

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Факультет «Образотворче мистецтво»
Кафедра графіки

ЗВІТ

з переддипломної практики
студентки 4 курсу ОПП Графіка

Лисенко Катерини

Керівник практики: доц. Шевченко В. Я.

З А В Д А Н Н Я

на переддипломну практику

1. Вибір теми кваліфікаційної роботи
2. Обґрунтування актуальності теми
- 3.Збір інформації та систематизація підготовчих матеріалів
- 4.Аналіз та систематизація аналогів за темою
- 5.Розробка авторської концепції рішення теми
6. Ескізні пошуки композиційної побудови
7. Вибір оптимального композиційно-графічного рішення

1.Вибір теми кваліфікаційної роботи

2. Обґрунтування актуальності теми

В сучасному суспільстві творчість Герберта Веллса залишається актуальною і значущою. Його твори виділяються не лише своєю фантастичною сюжетною лінією та вмінням створювати дивовижні світи, а й глибокими соціальними та філософськими аспектами, які досі залишають читачів з безліччю питань та роздумів. Універсальність та актуальність ідей Веллса підтверджуються тим, що його твори і донині розглядаються як джерело натхнення та думки для сучасних письменників, режисерів та інших форм мистецтва. Його роботи продовжують привертати увагу як академічного, так і популярного дослідження, що наголошує на їх важливості і в сучасному культурному контексті. Г.Веллс один із засновників наукової фантастики, в своїй новелі «Чарівна крамниця» неочікувано постає перед читачем як майстерний казкар. Всі ми виховувались на казках і протягом усього життя залишаємось в очікуванні дива, хоча можливість його здійснення, насправді, залежить від того, як ми сприймаємо світ довкола нас.

В новелі Герберт Веллс досліджує і наглядно демонструє цю різницю сприйняття реальності дитиною і дорослою людиною, занурює читача у світ уяви та фантазії, який настільки жваво та реалістично сприймається дітьми, але здається незрозумілим та дивним для дорослих. Він досліджує, як діти бачать навколишній світ із властивою їм невинністю, відкритістю та занепокоєнням, тоді як дорослі, заслонені від магії рутиною та практичністю, часто втрачають цю здатність. Саме протиставлення поглядів дітей та дорослих допомагає підкреслити тонку грань між реальністю та фантазією, а також важливість збереження здатності до сприйняття світу з відкритим серцем та уявою, незважаючи на «дорослі» обов'язки та проблеми. Саме це допомагає зберегти внутрішній зв'язок зі світом навколо нас і сприйняття його як місця, де можливо все, навіть найнеймовірніші та найдивовижніші речі. Віра в диво та магію дозволяє зберігати дитяче захоплення перед красою світу, дозволяє бачити у кожному новому дні можливість для чогось дивовижного та чарівного, підтримує уяву, стимулює творче мислення та

допомагає знаходити радість у найдрібніших деталях життя, дарує надію та впевненість у тому, що навіть у найважчі моменти є місце для дива.

Таким чином, новела "Чарівна крамниця" Герберта Веллса постає унікальним літературним твором, який є актуальним як для дітей, так і для дорослих, бо теми порушені в новелі, мають універсальне значення для будь-якого віку. Для молодших читачів це можливість поринути в дивовижні пригоди і захоплюючі сюжети, де мрії стають реальністю, для дорослих вона відкриває двері в дитинство, нагадуючи про те, як важливо зберігати в собі почуття дива, навіть коли ми дорослішаємо. Це дослідження природи уяви, магії та реальності, що важливо як для дітей, які тільки починають освоювати світ, так і для дорослих, які стикаються з повсякденними турботами і можуть забути про диво, приховане в кожному моменті життя.

3.Збір інформації та систематизація підготовчих матеріалів

Під час роботи, задля кращого розуміння матеріалу, було досліджено біографію Герберта Веллса та його найвідоміші твори такі як: «Машина часу», «Острів доктора Моро», «Війна світів», «Невидимець». Це допомогло зрозуміти унікальний почерк письменника, характер літератури, її специфічний спосіб спілкування з читачем, що є важливим аспектом в подальшій роботі над комплексним оформленням книги.

Наступним етапом було ретельно досліджено текст новели «Чарівна крамниця», сформовано уявлення про композиційну побудову твору, виділено основні тези автора, структуровано сюжет новели.

Так, початок твору відкриває експозиція, представляючи головних персонажів та місце дії – дивовижний магазин-міраж, який стає центральним елементом усієї розповіді. Тут глядач знайомиться з Джипом та його батьком, які несподівано опиняються перед загадковим магазином, що і стає відправною точкою для наступних подій. Зав'язка відбувається на тлі вітрини, де хлопчик захоплено розглядає дивовижні чарівні товари, піднімаючи завісу таємничості, яка огортає це місце. Розвиток сюжету розкриває перед головними героями весь світ магії та фантазії, коли вони вступають усередину магазину: магичні артефакти, чарівні товари, незвичайні

фокуси - все це продовжує вражати Джипа та водночас непокоїти і лякати батька. Несподіваним переломом подій стає кульмінація – таємниче зникнення хлопчика, а розв'язка ж повертає головних героїв назад до буденної реальності, де Джип продовжує відчувати присутність дива, в той час як батько залишається у світі, де чаклунство є прихованим і недоступним. Цей кінцевий момент надає твору глибину, залишаючи читача з думкою про те, що справжнє диво може бути непомітним для невідповіданих очей, але ніколи не перестає існувати в серці тих, хто щиро вірить у нього.

Саме ця структура послугувала відправною точкою для початку ескізних пошуків ілюстративного матеріалу.

4. Аналіз та систематизація аналогів за темою

Було розглянуто багато візуального матеріалу аналогів графіки робіт сучасних митців, приклади типографіки, верстки та комплексного оформлення книг.

В першу чергу було вивчено і проаналізовано ілюстрації до творів Герберта Веллса. Насамперед, безпосередньо вже існуючі роботи Н. Корнеєвої до новели «Чарівна крамниця» [іл.1], які вирізняються створеною художницею особливою атмосферою та виразністю. Для передачі чарів та фантазії, властивих твору, авторка використовує яскраві кольори та незвичайні композиції, створює образи, що і допомагають читачам глибше поринути у світ казки та відчути всю його магію та загадковість.

