

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра графіки

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри графіки

_____ Оляніна С.В.

“ ____ ” _____ 20__ р.

Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

*зі спеціальності (спеціалізації) 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»*

*на тему: Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання роману
Мар'ям Петросян «Будинок, у якому...»*

Виконав (-ла): студент (-ка) _4_ курсу, групи __ЗГ-з91__

Кіцно Таїсія Романівна _____

Керівник: доцент кафедри графіки, заслужений художник України

Пшеничний Ю. В. _____

Рецензент _____ Засвідчую, що у цій дипломній роботі

немає запозичень з праць інших авторів

без відповідних посилань.

Студент _____

(підпис)

Київ – 2023_ року

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Інститут/факультет: *Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут*
Кафедра графіки

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність (спеціалізація) 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри графіки _____ С. В. Оляніна

«___» _____ 2023 р.

ЗАВДАННЯ
на дипломну роботу студентці

Кіцно Таїсії Романівні

1. Тема роботи: *Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання роману Мар'ям Петросян «Будинок, у якому...» керівник роботи Пшеничний Юрій Володимирович, доцент кафедри графіки, заслужений художник України затверджені наказом по університету від «___» _____ 2023 р. № _____ .*
2. Термін подання студенткою роботи:
3. Зміст роботи: Розробка художньо-технічного оформлення та поліграфічне виконання роману «Будинок, у якому...» Маріам Петросян. Використання набутих під час навчання знань і практичних навичок для проектування ілюстративних та технічних складових книги та його макету.
4. Вихідні дані до роботи: формат видання 60х90/16, 145х215 мм, 900 сторінок, офсетний друк.
5. Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу: Макет видання складається з твердої палітурки, форзацу, нахзацу, титулу, авантитулу, фронтиспісу, текстового блоку, загальна кількість розворотів – ; презентація дипломної роботи у програмі

PowerPoint.

6. Дата видачі завдання

Календарний план

№	Найменування дій	Термін дій
1.	Вибір та затвердження теми	Жовтень
2.	Формулювання та затвердження завдання	Жовтень
3.	<i>Виконання розділу 1, проведення досліджень в галузі проектування, художнього конструювання, оформлення і ілюстрування книг для дітей з особливими потребами</i> перевірка його керівником	Січень-лютий
4.	<i>Виконання розділу 2, опрацювання та викладення ре-зультатів досліджень, виготовлен-ня макету видання, оригіналів елементів зовнішнього і внутріш-нього оформлення</i> перевірка його керівником	Березень-квітень
5.	<i>Виконання розділу 3, технологічні етапи виготовлення запропонованого видання</i> перевірка його керівником	Квітень-травень
6.	Оформлення та завершення дипломної роботи	
7.	Надання дипломної роботи (електронний варіант) відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі графіки для перевірки на наявність плагіату	Травень
8.	Остаточна перевірка дипломної роботи керівником, надання відгуку	Травень
9.	Попередній захист	Травень
10.	Рецензування	Червень
11.	Надання роботи відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі графіки (друкований варіант)	Орієнтовно за 14 днів до захисту

12.	Захист дипломної роботи на засіданні ЕК	Червень
-----	---	---------

Студентка _____ *Т. Р. Кіцно*

Керівник роботи _____ *Ю. В. Пшеничний*

РЕФЕРАТ

Для бакалаврської роботи було обрано художньо-технічне оформлення роману «Будинок, у якому...» від Мар'ям Петросян.

Формат видання 60х90/16, у міліметрах 145х215мм, гарнітура Port-Arthur та Veles, основний кегль – 12 pt. У блоці використовується Папір крейдований матовий ; Щільність, 115г/м².

Концепцію та стилістику оформлення самого видання з урахуванням ілюстративного та текстового матеріалу було підібрано схильючись на жанр магічного реалізму роману, його обсягів та вікової аудиторії, яка калібрується від молодшого покоління до більш зрілого.

Персональною головною ціллю було відобразити атмосферу самого місця й образів персонажів за детальним описом, схильючись на авторське бачення для кращого розуміння доповіданого у романі.

Перший розділ «Аналіз походження та художньо-технічного оформлення магічного реалізму» описував історію розвитку та специфіку жанру магічного реалізму та особливості оформлення літературних видань за подібним жанром. Також було проведено аналіз попередніх видань за теми роботи з точки зору актуальності їх оформлення.

Другий розділ «Проектування та художньо-технічне оформлення видання» досліджує та аналізує процес розробки та створення концепту усіх складових книги. В третьому розділі «Розробка технологій виготовлення видання» було розроблено декілька таблиць друкарських процесів та елементів , в які внесені дані, щодо класифікації видання за Держстандартом, технологічні характеристики видання для додрукарського та друкарського оформлення, кількість витрачених матеріалів та ресурсів для створення блок-макету.

В кінцевому варіанті були проведені усі потрібні дослідження та розробки для створення оригінального художньо-технічного оформлення фінального видання.

ABSTRACT

For the bachelor's work was chosen the artistic and technical design of the novel "The Grey House..." by Mariam Petrosyan. The publication format is 60x90/16, with dimensions of 145x215mm in millimeters. The used fonts are Port-Arthur and Veles, with a main font size of 12 pt. The block is printed on matte coated paper with a density of 120g/m².

The concept and stylistic design of the publication, considering the illustrative and textual material, were chosen with an emphasis in the genre of magical realism portrayed in the novel, its length, and the target audience, ranging from younger generations to more mature readers.

The main objective was to capture the atmosphere of the setting and the characters based on detailed descriptions, leaning towards the author's vision for a better understanding of the narrative in the novel.

The first chapter, "Analysis of the Origin and Artistic-Technical Design of Magical Realism," described the history and specific features of the magical realism genre, as well as the characteristics of the design in literary publications of a similar genre. An analysis of previous publications related to the work's topic was also conducted in terms of the relevance of their design.

The second chapter, "Design and Artistic-Technical Presentation of the Publication," explored and analyzed the process of developing and creating the concept of all the components of the book.

The third chapter, "Development of Publication Manufacturing Technologies," included the development of several tables outlining printing processes and elements, incorporating data related to the classification of the publication according to the state standard, technological characteristics of the publication for prepress and printing, and the quantity of materials and resources used to create the dummy.

Finally, all the necessary research and developments were conducted to create an original artistic and technical design for the final publication.

ЗМІСТ

ВСТУП	9
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ.....	11
1.1 Зародження та розвиток жанру магічного реалізму.....	11
1.2 Аналіз попередніх літературних видань за жанром магічного реалізму..	19
Висновки до розділу 1.....	30
РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ	30
2.1 Художня концепція.....	30
2.2 Формат видання, його виправданість та призначення в залежності від типу, обсягу, цільової аудиторії.....	31
2.3. Зовнішнє оформлення видання (обраний вид палітурки (або обкладинки) книги, шрифтове, графічне, композиційне оформлення, вид палітурних матеріалів і спосіб їх оформлення)	32
2.4. Внутрішнє оформлення видання.....	35
2.5. Характеристика ілюстративного матеріалу та верстка книги.....	37
Висновки до розділу 2.....	41
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ.....	42
3.1. Аналіз вихідних даних для проектування.....	42
3.2. Розробка конструкції видання.....	45
3.3. Проектування комплексного технологічного процесу.....	46
3.4. Розробка блок-схеми технологічного процесу.....	47
3.5 Маршрутно-технологічна карта	49
Висновки до Розділу 3.....	53
ВИСНОВКИ.....	5
4 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	55

ВСТУП

Обраний мною роман для оформлення у дипломній роботі «Будинок, у якому...» від самого початку не вписувався самою авторкою ні до яких жанрів у процесі написання. Він відрізняється своєрідним та водночас цікавим стилем письма з нестандартними літературними експериментами, поєднаними для більш точнішого опису сприймання авторкою, історії, яку вона створила, з поєднанням магічних елементів та реалізму. Саме тому твору присуджується жанр магічного реалізму та фентезі.

