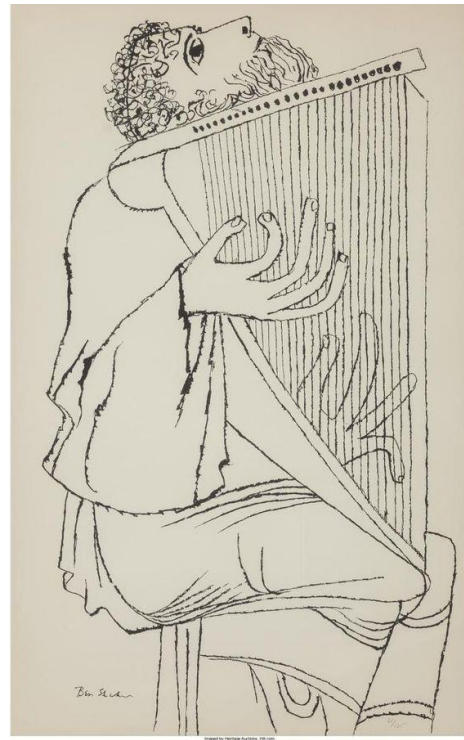

Рис. 24 Шан Б. Вибрані твори

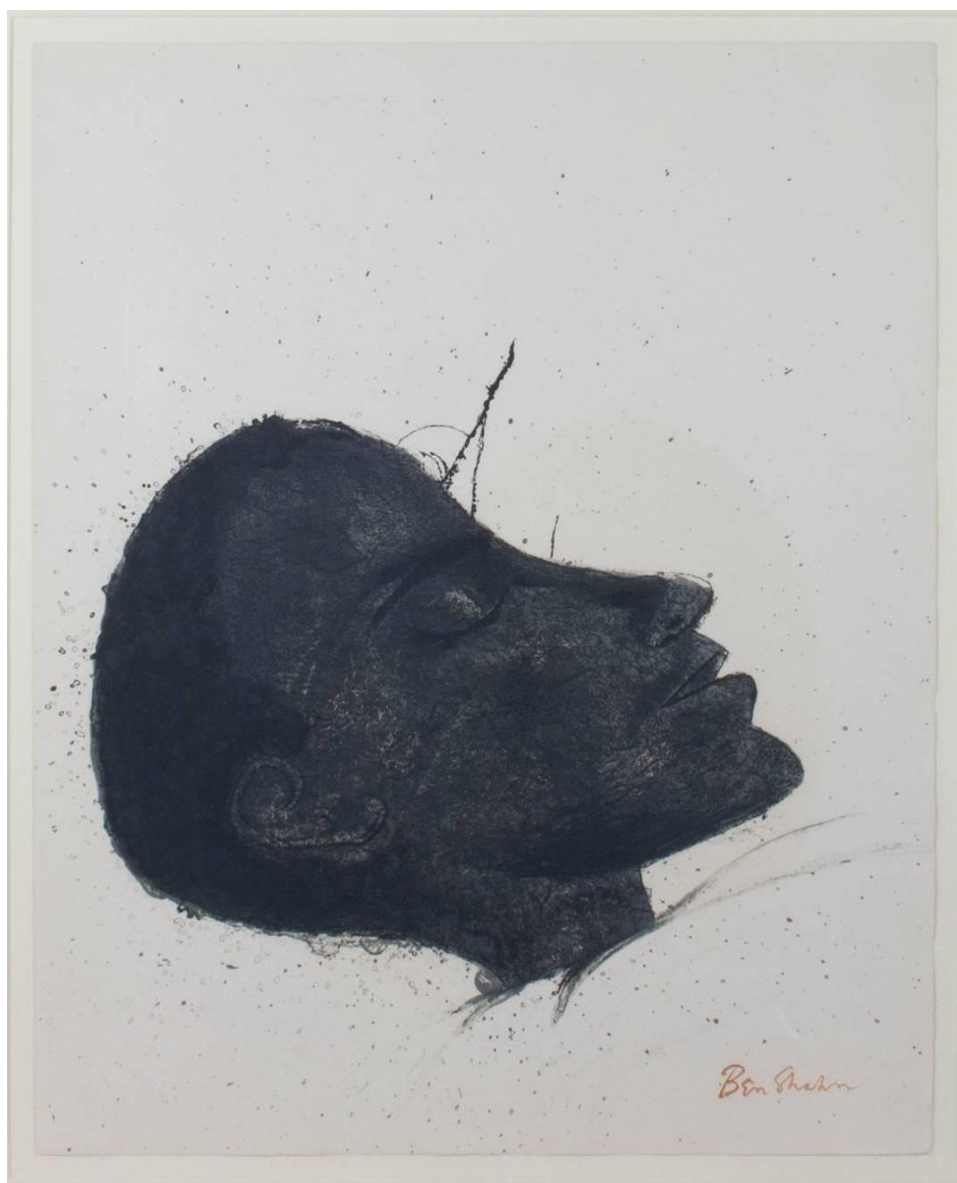

Рис. 25 Шан Б. Поруч із смертним. 1968

Рис. 26 Рожкова К.

Кущ II. 2001