Окрему увагу було приділено аналізу ілюстрацій Джона Вернона Лорда до книги «Аліса в Дивокраї» [іл.2], які є унікальною фантазійною інтерпретацією класичного твору Льюїса Керролла. Особливість ілюстрацій Лорда полягає у його незвичайному художньому стилі, який поєднує в собі елементи коміксів, графічного дизайну та наївного мистецтва. Художник створює візуальний світ, який одночасно привабливий і загадковий, сповнений гумору та сюрреалізму.

Прикладом роботи з формою та контрформою розвороту слугувало оформлення книг "Снігова королева" художником Павлом Татарніковим [іл.3] та «Alice's Adventures in Wonderland» Олега Ліпченко [іл.4], в роботах яких помітна майстерна гра з простором аркушу, що створює гармонійну і виважену композицію.

Визначитись з вибором графічної мови дипломного проекту допоміг аналіз ілюстрацій сучасних художників цифрової графіки, а саме: Arch Apolar, Ognjen Sporn, Even Mehl Amundsen, Danijela Antunović, Tomáš Duchek. Аналіз робіт цих художників дозволив виявити особливості стилів та різних підходів до створення цифрових ілюстрацій. Наприклад, роботи Ognjen Sporn [іл.7] відомі своєю тонкою деталізацією та використанням текстур, що імітують олійний живопис, тоді як Even Mehl Amundsen [іл.8] славиться своїми кінематографічними композиціями та яскравими кольоровими рішеннями. Danijela Antunović [іл.9] часто використовує міфологічні та фентезійні мотиви, а Tomáš Duchek [іл.10] представляє свій власний унікальний стиль, майстерно поєднуючи елементи фантастики та реалізму. Вивчення та аналіз робіт цих майстрів дозволив визначитися із напрямком та стилістичним рішенням для дипломного проекту, а також надихнув на створення власних оригінальних ілюстрацій.

В процесі пошуку виразних образів натхненням слугували ілюстрації французького письменника-фантаста та ілюстратора Jean-Baptiste Monge [іл.11]. Неповторний стиль і фантазійні світи, наповнені дивовижними істотами та магічними сценами, стали джерелом натхнення для створення власних унікальних персонажів. Роботи Jean-Baptiste Monge виділяються багатством деталей, унікальним художнім почерком та вмінням передати атмосферу фентезійного світу, захоплюють уяву глядача та невимушено переносять його у дивовижні світи магії та пригод.

5.Розробка авторської концепції рішення теми

Ілюстрації у фантастичній книзі відіграють одну з ключових ролей у збагаченні візуального досвіду читача та поглибленні його занурення у світ створений письменником. Однією з головних цілей ілюстрацій є візуалізація

фантастичних елементів і сцен, описаних у тексті, щоб читач міг чіткіше уявити їх образи та деталі. Крім того, ілюстрації сприяють створенню атмосфери та настрою твору, передаючи емоційне забарвлення та особливості фантастичного світу. Вони можуть допомогти читачеві краще зрозуміти унікальні характеристики персонажів, дослідити важливі моменти сюжету.

Крім того, ілюстрації можуть бути засобом створення унікального стилю та візуальної ідентичності книги. Вони допомагають зробити твір пам'ятним та привабливим для читачів, а також сприяють його успішній маркетинговій позиції. Добре виконане візуальне оформлення може пробудити інтерес до читання, заінтригувати і викликати бажання дізнатися більше про події та персонажів, описаних в даній книзі.

Таким чином, в розробці авторської концепції рішення теми цілями комплексного оформлення книги «Чарівна крамниця» Г.Веллса було визначено: по-перше, забезпечити єдиний стилістичний підхід до ілюстрацій, який би узгоджувався із сюжетом та загальною концепцією книги, а також був актуальним як для дітей, так і для читачів дорослого віку. Це включало вибір відповідних технік та елементів візуалізації, щоб ілюстрації не тільки сухо відображали текст, але і створювали самостійний цілісний візуальний ряд.

По-друге, створення унікального світу, який точно передавав би атмосферу та характер твору. Для цього було ретельно проаналізовано текст, визначено основні моменти та ключові сцени, які слід підкреслити візуально, підібрано кольорову гаму відповідну загальному настрою книги.

По-третє, ціллю було гармонійна інтеграція ілюстрацій у макет книги. Це включало вибір відповідного формату, розміщення і розподіл ілюстрацій на сторінках таким чином, щоб вони не порушували цілісність тексту, а, навпаки, доповнювали його.

6. Ескізні пошуки композиційної побудови

Для втілення авторської концепції особлива увага приділялася композиційному пошуку поєднання текстового блоку з ілюстративним рядом.

З міркувань про те, що ілюстративне оформлення відіграватиме одну з ключових ролей на рівні з текстом, а сама книга тяжіє більш до колекційного/подарункового видання, було обрано формат, майже наближений до квадратного (240x210 мм), це дозволило розділити текстовий блок, що в свою чергу допомогло більш цілісно інтегрувати візуальний ряд.

Ілюстрації, нерівномірно переплітаючись із блоками тексту, повинні бути розташовані таким чином, щоб зберегти інтерес читача, не порушуючи при цьому логіки читання. Це вимагало ретельного планування розміщення зображень на сторінках книги з урахуванням їхнього змісту та ролі у розповіді.

Спираючись на структуру тексту, всі ілюстрації було розподілено таким чином, щоб кожна з них доповнювала сюжетні повороти та ключові моменти твору. Певні ілюстрації супроводжували важливі сцени, дії або кульмінаційні точки сюжету, підкреслюючи їх емоційну напруженість і візуальну інтенсивність, тож їм відводилося домінуюче місце на розвороті. Інші ж були покликані натякнути, допомогти читачу візуально уявити нових персонажів, місця, занурити в певну атмосферу, а також підготувати до наступного повороту сюжету, тож і приймали допоміжну другорядну роль .

Саме це поєднання було покликано сприяти глибшому зануренню читача у світ твору, умовно стерти для нього межу реальності та вигадки, а також створити цілісну візуальну атмосферу книги, залишаючи при цьому місце для власної фантазії.