Одна з основних ідей цього жанру полягає у тому, що фантастичні елементи вплітаються в реальну, повсякденну дійсність і розглядаються як щось звичайне і нормальне. Це створює враження, що надприродність і фантастика вповільнюються в нормальний потік життя та розкривають нові аспекти реальності. Моєю головною метою в виборі займатися оформленням саме цього твору було якраз можливість відобразити в ілюстраціях моменти історії, які краще відображають глибинний задум та концепцію місця де відбуваються події.

Актуальність дослідження: роман став предметом досліджень та аналізу в академічному середовищі. Він порушує багато важливих тем і проблем, таких як ідентичність, соціальні взаємини, психологічний стан персонажів тощо. Такі теми є актуальними для сучасного суспільства, і дослідження роману дозволяють глибше розуміти ці проблеми і знаходити нові підходи до їх розгляду. Магічний реалізм й нині широко використовується в літературі, живопису, кіно та інших медіа форматах. Він надає можливість поєднати фантастичне з реальним, створюючи особливий ефект незвичайності та чарівності. Також, нерідко використовується для показування соціальних, політичних або культурних проблем, а також для розгляду психологічних аспектів.

Мета дипломної роботи: розробити концепцію оформлення та художнього дизайну роману «Будинок у якому» у більш сучасному стилі, передати унікальність та магію роману через ілюстративний матеріал. Створити технічний макет готового видання використовуючи потрібні ресурси та знання набуті при навчанні. **Об'єкт дослідження:** Художнє оформлення видання у жанрі магічного реалізму.

Предмет дослідження: Символічний та смисловий зміст роману «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян, можливість їх художнього відображення у ілюстративному матеріалі та технічному оформленні.

Задачі дослідження:

- Вивчити детальніше історію походження жанру магічного реалізму
- Проаналізувати попередні відомі видання за жанром магічного реалізму та їх оформлення в літературі
- Проаналізувати попередні художньо оформленні видання за обраною темою
- Розробити на фоні аналізу стиль та концепцію ілюстративного оформлення роману Мар'ям Петросян «Будинок, у якому...»
- Створити технічне оформлення оригінал-макету обраної літератури

Методи дослідження:

- Метод історичного дослідження дав можливість глибше розуміти розвиток та значення жанру магічного реалізму, його зв'язок з історичними, культурними та літературними контекстами, а також вплив на читачів та авторів.
- Метод аналізу попередніх видань допоміг виявити спільні риси та особливості магічного реалізму, що присутні в різних літературних творах.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ПОХОДЖЕННЯ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ

1.1 Зародження та розвиток жанру магічного реалізму

В цьому жанрі реальний світ поєднується з надприродними явищами, міфологією, магією або сюрреалістичними образами. Одна з основних ідей магічного реалізму полягає у тому, що фантастичні елементи вплітаються в реальну, повсякденну дійсність і розглядаються як щось звичайне і нормальне. Це створює враження, що надприродність і фантастика вповільнюються в нормальний потік життя та розкривають нові аспекти реальності.

Термін "магічний реалізм" був вперше використаний Францем Рохом у статті "До проблеми інтерпретації Карла Хайдера. Зауваження про постекспресіонізм", яка була опублікована у 1923 році. Однак цей термін починають використовувати й обговорювати в ширших кругах представників мистецтва та літератури вже в 1925 році, після випуску книги автора під назвою "Постекспресіонізм. Магічний реалізм. Проблеми нового європейського живопису". Франц Рох помічав у стилістиці Карла Хайдера елементи європейського живопису 1920-х років, для яких він використовував термін саме постекспресіонізм, вважаючи це більш підходящим до його стилю, знаходячи символізм відображення на картині реалізму після необмеженості або ексцесивності експресіонізму. Тоді ж, німецький письменник пропонує термін «магічний реалізм», який, як йому здавалося, краще підкреслює новаторство мистецької епохи, що наступає, хоча відходить від тимчасового співвідношення з експресіонізмом. Франц Рох описував дивовижну реальність, яка набувала "магічного" виразу на полотнах художників шляхом зміщення перспективи та спотворення просторової життєподібності. Массімо Бонтемпеллі, італійський журналіст та письменник, в свій час приклав руку до того, що термін «магічний реалізм» був повністю прийнятий як німецькою, так і італійською спільнотами, де він і почав активно розвиватися.

Німецькі картини магічного реалізму відіграли важливу роль у формуванні магічного реалізму в літературі. Цей стиль вплинув на італійського письменника, якого вважають піонером застосування магічного реалізму у письменстві. Його

основна мета полягала у захопленні фантастичною та таємничою природою реальності. Використовуючи магічний реалізм, цей письменник прагнув поєднати реалістичну основу з елементами магії, фантастики та надприродного.

Рох вважав, що магічний реалізм полягав у тому, щоб відображалася оригінальна зовнішність, візуальне наповнення об'єкту при цьому зі змішаним до цього показанням духу чи містичного підтексту. Цей приклад, як наприклад, можна віднести до фламандського художника Яна Ейка, який створював складні природні пейзажі, де відображалися ілюзорні, якби напівпрозорі ландшафтні простори, що відступали на задній план і залишали певні прогалини для уяви глядача, які можна було заповнити уявою.

Рис. 1.1.1 – Картина Яна ван Ейка «Мадонна канцлера Ролена»

Наприклад, у його картинах зображувався пейзаж з річкою та пагорбами. Магія малюнка полягала в тому, що глядач сам інтерпретував таємничі невидимі або приховані елементи зображення.

Також слід зазначити, що магічний реалізм знайшов відгук серед письменників у латиноамериканській Америці. У 1927 році поняття магічного реалізму було перекладено як "реалізм", хоча, здавалося б, ці два терміни виражали протилежні погляди на підходи до реальності. Магічний реалізм об'єднувався з прагматичним, практичним та осяжним сприйняттям реальності, одночасно приймаючи ідею магії, забобонів та надприродного. Це створювало особливу атмосферу та художню парадигму, яка була властивою для латиноамериканських

письменників. Широке розповсюдження цього терміну пов'язується з латиноамериканською літературою в свідомості багатьох читачів. Це відбувається з певних причин. Справді, спосіб відображення чудового світу в латиноамериканській літературі значно відрізняється від європейської літератури.

Однією з важливих та цікавих особливостей латиноамериканської художньої свідомості є сприйняття авторами тамтешньої дійсності як незвичайної та чудової, хоча вона може здаватися звичайною та ординарною. Латиноамериканські письменники постійно порівнюють свою дійсність з європейською, і внаслідок цього вони трактують її як щось надзвичайне, що виходить за рамки норми.

Усе, що вони спостерігали, сприймали з погляду дива. І саме з цього спостереження виникла особлива поетика, яку можна назвати "поетикою наднормативності". Її суть полягає в тому, що письменник завжди уявляє собі європейську норму і намагається перевищити, порушити та змінити її, виходячи з цієї норми.

У новітні роки 20-го століття та й пізніше, інтерпретації ідей та ідеалів бачення магічного реалізму Франца Роха почали відображатися в роботах більш сучасних художників. Критик Вів'єн Рейнор в газеті New York Times наприкінці 20-го століття пише про художника Джона Стюарта Інгла, який намагається довести про присутність в його акварельних картинах подихів магічного реалізму.

Рис. 1.1.2 – Натюрморт Джона Стюарта Інгла

Але до візуального мистецтва середини 20-го століття частіше за все відносять термін «Містичний реалізм» маючи на увазі роботи з елементами фантастичності у собі, доки Інгл більш схильється до ідейм цього жанру по ідеалам Франца Роха.

У розвитку цієї течії є декілька робіт художників, які датуються 1930-1950 роками, які відзначаються як магічний реалізм. Серед таких художників є: Пол Кадмус, Джорджа Тукера, Філіп Евергуд.

Рис. 1.1.3 – Картина Пола Кадмуса

14 терна для деяких сторін жанру магічного реалізму, проглядається у нереалістичних перекручувань сцен чи перебільшень, які прослідковуються в деяких його роботах.