Кущ V. 2010

Кущ I. 2001

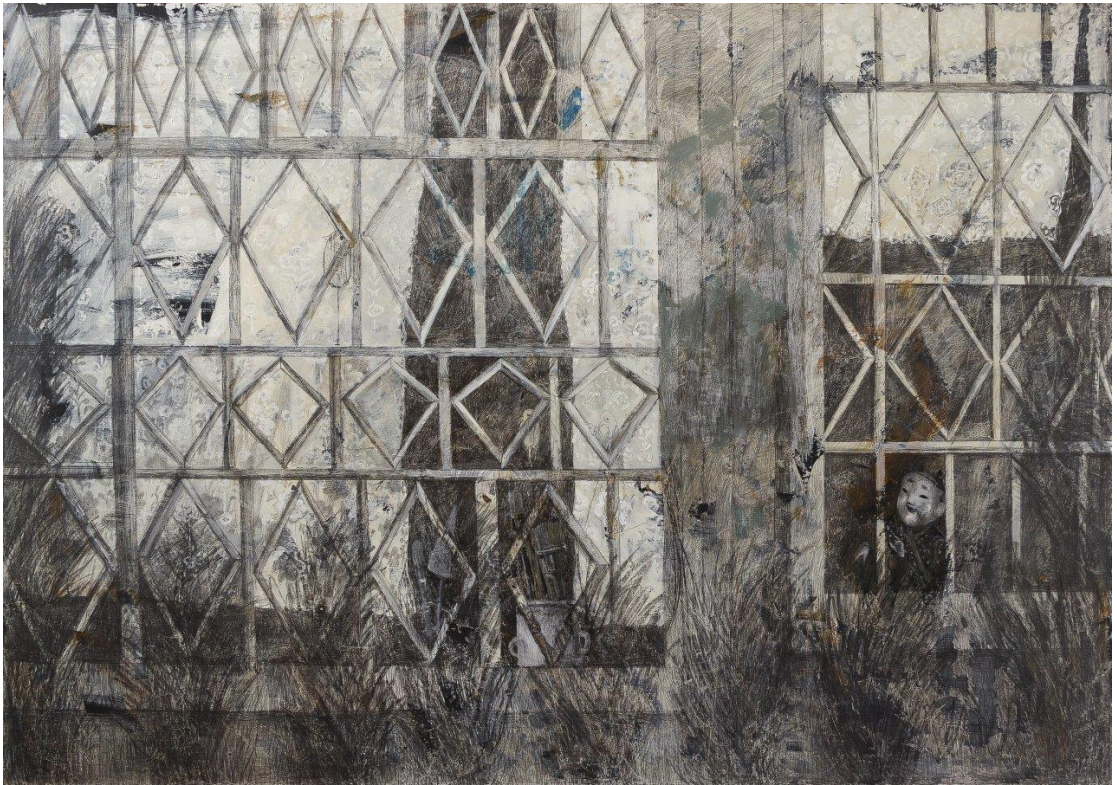

Рис. 27 Рожкова К.

Вікно. 2015

Голубник 6. 2010

Рис. 28 Рожкова К. Люстрації до повісті А. П. Чехова «Степ».