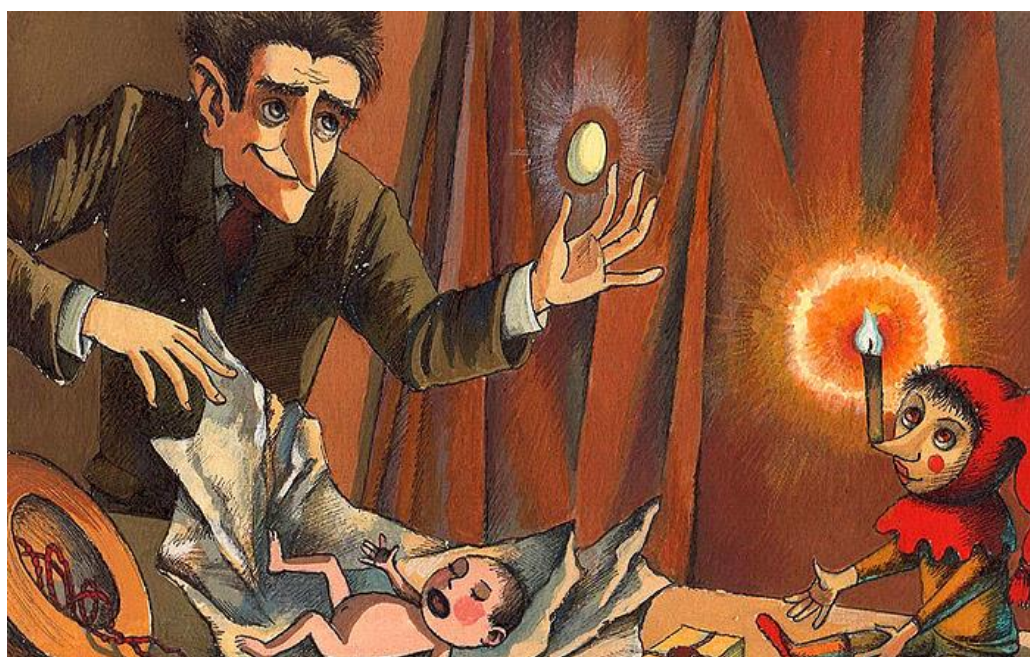
7.Вибір оптимального композиційно-графічного рішення

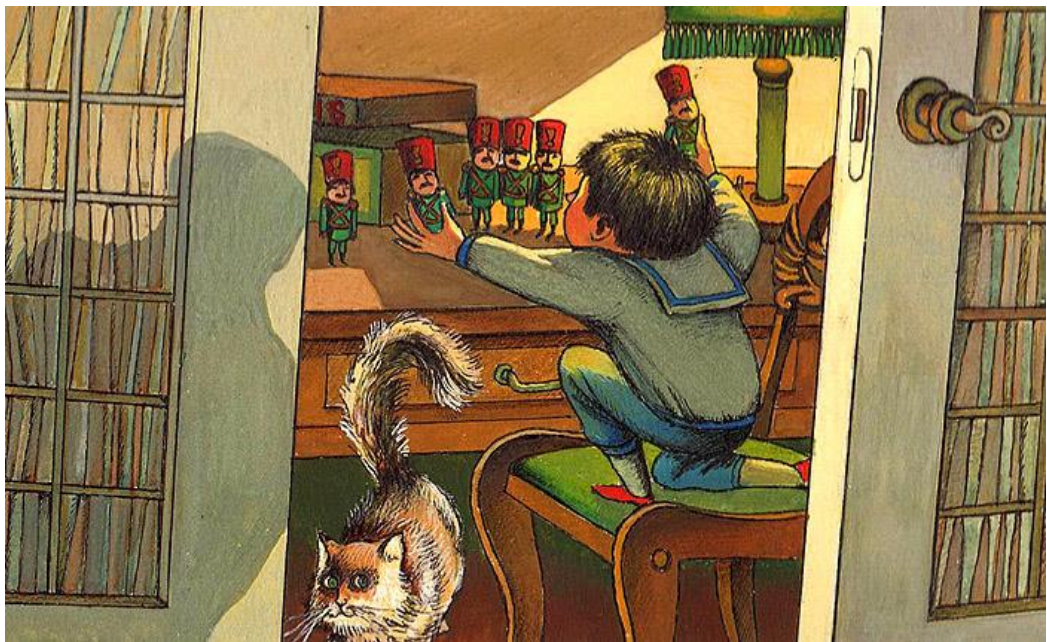
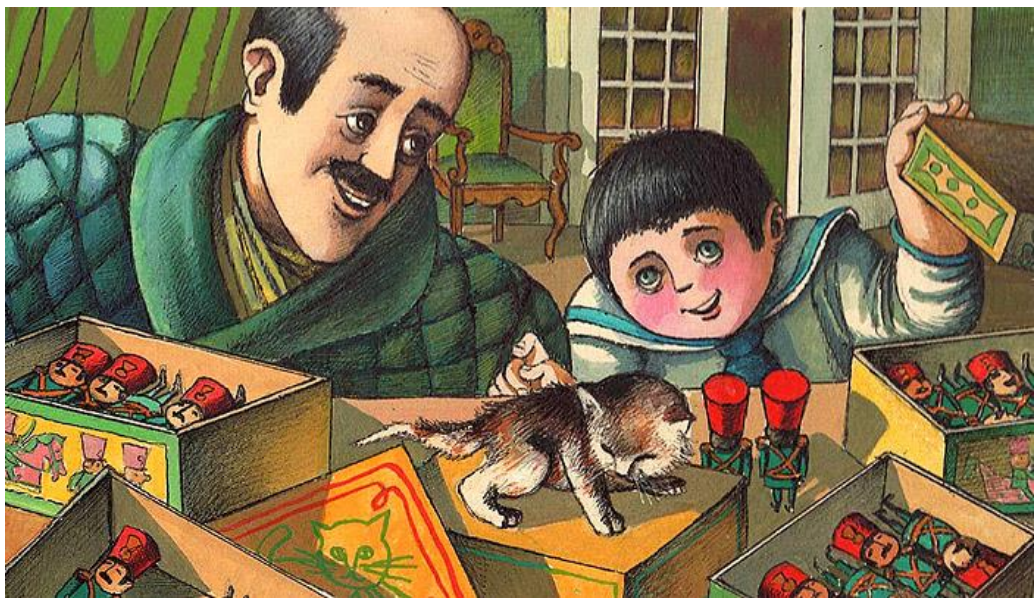
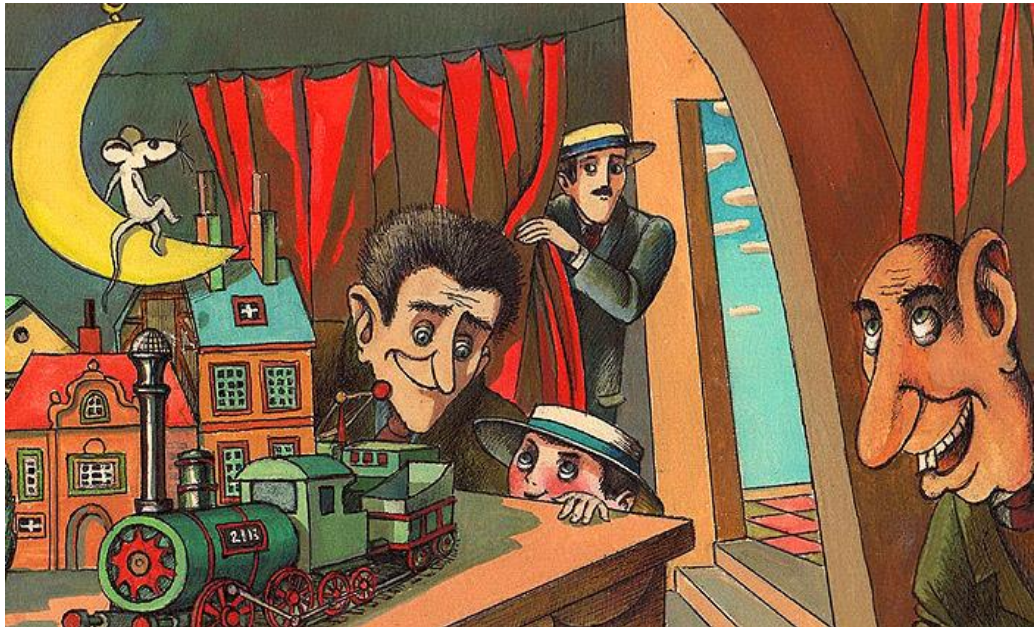
Для відтворення дещо сюрреалістичного світу дитячої фантазії, який створив автор в книзі, технікою виконання ілюстрацій було одразу обрано

