

УДК 515.2+655.1

Авраменко Светлана Игоревна, Гривцов Владимир Владиславович,
Корецкая Sandra Сергеевна

**ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ КНИГИ
В. П. КАТАЕВА «ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК»**

Данная работа посвящена разработке дизайна детской книги В. П. Катаева «Цветик-семицветик». Выполнен анализ предшествующих концепций и графических работ по этой теме, изданных в разное время, выбран и обоснован стиль иллюстраций. Создано композиционное решение всей книги, проведен поиск дизайнерского решения оригинал-макета книги, иллюстраций и верстки с учетом требований, предъявляемые к проектированию книг для младших школьников. Новизна работы заключается в свежем взгляде на оформление данного произведения.

Дизайн книги, макет, иллюстрация, обложка, шрифт, модульная сетка, верстка книги.

Avramenko Svetlana Igorevna, Grivtsov Vladimir Vladislavovich,
Koretskaya Sandra Sergeevna

**CHILDREN'S BOOK DESIGN
V. P. KATAEVA "TSVETIK-SEMITSVETIK"**

This work is devoted to the development of the design of the children's book by V. P. Kataev "Flower-seven-color." An analysis of previous concepts and graphic works on this topic, published at different times, was made, the style of illustrations was selected and justified. A compositional solution for the entire book was created, a search was made for a design solution for the original layout of the book, illustrations, and layout, considering the requirements for designing books for younger students. The novelty of the work lies in a fresh look at the design of this work.

Book design, layout, illustration, cover, font, modular grid, book layout.

Введение

Валентин Петрович Катаев (1897–1986) - классик отечественной литературы. В сказках Катаева просто и понятно говорится об очень непростых вещах: о дружбе и сострадании, о трудолюбии и ответственности за

свои решения и поступки. Одна из самых известных сказок - "Цветик-семицветик" - визитная карточка писателя.

Основная задача проекта – реализовать дизайн-проектирование оригинал-макета дизайна детской книги В. П. Катаева «Цветик-семицветик» со следующими этапами работы: обзор и анализ зарекомендовавших себя аналогов; выбор формата книги; разработка авторского иллюстративного материала; подбор шрифтов с учетом особенностей проектирования детских книг.

Анализ задания

Принципы оформления и иллюстрирования книг в первую очередь обусловлены возрастными особенностями детского восприятия. Для каждого из возрастных этапов, которые проходит в своем развитии ребенок, характерны определенные особенности усвоения информации, существенно влияющие на конструкцию книги, на качество иллюстраций, решение шрифтовых композиций и т. д. С возрастными особенностями детей связаны и особые соединения иллюстраций и текста в книге.

Опираясь на общеметодологические принципы проектирования книжных изданий, художники детской книги разрабатывают особый творческий подход к решению возникающих проблем, требующих использования специфических приемов и средств оформления и иллюстрирования детской литературы [1-2].

Требования, предъявляемые к проектированию книг для младших школьников.

Текст книг для дошкольников набирают, как правило, шрифтами крупных кеглей - 16, 14, 12, требующими длинной строки, которая является удобной для медленно читающего ребенка.

Обе особенности детских книг - крупный шрифт и большое количество иллюстраций - приводят к необходимости пользоваться большими форматами. Для которых характерны просторные с широкими пропорциями страницы, удобные для размещения рисунков в тексте и для компоновки разворотных иллюстраций.

Особая роль в формировании художественного образа в книге для дошкольников отводится цвету. Живописность, яркость красок усиливают эмоциональное воздействие иллюстраций на ребенка, пробуждают у него воображение и фантазию.

Творческий поиск и практическая реализация проекта должны базироваться на широком применении компьютерных графических технологий [3-5].

Сравнительный анализ

Для разработки своего оригинального стиля дизайна книги В. Катаева «Цветик-семицветик».», проведен сравнительный анализ существующих аналогичных изданий. Проанализировав оформление детских книг других дизайнеров, выявив, все достоинства и недостатки, проведен выбор со стиливым направлением нашей книги и её содержанием. В качестве аналогов из многочисленных изданий разных лет выберем несколько книг с различными иллюстрациями.

Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик» впервые напечатана в «Литературной газете» в 1940г.

Но во все времена иллюстрации на обложках яркие и красочные, привлекающие внимание детских читателей. Верстка текста, шрифт и формат издания имеют определенные различия.

Впервые "Цветик-семицветик" с рисунками художника В.Н. Лосина был опубликован в 1960 году. Именно этот первый вариант книги стал любимым у многих поколений читателей.

Рассматривая иллюстрации В.Н. Лосина, появляется ощущение, что каждый рисунок создан единым духом: сел, представил, нарисовал. Если на рисунке линия, она небезразлична: где-то толще, где-то сужается – живая, дышит. И весь рисунок такой – одухотворенный, наделенный жизнью (рис. 1).