Рис. 1.1.3 – Картина Джорджа Клера Тукера «Пейзаж з фігурами» Чи, наприклад, культова картина художника Ендрю Уайета «Світ Христини». Яка розміщає в собі елементи реалізму й на перший погляд нічого надзвичайного не

відбувається, доки не подивишся на картину ближче, проаналізуєш сам пейзаж, саму дівчину – деталі картини. Саме тоді вона набуває якогось містичного підтексту.

Рис. 1.1.4 – Картина Ендрю Уайєта «Світ Христини»

Ще пізніше, ближче до нашого часу, жанр містичного реалізму перевісив у сторону більшої магічності, все більше відображаючи та закріплюючи за собою елементи містики, чарівності та все менше елементів чогось повсякденного, реалістичного у своїй більшості. Такими художниками були Грегорі Гіллемпі та Марселу Доносо.

*Рис. 1.1.5 – Картина Грегорі Гіллемпі «Наше Священне Серце Шляху»
1965р.*

Рис. 1.1.6 – Картина Річарда Т. Скотта «Класичний портрет»

Вже напочатку 21-го століття такі художники як Ричард Томас Скотт та Пітер Дойг стали відносити свої роботи до більш сучасного бачення терміну магічного реалізму, що дуже добре прослідковується в їх роботах.

Рис. 1.1.7 – Картина Пітера Дойга

Якщо прослідити закономірність цих картин та проаналізувати стилі обох, можна знайти елементи сюрреалістичності та магічності, які є елементами цього жанру наряду з реалістичністю та повсякденністю.

Разом із мистецтвом та літературою, жанр магічного реалізму розвивався та прослідковувався активно у кіно, де й нині широко використовується. Магічний

реалізм в фільмах означає поєднання реальності з фантастичними, магічними або надприродними елементами. Цей стиль надає можливість показати незвичайні аспекти реальності, створюючи містичну атмосферу або порушуючи звичайні закони природи.

У фільмах магічний реалізм може проявлятися через сюжетні лінії, персонажів, візуальні ефекти та настрої. Фільм може використовувати метафори, символіку, сюрреалістичні образи та магічні події, щоб розширити межі реальності і створити атмосферу загадковості та чарівності.

Приміри магічного реалізму в кіно можна знайти в роботах таких режисерів, як Гільєрмо дель Торо («Форма води», «Лабіринт Фавну»), Федеріко Фелліні («Білий шейх») і Алехандро Гонсалес Іньярріту («Амелі», «Вовк з Уолл-стріт»). Ці фільми відрізняються естетикою магічного реалізму, поєднуючи реальність з фантастичними елементами, що надає їм унікальний та захоплюючий характер. Наприклад, «Лабіринт Фавну» - це іспанський фільм, дія якого розгортається під час громадянської війни у Іспанії. Головна героїня, дівчинка по імені Офелія, втікає у світ фантастичних створінь і магії, щоб уникнути жорстокості реальності.

Рис. 1.1.8 – Фрагмент із фільму «Лабіринт Фавну»

Фільм витончено переплітає реальність жорстокого військового режиму з казковими елементами. Через магічний реалізм, дель Торо створює світ, де краса, справедливість та добро борються зі злом і жорстокістю.

Чи ще один гарний приклад поєднання магічності та реалізму це фільм «Зелена миля» режисера Френка Дарабонта. Фільм базується на романі Стівена Кінга.

«Зелена миля» розповідає історію полковника Пола Еджкомба, суперника в'язня на смертній камері, Джона Коффі. У цьому фільмі зустрічаються елементи реалізму і магії, створюючи унікальну атмосферу. Більша частина фільму являє собою, як і у попередньому прикладі, повсякденне життя, зі своєю долею проблематики.

Більшість прикладів фільмографії за жанром магичного реалізму являють собою розкриття проблем, які є актуальними нині чи були актуальними на

якийсь певний проміжок часу. Описується те, як персонажі проживають своє повсякденне життя, але з елементами психологічних, фізичних, соціальних проблем, елементами проблематики воєнних часів і те, як ці два світи, магії та реальності, переплітаються і взаємодіють між собою, а також в тому, як фантазія може слугувати втіхою і способом боротьби з жорстокістю реального світу.

1.2 Аналіз попередніх літературних видань за жанром магичного реалізму

З попереднього розділу ми дізналися про те, як розвивалися та у чому відображалися тенденції жанру магичного реалізму в історії, що ближче до нашого часу стало більше поєднувати в собі елементи саме зіткнення чогось містичного та чарівного з реальністю. Подання візуального матеріалу дуже змінилося з його початку, але нині схиляється більше до ідеального поєднання усіх характеристик цього жанру. Візуальне оформлення видань за жанром магичного реалізму може бути різноманітним і відображати саму сутність цього жанру. Особливість таких видань полягає в поєднанні реалістичних елементів з фантастичними, магичними або сюрреалістичними зображеннями.

Існує безліч методів оформлення, які можуть підкреслити магичний реалізм у візуальних творах, на мій погляд, до цього відносяться такі аспекти як:

По-перше, символіка та метафори. Тобто використання символів і метафор, які відображають магично-буденний світ твору та його значення. Це можуть бути ключові образи, які відтворюють магичні аспекти оповіді або вказують на глибші сенси. Чи передання проблематики окремого твору через візуальні об'єкти.

По-друге, контрасти: Створення контрасту між реальністю і фантазійними

елементами, що відтворюють межу між магічним світом, чи глибинним сенсом сцени на ілюстрованому варіанті. Це може бути використання протилежних кольорів, форм або текстур, що підкреслюють відмінність між реальністю та магією. Наприклад, дуже часто у фільмах показують різницю між двома

проміжками часу через холодні та теплі тона, що буває дуже помітно, щоб відчуті різницю між двома сценами та їх настрій.

По-третє, фантастичні образи: Використання витончених та мальовничих образів, які створюють атмосферу магічного світу. Це можуть бути незвичайні тварини, казкові пейзажі або фантастичні створіння, які захоплюють уяву глядача та допомагають побачити різницю між двома світами своєю фентазійністю.

А також, символічна композиція: Використання композиційних елементів, які передають символічне значення. Це може бути розташування об'єктів або персонажів у певній формі або порядку, що відтворює складні сюжетні аспекти та сенси. Наприклад, відведення потаємного сенсу на задній план.

Я знайшла декілька оформлень відомих книг за обраним жанром, щоб проаналізувати та оцінити передачу сенсу через оформлення:

Один із найвидатніших авторів магічного реалізму – Габріель Гарсія Маркес, який у своєму творі «Сто років самотності». Роман "Сто років самотності" використовує магічний реалізм, щоб створити уявне поселення Макондо, де надприродні та повсякденні події змішуються унікальним чином.

Рис. 1.2.1 – «Сто років самотності» Габріель Гарсія Маркес, художниці Луїзи Рівери

Книга розповідає історію родини Буендія протягом кількох поколінь, і вона містить елементи магічного реалізму, такі як левітація, дощ жовтих квітів та персонажі, що живуть довгі віки. Ця книга є гарним відомим прикладом жанру магічного реалізму.

Як приклад, з нагоди 50-річчя публікації «Сто років самотності» надходить видання з неопублікованими ілюстраціями чилійської художниці Луїзи Рівери та шрифтом, створеним сином автора, Гонсало Гарсія Барча. Як ми можемо прослідкувати, обкладинка дуже гарно передає сюрреалістичність твору з переважанням холодних тонів, що, скоріш за все, вказує на сумний та мабуть, навіть трохи трагічний характер твору. Перевернуті будинки на обкладинці поштовхують до самого сюжету з елементами левітації, також як і жовті квіти. Поєднання повсякденних елементів із потаємним сенсом самого твору – добре характеризує сам жанр видання. Шрифтові елементи у доволі стриманому стилі, що також зберігає серйозність твору.

Також, гарним прикладом магічного реалізму в літературі може стати твір чилійського письменника Алехандро Ходоровскі, який також використав магічний реалізм у своєму автобіографічному романі «Танець реальності» (рис. 1.2.2). В самому романі автор поєднує елементи свого реального життя з фантастичними, такими як неймовірні події з його життя, нестандартне бачення світу та міфологічними персонажами. Ходоровскі використовує свого роду унікальний стиль розповіді, щоб допомогти читачу поринути у його внутрішній світ та його бачення всесвіту символічність та поетичність оповіді.