цифрову графіку, а програмою, що допомагає легко втілити цей задум - Adobe Photoshop. Це рішення було обумовлено кількома факторами, насамперед - швидкістю та гнучкістю процесу композиційного пошуку. Функціонал програми, що поєднує можливості малювання, редагування фотографій, створення колажів, дозволив вільно та швидко експериментувати з різними варіантами композицій, що робить процес створення ілюстрацій більш інтерактивним та дозволяє реалізовувати ідеї без обмежень. Додатковою перевагою програми є зручна система шарів, що дозволяє керувати кожним елементом ілюстрації окремо та коригувати їх на будь-якому етапі роботи для створення складних та деталізованих ілюстрацій, уникаючи зайвих труднощів, які можуть виникнути під час роботи зі звичайним папером.

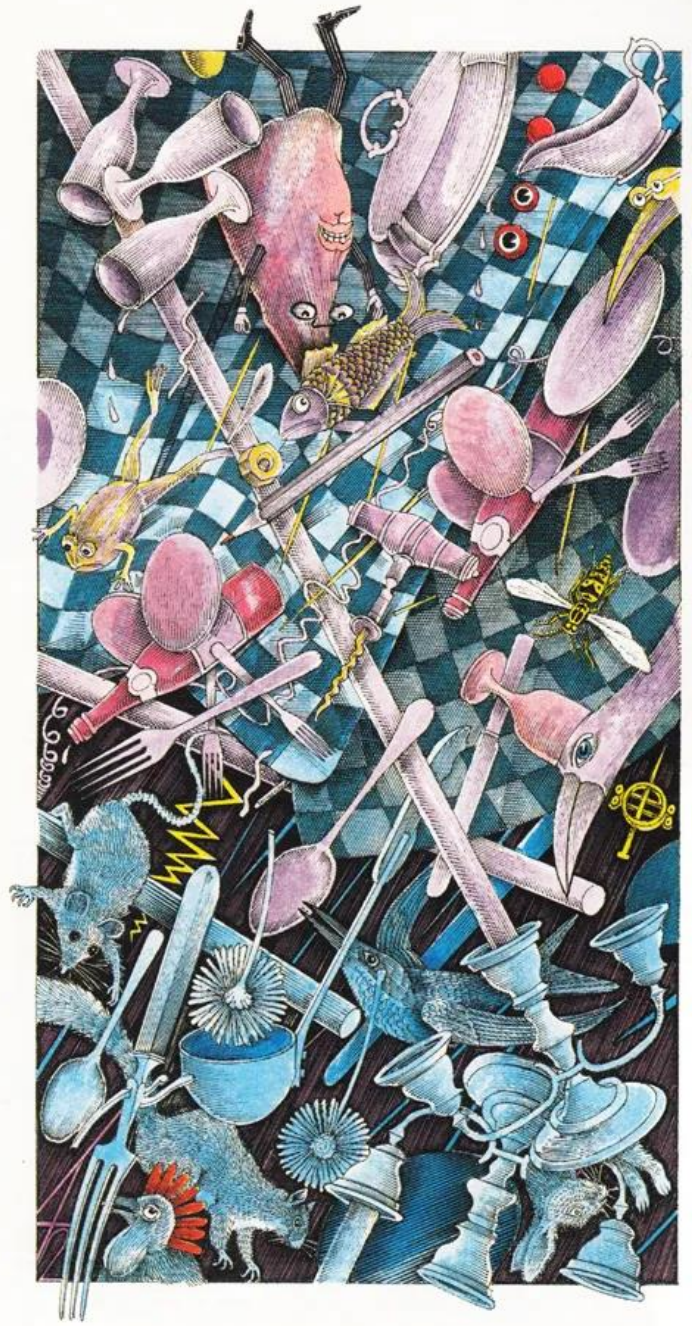
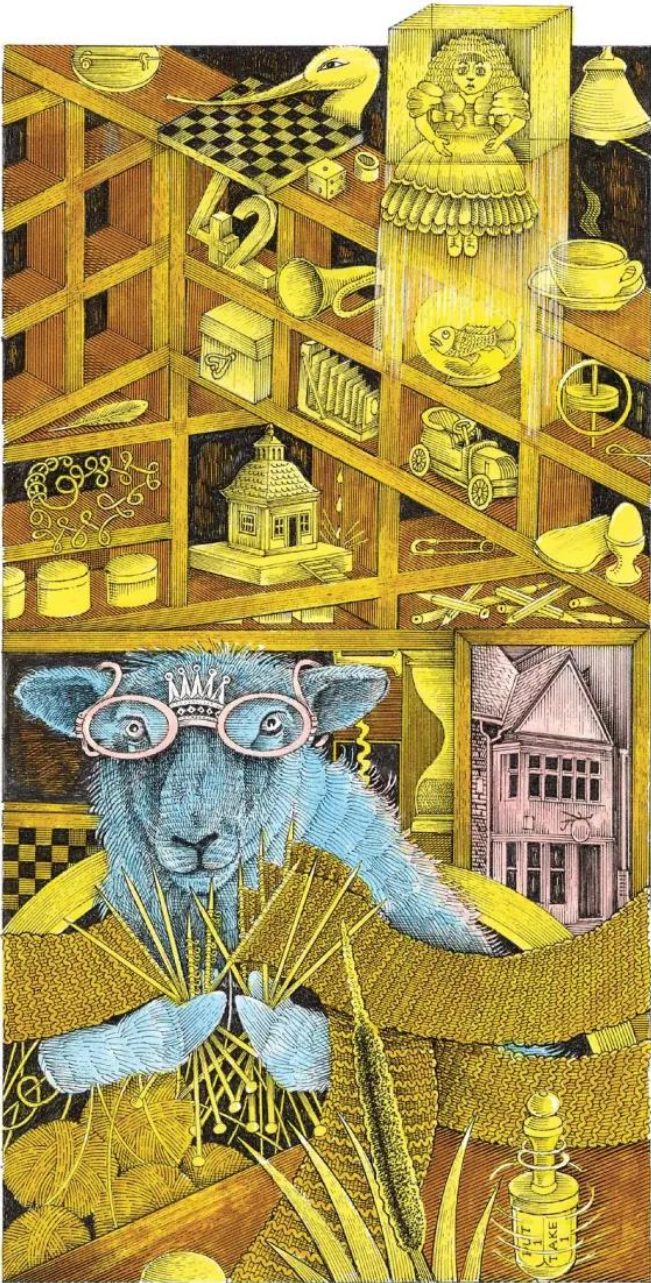
По-друге, так як для втілення задуму була обрана багатоколірна живописна манера виконання ілюстрацій, важливою була можливість швидкого пошуку і подальшої можливої корекції кольорової гами. Photoshop надає широкий набір інструментів для вирішення цієї проблеми, включаючи величезну різноманітність пензлів та палітр кольорів, інструментів для корекції кольору, налаштувань яскравості та контрастності, редагування відтінків та насиченості, а також безліч фільтрів та ефектів.