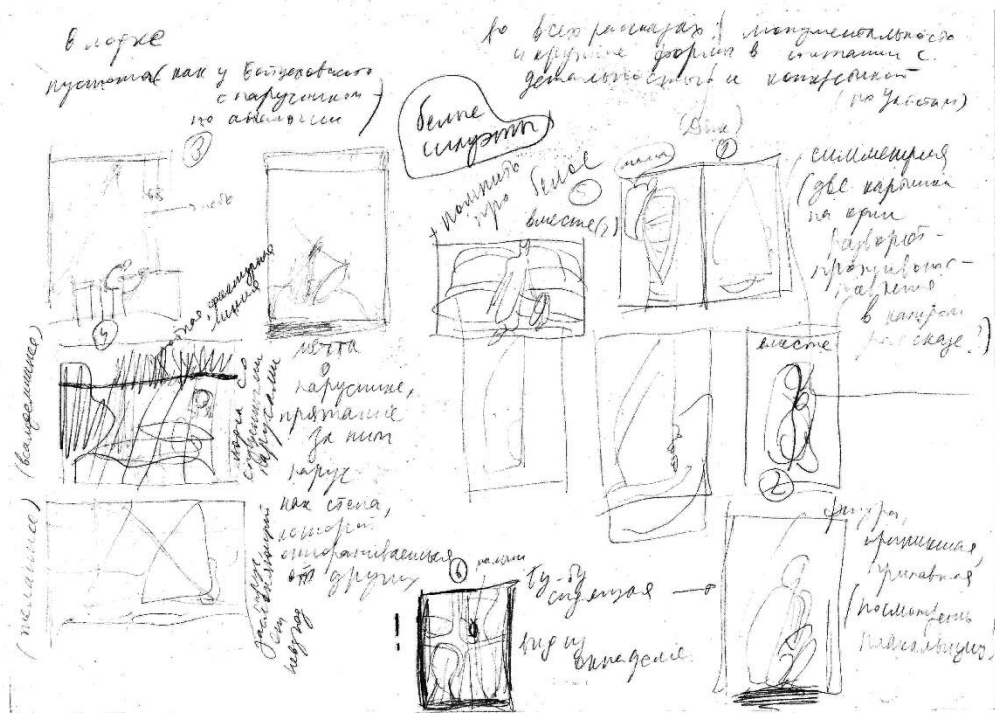
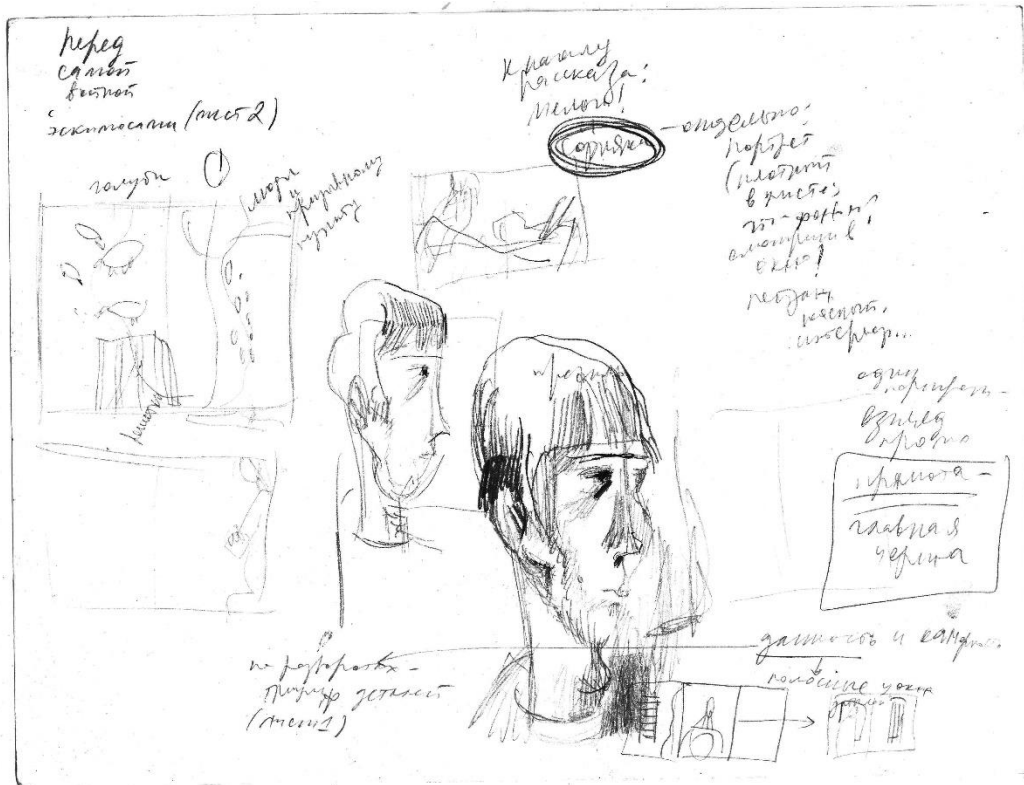

Рис. 30 Ескізи пошуки композиційного рішення та образів ілюстративного ряду.