На ілюстрації зображені чоловік та хлопчик в оточенні вогню та якихось міфічних істот. Якщо придивитися, стовпи вогню біля них мають фігури людей, що також може вказувати на свого роду магічний та чарівний сенс роману. Враховуючи, що твір є автобіографією, скоріш за все, сенс у відображенні дитячих травм та його боротьбою з ними у вигляді фентезійних істот та завуальовуванні проблематики з його повсякденним оточенням. Шрифтове оформлення, також, доволі строге та статичне, що, на мій погляд, трохи не сходиться з самою

обкладинкою та характером ілюстрації, але це офіційний варіант художнього оформлення цього роману. Загалом, ілюстрація обкладинки до твору «Танець реальності» Алехандро Ходоровскі, створена Алісаріне Дуколомб, вдало передає настрій та тематику твору, доповнюючи його магічну ауру.

Рис. 1.2.2 – «Танець реальності» Алехандро Ходоровскі, художник Алісаріне Дуколомб

Ще один гарний приклад «Хроніка передбачуваної смерті» 1981 року, колумбійця Габріеля Гарсія Маркеса. Сюжет, завдяки саме асбурдизму й магічних елементів сюжету у повісті про історію передбачуваного вбивства в невеликому прибережному містечку, тримає в напруженні весь сюжет.

Гарсія Маркес, використовуючи неординарний стиль письма у своїй повісті, та через перехрещення елементів чарівності та повсякденності, створює неповторну атмосферу, занурюючи читача у власне оповідь і примушує задуматися про глибинні сили, які автор викладає. Його твори створюють магічний світ, де межа між раціональним і нераціональним зникає, а читач перетинає поріг між реальністю та фантазією. Цей підхід Гарсія Маркеса створює особливу естетику та запам'ятовується як унікальний стиль магічного реалізму.

*Рис. 1.2.3 – Ілюстрація з обкладинки «Хроніка передбачуваної смерті»
Габріеля Гарсія Маркеса, невідомого художника*

Ілюстрація являє собою мінімалізм у оформленні, показуючи чоловіка у місті. Кольорова палітра трохи бліда та холодна, відображаючи якусь містичну сутність твору, так як єдине, що заставляє задуматися на цій ілюстрації – тінь від чоловіка, яка являє собою хрест. Характерний для жанру містичний посил підтексту твору.

Якщо повертатися до роману з теми мого диплому, можна проаналізувати деякі оформлення та ілюстрації попередніх видань. Так як книга «Будинок, у якому...» від Мар'ям Петросян є відмінним прикладом магічного реалізму, бо в ній напротязі усього сюжету поєднується реальність з фантастичними елементами, створюючи унікальну атмосферу, в якій реальні події переплітаються з надприродними явищами та містичними епізодами, художники з оформлень попередніх років активно використовувати сюжет для передачі цієї особливості твору. Книга пронизана символікою, метафорами та алегоріями, які допомагають розкрити глибину тем та повідомити певні послання, які художники успішно передають у своїх ілюстраціях до цього твору, намагаючись додати характеру містики та прихованого сенсу твору.

На рисунку 1.2.4. Зоображено, по всій видимості, вікно самого будинку, про якого йдеться у романі, в обрамленні чи то лози, чи то тіні від дерев, чи то тріщин на самих стіках будинку. У будь-якому з цих сенсів, воно добре відображає характер сюжету у творі, у якому зовні будинок – лише будівля, яка для мешканців являє собою щось у своєму сенсі страшне й потворне. Усе на ілюстрації окрім маленької гілочки у самому вікні – здається сумним та чорно-білим, коли як сама гілочка кольорова. Відображаючи життя у стінах самого будинку з погляду тих, хто там живе – насичене та кольорове. Вибір шрифту дуже добре підходить до характеру твору та стилістиці ілюстрації. Композиційно усі елементи розташовані доволі естетично й не створюють візуального дисонансу.

Рис. 1.2.4 – Обкладинка книги «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян від видавництва Livebook

Ще один зразок художньо-технічного оформлення книги «Будинок, у якому...» від того ж самого видання, що можна помітити по характерному оформленні заголовного тексту на обкладинках. Цього разу, книга розбита на три частини й до кожної відноситься ілюстративне оформлення у вигляді персонажів книги у своїй особливій стилістиці, що схиляється більше до примітивізму, тобто спрощенні форм.

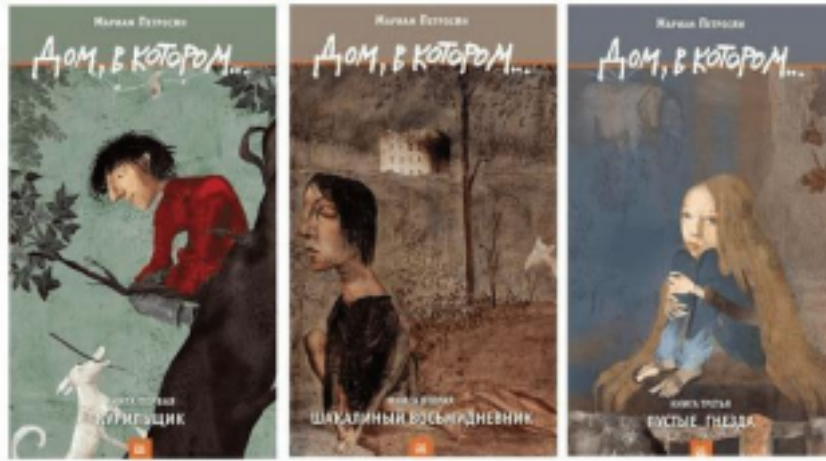

Рис. 1.2.5 – Обкладинки трилогії книг «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян від видавництва Livebook

Кольорове оформлення дуже добре поєднується у відтінках. Так, на першій обкладинці переважають зелені тона у відтінках, роблячи оформлення з приводу кольору доволі естетично привабливим. Друга обкладинка більш похмура та, свого роду, загадкова. Персонаж зображений трохи збоку, вмішуючи в композицію ілюстрації будинок на задньому плані, що виділяється, контрастуючи з фоном більш темними відтінками, роблячи його центром композиції, не дивлячись на хлопчика на передньому плані. На третій обкладинці зображена мініатюрна дівчинка на фоні обшарпаної стіни, роблячи обкладинку свого роду мінімалістичною. На цій ілюстрації переважають сині відтінки, роблячи настрій більш сумним й менш містичним у порівнянні з попередньою обкладинкою.

На мій погляд, на першій та останній, назви частин книги знизу обкладинки трохи змішуються та губляться на насиченому фоні.

В цілому, усі ілюстрації несуть різний настрій та створюють доволі креативне та оригінальне оформлення роману, відображаючи якраз різнобарвність самого сюжету.

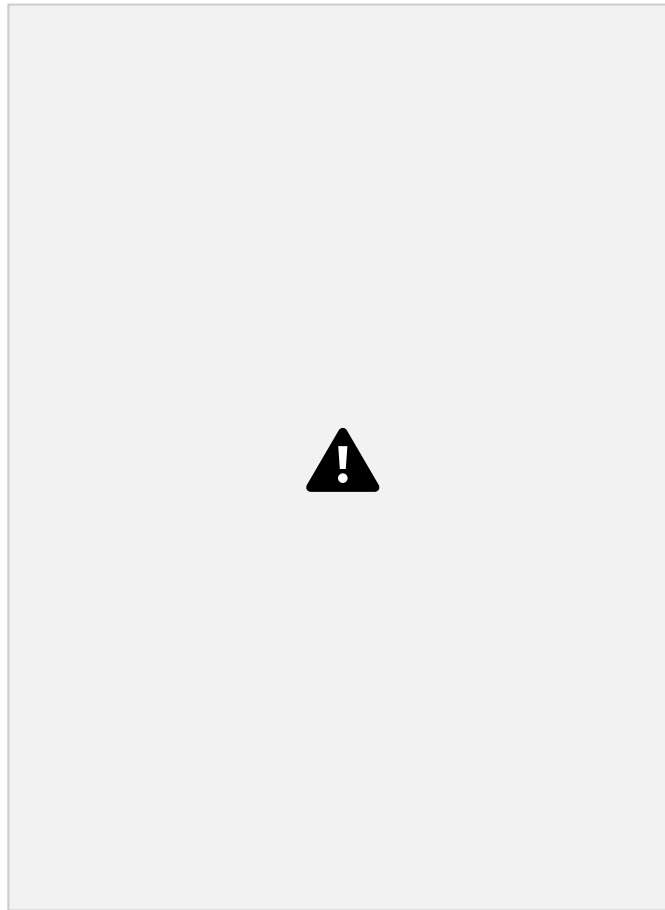
Нижче представлена ілюстрація (рис. 1.2.6) з однієї книги цієї трилогії. Стилiстика ілюстрації все та ж, що й на обкладинках, але з більшим пропрацюванням рис обличчя, через що, мабуть, художник хотів звернути увагу