АНАЛОГИ, ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

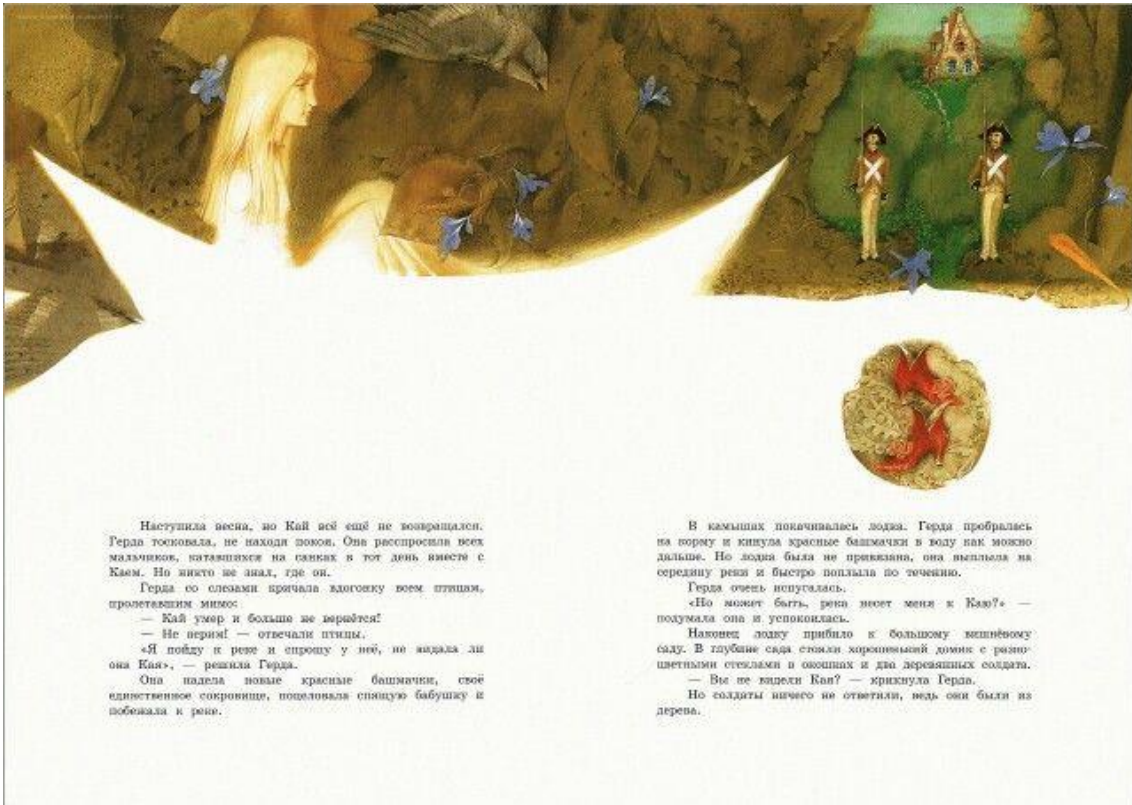

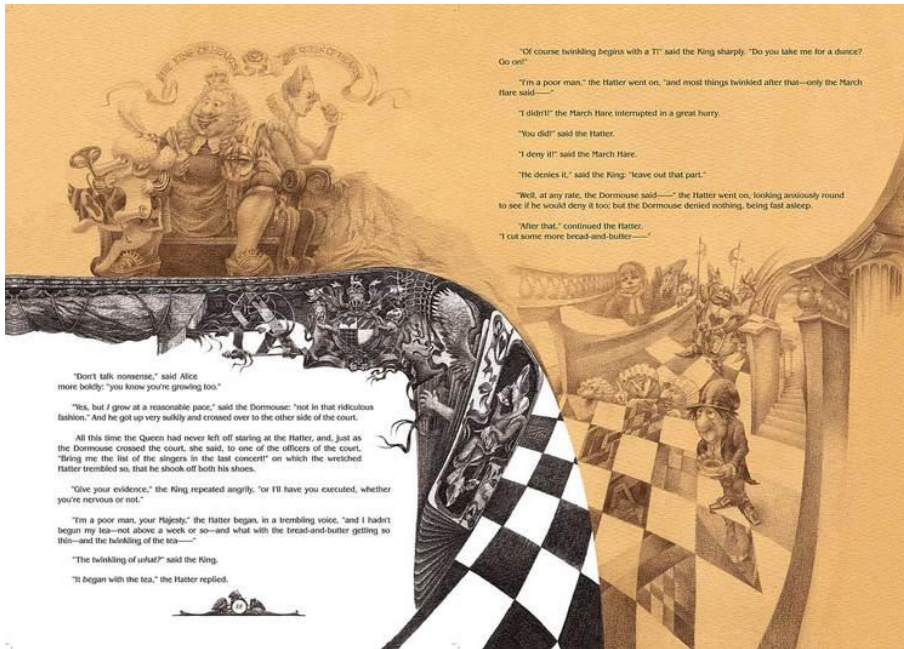
1. ілюстрації до новели «Чарівна крамниця» Н.Корнєєвої

2. ілюстрації до книги «Alice», John Vernon Lord

3. ілюстрації Павла Татарнікова до книги «Снігова королева»

"Of course twinking begins with a T!" said the King sharply. "Do you take me for a dunce? Go on!"

"I'm a poor man," the Hatter went on, "and most things twinkled after that—only the March Hare said—"

"I didn't!" the March Hare interrupted in a great hurry.

"You did!" said the Hatter.

"I deny it!" said the March Hare.

"He denies it," said the King; "leave out that part."

"Well, at any rate, the Dormouse said—" the Hatter went on, looking anxiously round to see if he would deny it too; but the Dormouse denied nothing, being fast asleep.

"After that," continued the Hatter, "I cut some more bread-and-butter—"

"Don't talk nonsense," said Alice more boldly; "you know you're growing too."

"Yes, but I grow at a reasonable pace," said the Dormouse; "not in that ridiculous fashion." And he got up very sulkily and crossed over to the other side of the court.

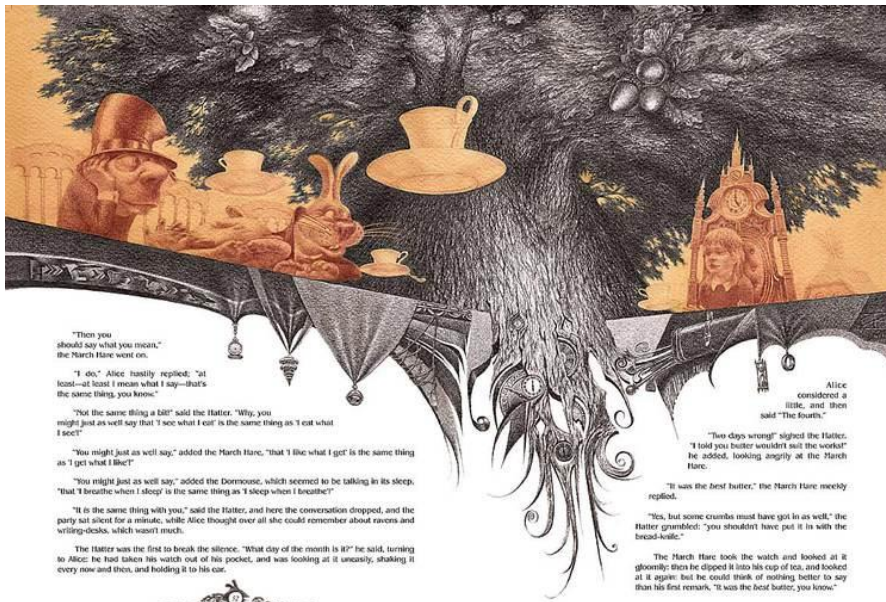
All this time the Queen had never left off staring at the Hatter, and, just as the Dormouse crossed the court, she said, to one of the officers of the court, "Bring me the list of the singers in the last concert!" on which the wretched Hatter trembled so, that he shook off both his shoes.