Рис. 34 Пошук техніки. Використання елементів, виконаних в техніці лінориту (мотиви дитячих малюнків).

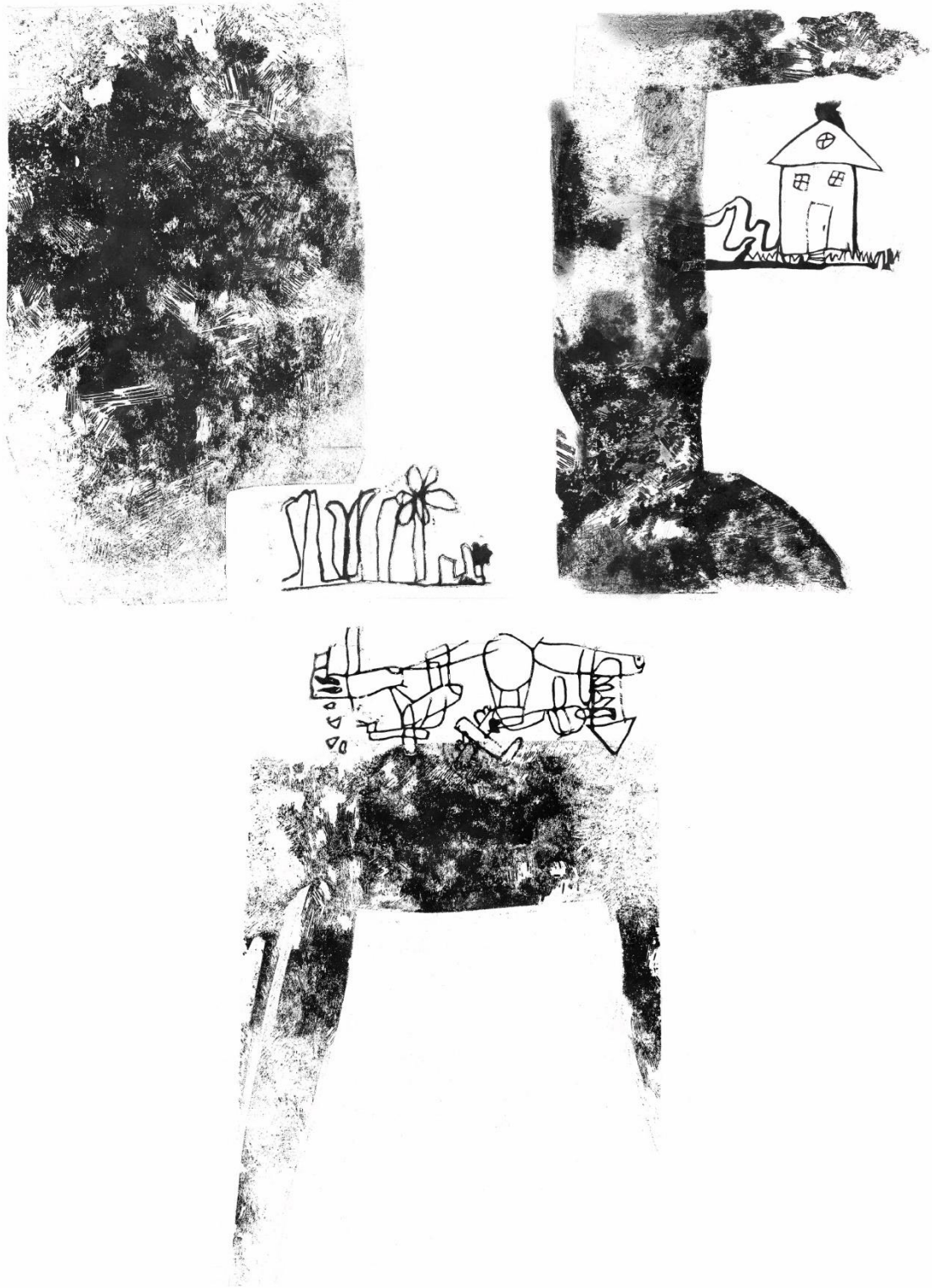

Рис. 35 Пошук техніки. Поєднання лінориту як лінії та картографії як плями.

Рис. 36 Пошук техніки. Ескізи до збірки «Дев'ять оповідань» Дж. Д. Селінджера.