глядача на емоції на обличчі персонажа, так як решта оточення ілюстрації має менш детальне уточнення деталей малюнку. В цьому сенсі, якщо порівнювати основні риси жанру цієї книги, вони мало відслідковуються в ілюстрації, як і, на мій погляд, не зовсім відповідають самому характеру твору, бо якась магічність та кольоровість твору губляться в холодній ілюстрації.

Рис. 1.2.6 – Ілюстрація із трилогії книг «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян від видавництва Livebook

В приклад можу привести ілюстрацію того ж художника із трилогії (рис. 1.2.7), де чітко помічається акцент на композиційному центрі, найбільш яскравому елементі малюнку та, якщо продивитися, найохайнішому. Це якби проводить свого роду грань між сумною реальністю, оточенням, в якому знаходиться персонаж та роллю цього яскравого елемента у цій картині, що діє підтримкою. Свого роду, це, як ми прослідкували раніше на прикладах інших ілюстрацій та історією розвитку течії жанру, до якого відноситься саме цей роман, це може бути елементом проблематики твору, що часто показується, помішуючи реальність та сурове оточення, як це було на прикладі «Танця реальності» Алехандро Ходоровскі, художника Алісаріне Дуколомб.

*Рис. 1.2.7 – Ілюстрація із трилогії книг «Будинок, у якому...» Мар'ям
Петросян від видавництва Livebook*

В останній зразок художнього оформлення попередніх видань цього роману, хочу привести книгу видання Книголав (рис. 1.2.8). Не дивлячись на доволі мінімалістичне оформлення художнього елементу на палітурці, з точки зору оформлення книги з урахуванням жанру та цільової аудиторії, оформлення вдале. Пришиті до медведя яскраво-червоні елементи, з урахуванням того, що сама іграшка виповнена у чорно-білому варіанті, дуже тонке, як на мій погляд, відображення самого твору. Мені також подобається факт того, як автор майстерно використовує ілюстративний фрагмент, щоб розмежувати стилі і передати певну інформацію читачеві. Особливість полягає в тому, що сам малюнок медведя виконаний у більш реалістичному стилі, що наближає його до реального вигляду. Тоді яскраві фрагменти, які прикріплені до медведя, виконані у векторному стилі. Ця комбінація стилів створює враження неоднорідності і додає глибину до твору. Такий підхід до ілюстрацій може мати декілька функцій. По-перше, він підкреслює неоднорідність самої сутності твору, можливо, натякаючи на різні аспекти його тематики або на конфліктуючі ідеї. Це спонукає читача задуматися і розглянути твір з різних точок

зору.

Крім того, такий стиль ілюстрацій може також сприяти відображенню проблематики твору. Яскраві фрагменти, додані до реалістичного медведя, можуть символізувати важливі моменти, ідеї або конфлікти, які присутні в тексті. Це дозволяє автору використовувати ілюстрації як засіб передачі додаткової інформації і поглиблення сприйняття твору.

Крім стилістичних виборів щодо ілюстрацій, автор звернув увагу й на шрифтовий вибір для написів на обкладинці. Вдалий шрифтовий варіант гармонійно поєднується з манерою малюнку, не перевантажуючи саму передню частину палітурки. Це свідчить про впевнений естетичний смак автора та турботу про загальну візуальну привабливість книги.

Загалом, вибір стилів ілюстрацій, а також шрифтового оформлення, гармонійно доповнюється та підкреслює ідеї і проблематику твору, створюючи цікавий візуальний ефект для читача.

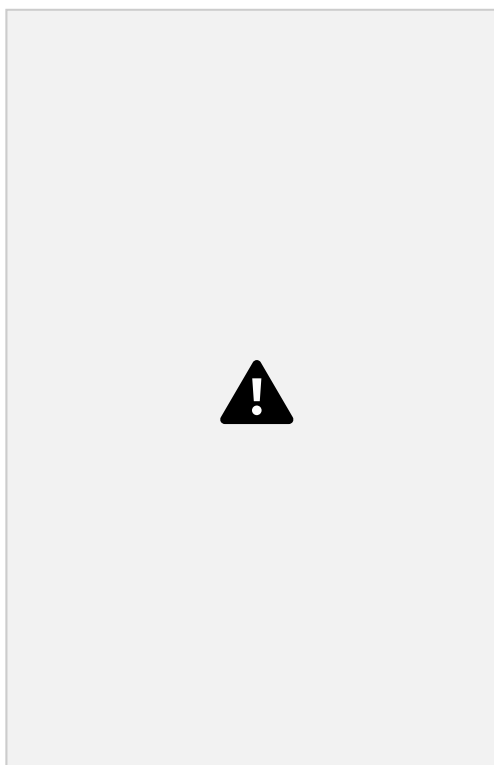

Рис. 1.2.8 – Обкладинка книги «Дім, у якому...» Мар'ям Петросян від видавництва Книголав

Було проведено дослідження аби зрозуміти специфіку оформлення та жанру обраного мною видання на дипломну роботу. В ході вивчення історії розвитку зародження, формування та змін, з плином часу, жанру магічного реалізму, було прослідковано, що з часом поняття магічного реалізму розширилося та трансформувалося. Відчуття містики та фантастики в поєднанні з реальним світом стали менш виразними, а сам жанр став більш різноманітним та експериментальним. У часи зародження, жанр являв собою більш сукупність елементів в творчості, яка дозволяла глядачам використовувати свою яву дивлячись на реалістичні сцени. Сучасні твори магічного реалізму можуть включати такі елементи, як реалістичні фрагменти, магічні події, сюрреалістичні образи та фантастичні уявлення.

Таким чином, жанр магічного реалізму зазнав змін у своєму сприйнятті та вираженні. Він розвивався від поєднання фантастичного з реальним до більш широких та експериментальних форм, включаючи різноманітні творчі підходи та переосмислення, що дуже добре просліджується в усіх формах відтворення цього жанру.

Важливо зазначити, що візуальне оформлення видань у жанрі магічного реалізму може бути дуже індивідуальним і залежить від конкретного твору та його настрою. Видавці та дизайнери часто використовують творчість та фантазію, щоб втілити унікальну атмосферу та естетику магічного реалізму в оформлення видань.

У підсумок, можу сказати, що жанр зазнавав розвитку й змін, відхиляючись й повертаючись до своїх витоків, але після аналізу найбільш відомих робіт цього жанру, та також попередні оформлення саме обраного мною видання, можу зазначити, що подача в художньому оформленні подібного жанру найрізноманітніша й суть більш в тому якраз, як читач сприймає закладений автором сенс та як його інтерпретує особисто для себе.

РОЗДІЛ 2

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ

2.1. Художня концепція

Головною задачею було відтворити ілюстративний матеріал книги, використовуючи більш сучасний підхід. Звертаючись до ілюстрацій, я мала можливість відтворити образи персонажів, місця подій, архітектурні деталі будинку, особливі об'єкти або елементи, що мають значення для сюжету. Я могла експериментувати з різними стилями та техніками малювання, колірною палітрою та композицією, щоб створити відповідну атмосферу та передати настрій твору.