"Give your evidence," the King repeated angrily, "or I'll have you executed, whether you're nervous or not."

"I'm a poor man, your Majesty," the Hatter began, in a trembling voice, "and I hadn't begun my tea—not above a week or so—and what with the bread-and-butter getting so thin—and the twinkling of the tea—"

"The twinkling of what?" said the King.

"It began with the tea," the Hatter replied.

"Then you should say what you mean," the March Hare went on.

"I do," Alice hastily replied; "at least—at least I mean what I say—that's the same thing, you know."

"Not the same thing a bit!" said the Hatter. "Why, you might just as well say that 'I see what I eat' is the same thing as 'I eat what I see!'"

"You might just as well say," added the March Hare, "that 'I like what I get' is the same thing as 'I get what I like!'"

"You might just as well say," added the Dormouse, which seemed to be talking in its sleep, "that 'I breathe when I sleep' is the same thing as 'I sleep when I breathe!'"

"It is the same thing with you," said the Hatter, and here the conversation dropped, and the party sat silent for a minute, while Alice thought over all she could remember about ravers and writing-desks, which wasn't much.

The Hatter was the first to break the silence. "What day of the month is it?" he said, turning to Alice; he had taken his watch out of his pocket, and was looking at it anxiously, shaking it every now and then, and holding it to his ear.