Рис. 1. Издательство «Детская литература», год издания: 1967 г.

Художник: Веталин Лосин

Рис. 2. Издательство Малыш, год издания: 1987 г.

Художники: Э. Булатов, О. Васильев

Интерес вызывает оформление художников-иллюстраторов Э. Булатова и О. Васильева. Яркие, насыщенные декоративными элементами и в то же время реалистичные, их иллюстрации неповторимы, а главное – легко узнаваемы. Кроме этого, издание имеет необычный прямоугольный формат, исполненный фигурной вырубкой по форме, напоминающей семицветик. Одновременно оригинальное и простое решение – яркая книга-цветок безусловно привлекает внимание маленького читателя. Так же нельзя не отметить гармоничное переплетение текста с графикой (рис. 2).

Следует отметить еще одно издание 2019 г. Иллюстрации на каждом развороте, все герои изображены правильно, сцены соответствуют описываемым, рисунки очень красивые. Книга большого формата, плотные страницы, обложка из толстого картона (рис. 3).

*Рис. 3. Издательство Малыш, год издания: 2019 г.
Художник: Наталья Демидова*

*Рисунок 4. Издательство Вакоша, год издания 2022 г.
Художник: Ольга Рытман*

Нельзя не отметить оформление одного из современных изданий - сборника произведений В. Катаева художником Ольгой Рытман издания 2022 года. Книга в мягкой обложке, с крупным шрифтом, а иллюстрации нежные и отличаются своей реалистичностью (рисунок 4).

Разработка и обоснование композиционного замысла

Подготовка книги к изданию очень трудоемкий процесс [6]. И для достижения результата в положенные сроки целесообразно разбить его на планы.

Верстка книги выполнялась, традиционно используя следующие этапы подготовки макета - макетирование, подготовка текста и иллюстраций, выбор шрифтов, верстка, печать оригинал-макета.

Этап макетирования включает выбор формата, поля и модульную сетку [7, 8].

Формат книги имеет большое значение и оказывает влияние на ее удобочитаемость, портативность и восприятие того или иного произведения

Для данного издания был выбран квадратный формат. Предмет разработки данного проекта относится к произведениям детской дошкольной литературы, а значит, формат должен быть удобен для восприятия иллюстраций. Преимущество квадратного формата: на нем как горизонтально, так и вертикально ориентированные иллюстрации чувствуют себя равноправными хозяевами страницы.

Модульная сетка необходима для правильного расположения всех элементов верстки на странице, чтобы в будущем при сборке книжного блока поля не оказались слишком малы, для правильного композиционного построения всех необходимых для правильной верстки элементов книжной архитектуры (рис. 5) [9].

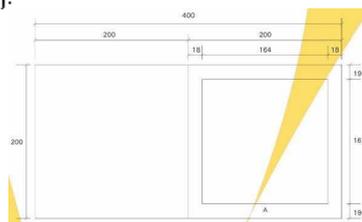

Рис. 5. Модульная сетка страниц

Модульная сетка содержит поля, которые ограничивают основной текст:

- внутреннее и внешнее – 18 мм;
- верхнее и нижнее – 19 мм;

Размер страниц соответствует формату книги – 200х200 мм, учитывая обрезку страниц при сборке книжного блока.

Также на страницах располагаются вспомогательные элементы: колонцифры, расположенные внизу страницы и выровненные по центру.

В оформлении книги используется два вида шрифтов. Шрифт для оформления обложки был выбран крупный фигурный художественный Premudry cur, 90п. и 41 п. (рис. 6). Шрифт Univers Normal используется для основного текстового блока. Кегль – размер шрифта - составляет 19 пунктов. Интерлиньяж – расстояние между базовыми линиями соседних строк – составляет 32 пункта.

PREMUDRY CUP АБВГДЕЖЗИЙКАНОПР СТУФХЦЧШЩЬЪЫЭЮЯ

Рис. 6. Шрифт для обложки Premudry cup

Веретка иллюстрационного материала – сложная композиционная проблема, решение которой требует большого художественного вкуса и изобретательности.

Иллюстрации должны быть размещены по определенной схеме и уравновешены по зрительной тяжести, как между собой, так и с текстом.

Создание иллюстраций к книге

Чем меньше ребенок, тем большее значение для него имеют цветные рисунки. Маленькие дети понимают образную речь еще не полно, нуждаются в большом количестве иллюстраций. При этом нужно попытаться эти иллюстрации создавать таким образом, чтобы они служили своего рода рассказом для тех детей, которые еще не умеют хорошо читать.

В разработке дизайна книги основополагающий элемент – это дизайн обложки. Правильно созданный дизайн – обложка и внутреннее художественное оформление придают книге оригинальный, ретельный внешний вид.

Для разработки макета обложки детской книги используются яркие краски и реалистичные изображения. В дизайне книг для детей лучше использовать более крупный шрифт [10]. Для данной книги для обложки была использована одна из иллюстраций, обработанная в графическом редакторе Adobe Photoshop (рис. 7).