Одним із головних завдань було передати глибинний задум та концепцію роману через ілюстрації. Тобто, підібрати моменти з історії, які найкраще відображають основні теми, символи, емоції та послання твору. Це може включати моменти спілкування персонажів, символічні образи або ключові події, які розкривають сутність ідеї "Будинку" і створюють особливу атмосферу роману.

Важливо було також звернути увагу на деталі та текстури, щоб передати особливості середовища, де розгортається дія. Додати відтінки та тонкості, які розкривають характер історії та поглиблюють сприйняття читача.

Як згадувалося раніше, твір має свою неповторну стилістику написання та літературних прийомів, які роблять сприйняття тексту трохи складнішим. Враховуючи різноманітну цільову аудиторію цього роману, це також може бути складно зрозуміти більш молодшою групою читачей, чи тим, хто не так часто брав книгу у руки й вперше зустрічається з подібним нестандартним стилем письма. Тому, спираючись на це, я прагнула відобразити основні моменти в ілюстраціях використовуючи різні кольорові поєднання, різні стилі подачі й нескладну манеру цифрового покрасу, де була би можливість передати настрій та різнокольоровість сцен.

2.2 Формат видання, його виправданість та призначення в залежності від типу, обсягу, цільової аудиторії.

Формат обраного видання 60х90/16, у міліметрах після обрізки 145х200мм, що є майже стандартним А5 розміром. Вибір такого формату може вважатися оправданим, так як оригінал рукопису в переведеному варіанті без ілюстрацій має велике текстове наповнення, яке складає 900+ сторінок. Це найбільш поширений та оптимальний за зручністю читання книжковий формат. Застосовується переважно для публіцистики, збірок віршів чи оповідань, підручників, методичних посібників тощо.

Обраний мною роман «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян є неперіодичним виданням, тобто яке виходить лише одноразово в одному томі та продовження якого не передбачається.

Цільова аудиторія роману "Будинок, у якому..." Мар'ям Петросян може включати широкий спектр читачів. Основна аудиторія цього роману складається з аудиторії середнього віку читачів, тобто 18+ які цікавляться літературою загального характеру. Роман привертає увагу тих, хто зацікавлений у глибокому вивченні складних тематик, включаючи історію, культуру, соціальні проблеми та психологічні аспекти.

Читачі, які насолоджуються магічним реалізмом, елементами фантазії та несподіваними сюжетними поворотами, також можуть бути зацікавлені цим романом, скоріш за все, більш молодіжна аудиторія 15+ років.

2.3. Зовнішнє оформлення видання (обраний вид палітурки (або обкладинки) книги, шрифтове, графічне, композиційне оформлення, вид палітурних матеріалів і спосіб їх оформлення)

Для обраної версії видання «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян, я обрала найбільш розповсюджений та популярний нині тип твердої палітурки типу 7. Складена, суцільнопокрита, з кантами, каширований тип корінця. Картонні

боковини та паперовий відстав по задуму обклеєні папером. Сама обкладинка з матовим покриттям. Враховуючи обсяги книги, щоб утримати комфортність та мобільність майбутньої виготовленої версії книги, мною й було обрано найкомфортніший та розповсюджений варіант палітурки.

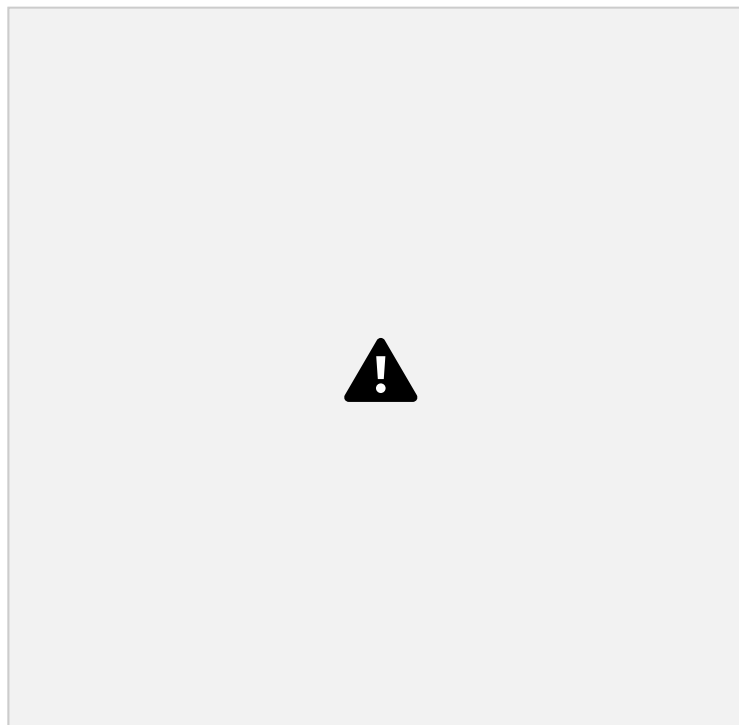

Рис. 2.3.1 – Приклад палітурки типу 7

На рисунку 2.3.2 показаний приблизний варіант обкладинки до макету видання, концепція якого було передати саме різнобічність місця у романі де відбуваються події, сірого будинку з двох сторін, кожна з якою існує чи то в

реальному житті героїв роману, чи то з магічної сторони будинку, яка є лицьовою на обкладинці. Я спробувала відтворити те, як цей будинок бачать саме його мешканці – кольоровим та яскравим. У вікнах лицьової сторони обкладинки можна побачити самих героїв твору. Зі зворотного боку – версія сірого дому, який вони не хотіли бачити й відчувати, що являє собою задню частину обкладинки. На корінці я також відтворила перехід цієї містичної та чарівної частини будинку до більш прілої, сумної, де переважають сірі та холодні відтінки з низькою насиченістю.

Шрифти на палітурці я підбирала згідно з характером ілюстрації та власною стилістикою, щоб не загубити сутність та настрій твору. Гарнітура Port-Arthur – для ім'я автора та Veles – для назви твору. Шрифт для назви твору більш носить

характер формального рукописного шрифту. Для менших літер – антиква без засічок.

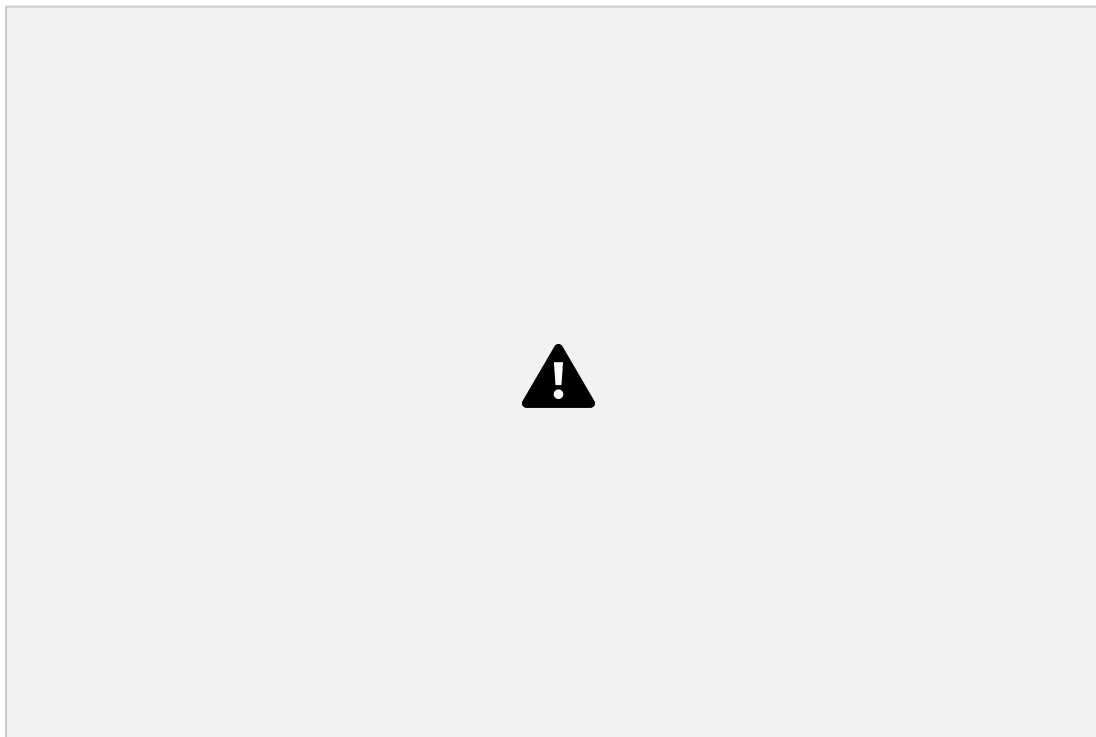

Рис. 2.3.2 – Обкладинка для видання «Будинок, у якому...»