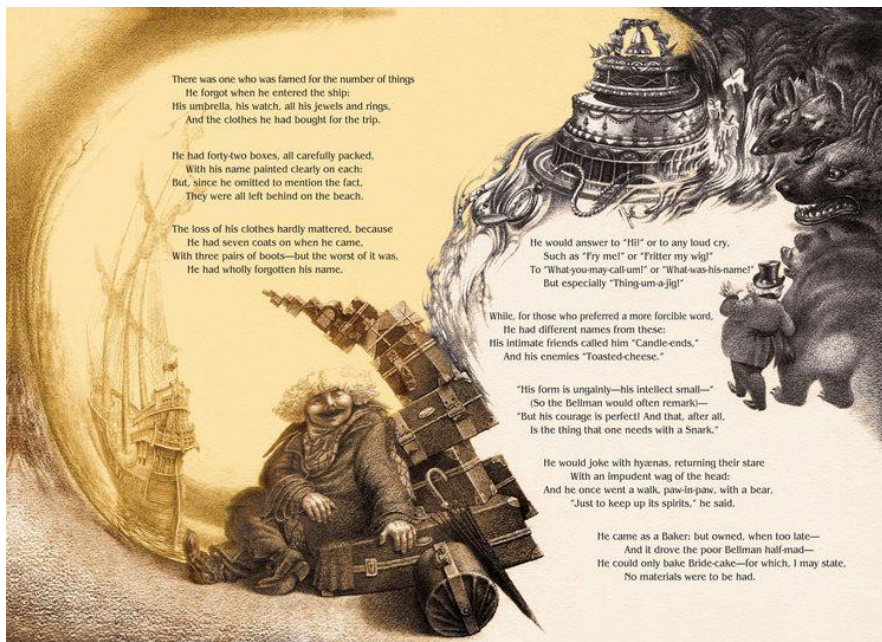
Alice considered a little, and then said "The fourth."

"Two days wrong!" sighed the Hatter. "I told you butter wouldn't suit the works!" he added, looking angrily at the March Hare.

"It was the best butter," the March Hare meekly replied.

"Yes, but some crumbs must have got in as well," the Hatter grumbled; "you shouldn't have put it in with the bread-knife."

The March Hare took the watch and looked at it gloomily; then he dipped it into his cup of tea, and looked at it again; but he could think of nothing better to say than his first remark, "It was the best butter, you know."

There was one who was famed for the number of things
He forgot when he entered the ship:
His umbrella, his watch, all his jewels and rings,
And the clothes he had bought for the trip.

He had forty-two boxes, all carefully packed,
With his name painted clearly on each;
But, since he omitted to mention the fact,
They were all left behind on the beach.

The loss of his clothes hardly mattered, because
He had seven coats on when he came,
With three pairs of boots—but the worst of it was,
He had wholly forgotten his name.

He would answer to "Hi!" or to any loud cry,
Such as "Fry me!" or "Fritter my wji!"
To "What-you-may-call-um!" or "What-was-his-name!"
But especially "Thing-um-a-jig!"

While, for those who preferred a more forcible word,
He had different names from these:
His intimate friends called him "Candle-ends,"
And his enemies "Toasted-cheese."

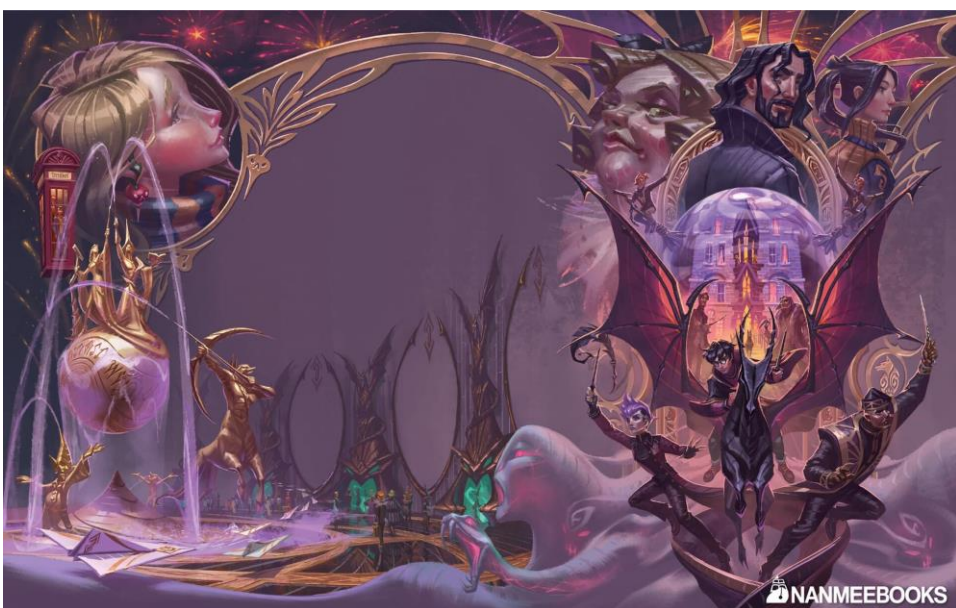
"His form is ungainly—his intellect small—"
(So the Bellman would often remark)—
"But his courage is perfect! And that, after all,
Is the thing that one needs with a Snark."

He would joke with hyaenas, returning their stare
With an impudent wag of the head:
And he once went a walk, paw-in-paw, with a bear,
"Just to keep up its spirits," he said.

He came as a Baker; but owned, when too late—
And it drove the poor Bellman half-mad—
He could only bake Bride-cake—for which, I may state,
No materials were to be had.

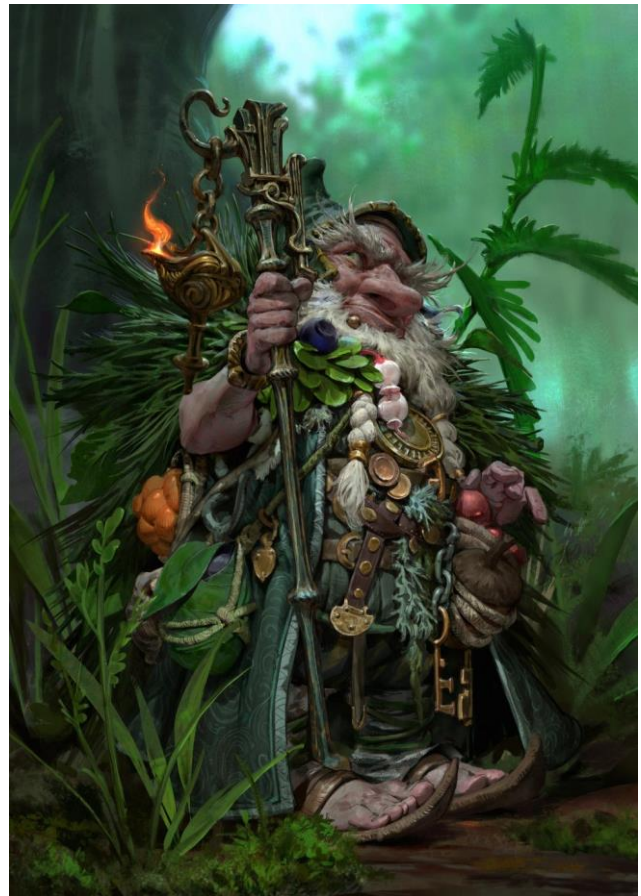
5. ілюстрації до книги "Balbuzar", Frederic Pillot