Рис. 7. Обложка книги «Цветик-семицветик»

Персонажи любого литературного произведения обладают своим характером, поэтому была поставлена задача доступно этот характер передать в иллюстрациях. Рисуя героев и стараясь передать их характер или их душевное состояние, также следует иметь в виду и некоторые особенности

детского восприятия. Для того, чтобы движения и эмоции персонажей были понятны читателю, пришлось внести некоторую схематичность и примитивность в их анатомию (рис. 8).

Иллюстрации были выполнены акварелью, а затем доработаны тушью.

Рис. 8. Текст и иллюстрация основного блока книги

Вид иллюстрационной верстки определяется характером размещения в издании не полноформатных (не занимающих полную полосу) изображений. Иллюстрации расположены на странице по типу полосной верстки, когда изображение располагается на всю страницу. Практически все иллюстрации в книге завершают ту часть, в которой описывается та или иная сцена, характеризующая данное изображение. Подготовка и верстка книги производилась в программе InDesign CS2.

При подготовке макетного экземпляра книги все графические файлы были переведены в цветовую модель СМΥК, которая соответствует требованиям офсетной печати.

Выводы

В приведенной работе были представлены этапы разработки дизайна детской книги Валентина Катаева «Цветик-семицветик» для дошкольного и младшего школьного возраста, а также был создан оригинал-макет экземпляра книги сверстанный, проиллюстрированный и полностью подготовленный к печати.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Требования, предъявляемые к детской книге и учебнику URL: <http://https://www.lubavich.spb.ru/statii/trebovaniya-k-detskoy-knige/> (дата обращения: 25.04.2024).
2. Особенности создания книжного издания для детей разных возрастов [Электронный ресурс] – URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=867366> (дата обращения:

20.04.2024г.)

3. *Пилевина Я.Б., Гривцов В.В., Литюк Л.В.* Дизайн сборника стихов Омара Хайяма «Рубаи». В сборнике: Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении КомТех-2023. Материалы Всероссийской научно-технической конференции с международным участием имени профессора О.Н. Пьявченко в двух томах. 2023. Т.1. С. 299–308.
4. *Аббасов И.Б., Гривцов В.В., Маренчева Т. М.* Фирменный стиль студии дизайна «Home Planner» В сборнике: Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении (КомТех-2020). Материалы Всероссийской научно-технической конференции. 2020. С. 240–245.
5. *Астанкова Ю. С., Гривцов В.В.* Дизайн сборника стихов В. Маяковского «Избранная лирика». Материалы Всероссийской научно-технической конференции с международным участием Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении «КомТех-2022»: в 2 т. / ЮФУ. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2022. Т.1. – 358с.
6. *Пикок Дж.* Издательское дело. Книга от замысла до упаковки. – М.: ЭКОМ, 2002. – 401 с.
7. *Буковецкая О.А.* Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. - 2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 304 с.
8. *Солозубова С. В., Гривцов В.В.* Дизайн книги Стивена Кинга «11/22/63» В сборнике: Культурные институции и медиации художественной жизни: творчество художника в социальных координатах. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Отв. редактор Д. В. Сергеев. – Чита, Издательство ЧГУ, 2020. С. 78–86
9. *Элам К.* Графический дизайн. Принцип сетки. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 120 с.
10. *Феличи Д.* Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. – 496 с.

Авраменко Светлана Игоревна, студентка, кафедра инженерной графики и компьютерного дизайна, Института радиотехнических систем Южного федерального университета, Россия, город Таганрог, улица Чехова 22, 347928, телефон: +7(8634)37-17-94, email: ikg@sfedu.ru.

Гривцов Владимир Владиславович, кандидат технических наук, доцент Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета, Россия, город Таганрог, улица Чехова 22, 347928, телефон: +79185949373, email: gvv@sfedu.ru.

Корецкая Sandra Сергеевна, старший преподаватель Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета, Россия, город Таганрог, улица Чехова 22, 347928, телефон: +7(8634)37-17-94, email: ikg@sfedu.ru.

Avramenko Svetlana Igorevna, student, Department of Engineering Graphics and Computer Design, Institute of Radio Engineering Systems, Southern Federal University, 347928, Russia, Taganrog, 22 Chekhov Street, phone: +7(8634)37-17-94, email: ikg@sfedu.ru.

Gritsov Vladimir Vladislavovich, Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Institute of Radio Engineering Systems and Control of the Southern Federal University, 347928, Russia, Taganrog, 22 Chekhov Street, phone: +79185949373, email: gvv@sfedu.ru.

Koretskaya Sandra Sergeevna, Senior Lecturer Institute of Radio Engineering Systems and Control of the Southern Federal University, 347928, Russia, Taganrog, 22 Chekhov Street, phone: +7(8634)37-17-94, email: ikg@sfedu.ru.