2.4. Внутрішнє оформлення видання

Титульний аркуш головна складова внутрішнього оформлення книги. Це елемент, який допомагає читачеві отримати необхідну інформацію про книгу, її автора та видавництво, а також створюють естетичне враження і визначають загальний зовнішній вигляд книги. Титульний аркуш може бути оформлений з урахуванням дизайну та естетичних аспектів. Це може включати використання відповідних шрифтів, обкладинок, ілюстрацій або інших художніх елементів, які надають книзі привабливість та характер.

На титульному развороті (рис. 2.4.1) можна побачити зліва – фронтиспис, яким в мене виступає художній допоміжний елемент, який не нагромаджує увесь розворот та не відволікає уваги від самого титульного аркушу. На титульному аркуші зазначена назва твору, її автор, місто та рік видання, а також видавництво. Шрифт до назви використовувався – Veles, із кеглем в 24пт. Ім'я автора – Port-Arthur, 18пт, рік та місто – Minion Pro, 12пт.

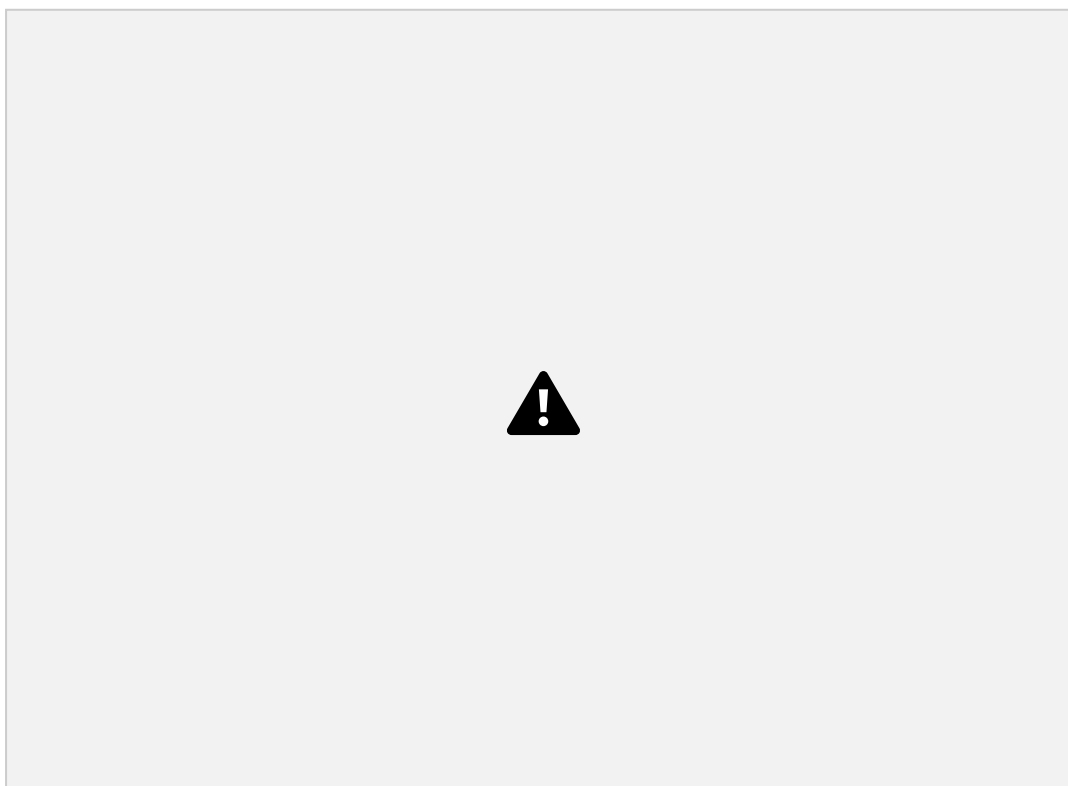

Рис. 2.4.1 – Титульна сторінка видання «Будинок, у якому...»

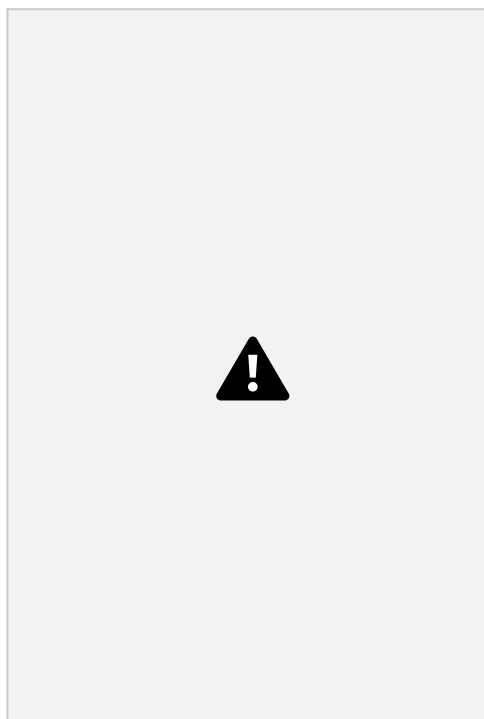

Рис. 2.4.2 – Авантитул видання «Будинок, у якому...»

Авантитул - це сторінка, розташована перед титульним аркушем книги. Вона може містити різноманітну інформацію та елементи, зазвичай відображаючи художнє оформлення та вступні матеріали. Іноді її залишають пустою, бо вона

служить вхідною сторінкою, по суті – першим розворотом. В моєму випадку авантитулом виступає назва твору на білому аркуші (рис 2.4.2)

Вхідні дані (рис. – також дуже важлива частина книги. Вхідні дані у книзі включають основну інформацію, яка надається на титульному аркуші. Ці дані допомагають ідентифікувати книгу і надають основну інформацію про неї. Зазвичай вхідні дані включають назву твору, та її автора(-ів), додатковий заголовок або підзаголовок, який може доповнювати основну назву та давати додаткову інформацію про книгу. Інформація про видавництво: Назва видавництва, яке опублікувало книгу, а також можуть бути вказані місце видання та рік видання. А також унікальний ідентифікатор видання та мова якою була написана, чи переведена.

В моєму випадку також використана анотація до книги яку часто можна зустріти на вхідних даних видання.

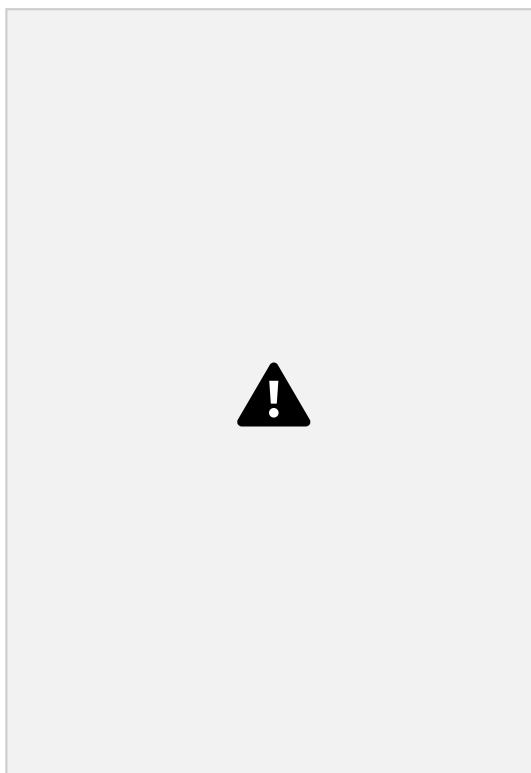

Рис. 2.4.3 – Вхідні дані видання «Будинок, у якому...»