б.ілюстрації до обкладинок книг «Гаррі Поттер», Arch Apolar

1. ілюстрації художника Ognjen Spirin

2. ілюстрації художника Even Mehl Amundsen

3. ілюстрація художниці *Danijela Antipović*

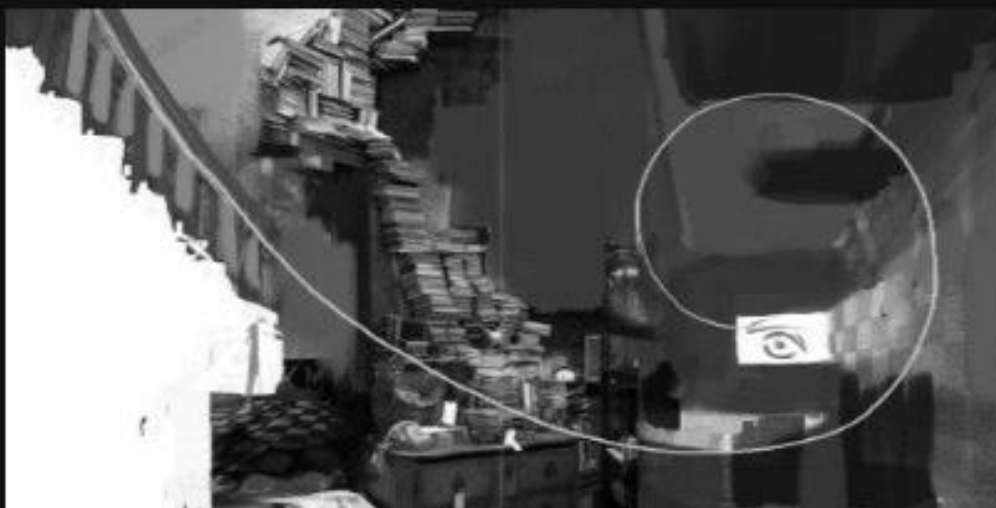

4. ілюстрації художника *Tomáš Duschek*

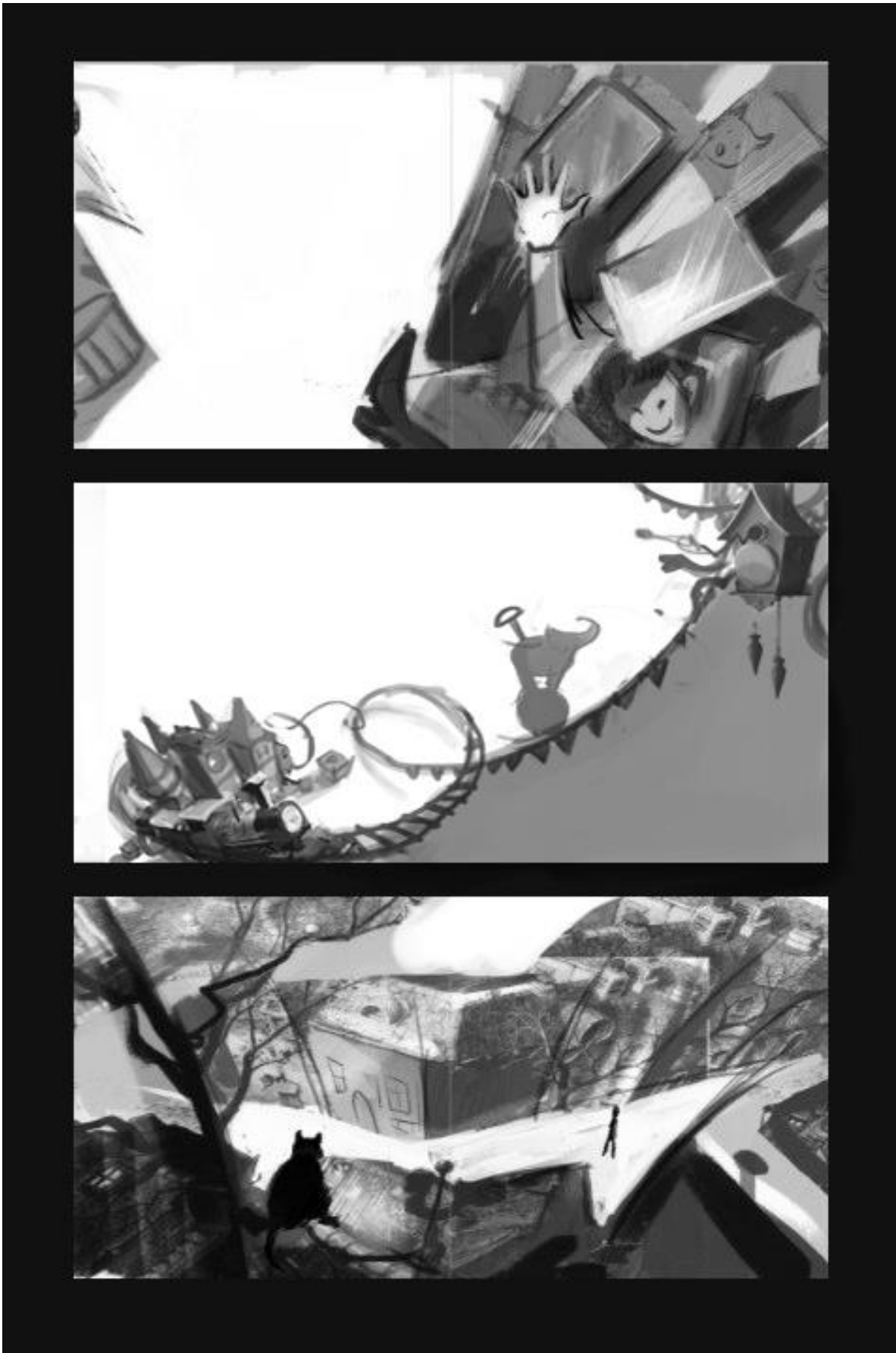

5. ілюстрації художника *Jean-Baptiste Monge*

ПОШУКИ ВЕРСТКИ ТА ІЛЮСТРАТИВНОГО РЯДУ

перші начерки ідей

перші начерки ідей

пошуки композиційного розміщення верстки та ілюстрацій на розвороті