Також, важливою частиною книги є випускні дані, які зазвичай розташовані на останній сторінці видання і містять відомості про вихідні дані книги, такі як: назву твору, відомості про друк(формат, обсяг), назву та адресу видання разом із містом

та роком якого було видано, та ім'ям автора, та інші відомості, що стосуються випуску книги, такі як редагування, верстка, коректура, ілюстрації тощо.

2.5. Характеристика ілюстративного матеріалу та верстка книги

Щоб краще описати концепцію та охарактеризувати ілюстративну складову видання, легше показати й описати обраний стиль. Кожна ілюстрація була створена зі своїм задумом до неї. Не дивлячись на те, що оригінал текстового блоку видання досі великий, моменти для ілюстрацій були підібрані так, щоб максимально точно передати атмосферу та характер персонажів у романі.

Усі ілюстрації робилися у цифровому вигляді, використовуючи програму Clip Studio Paint, що являє собою досі зручне використання та багатий інструментарій для того, щоб створювати якісні та яскраві ілюстрації. Для більшої частини ілюстрацій я використовувала плоский пензлик для більш ширших форм передачі тіні та світла.

Розробка ілюстрації починалася завжди з проробки чорнового замислу ілюстрації, після чого потрібно було накидати основні форми на потрібному форматі, відображаючи головні елементи майбутньої ілюстрації й накладання тіньових плям. Після цього йшло уточнення форм, накладання кольорових плям й добірка відтінків для максимально якісної передачі настрою сцени.

Як наприклад на рисунку 2.5.1. визначені основні кольори для передачі настрою та естетичного наповнення ілюстрації – зелені. Персонаж зображений на малюнку якби зміщується в середовищі рослин навколо себе, які контрастують з його світлим волоссям та шкірою, щоб персонаж не губився на фоні. Також вони створюють рефлекси на його одязі, шкірі та волоссях, навіть на стіні позаду нього, роблячи зелені та жовтуваті кольори головними на ілюстрації, але не роблячи негативного змісту за рахунок присутності теплих кольорів.

Лише трохи позаду, на другому плані з'являються холодніші кольори, знову ж таки, для створення контрасту та зосередження композиції на передньому плані більш, ніж на створенні переходу до похмурого підтексту сцени.

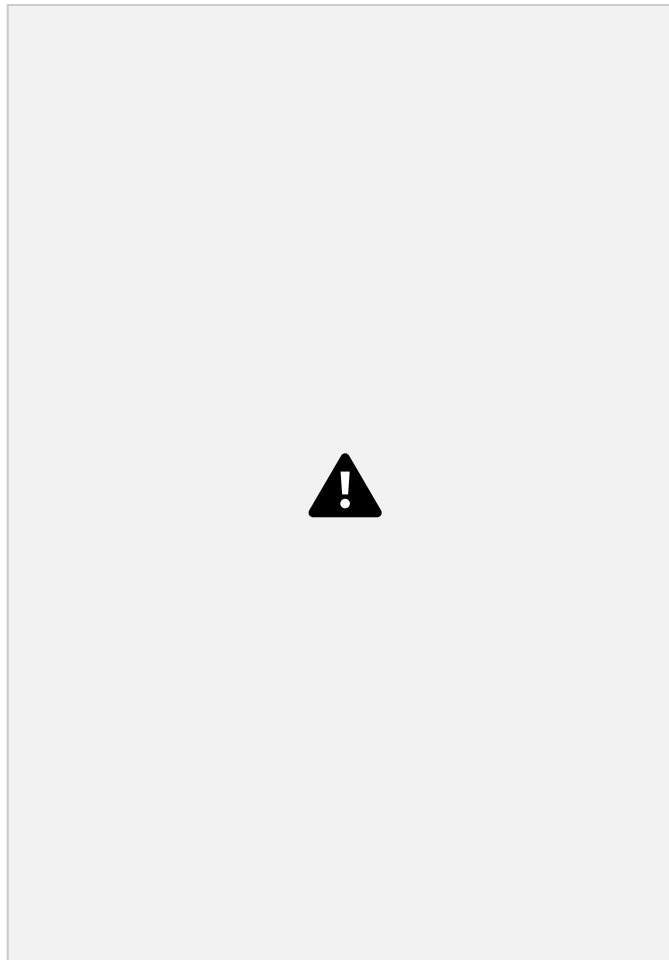

Рис. 2.5.1 – Ілюстрація персонажа «Будинок, у якому...», Стервожер

Наступна ілюстрація (рис 2.5.2), на відміну від попередньої, превалює теплими відтінками, які прослідковуються на усіх елементах ілюстрації. Теплий світ падаючий на сплячу дівчину допомагає зануритися у затишну атмосферу цієї ілюстрації, яка й задумувалася при поєднанні теплих кольорів. Більшість тіней та кольорових плям на обох ілюстраціях виконана крупним пензлем, що допомагає навіть більше відчувати кількість та насиченість кольорів для передачі настрою

малюнку. Деталі в ілюстрації розглядаються менш докладно, але несуть певну естетичну силу, притягуючи увагу до загального враження.

Різкі падаючі тіні у цьому випадку допомогли ще краще виділити композиційно образ дівчини на малюнку, не пригортаючи уваги до інших крупних деталей на зображенні.

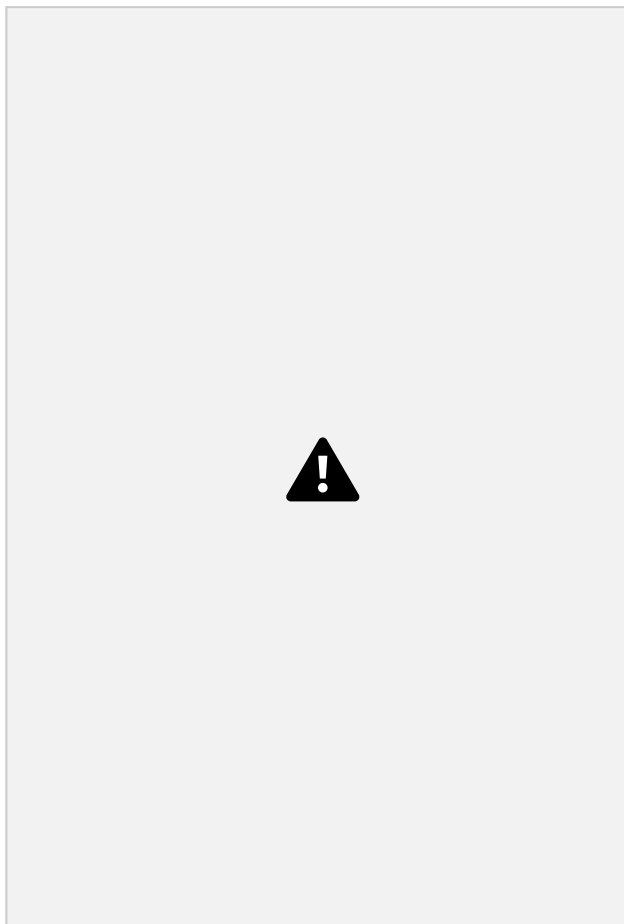

Рис. 2.5.2 – Ілюстрація персонажа «Будинок, у якому...», Руда

Стиль на наступній ілюстрації (рис. 2.5.3) заснований на використанні крупних мазків, що сприяє передачі основних тонів сцени. Використання широких, енергійних мазків допомагає акцентувати увагу на композиційному центрі та основних фігурах малюнку. Головною ідеєю було поєднання використання прохолодних відтінків з теплими.

У даній ілюстрації чітко відображене поєднання теплих і прохолодних відтінків, що були обрані для передачі характеру сцени. Коридор та затемнені

області малюнка виконані у теплих тони, що створює відчуття затишку та тепла. З іншого боку, світло, що проникає через двері, де стоять хлопчики, зображене у прохолодних кольорах. Це створює контраст та підсилює характер сцени, де безтурботне дитинство перетинається з конфліктом між двома персонажами.

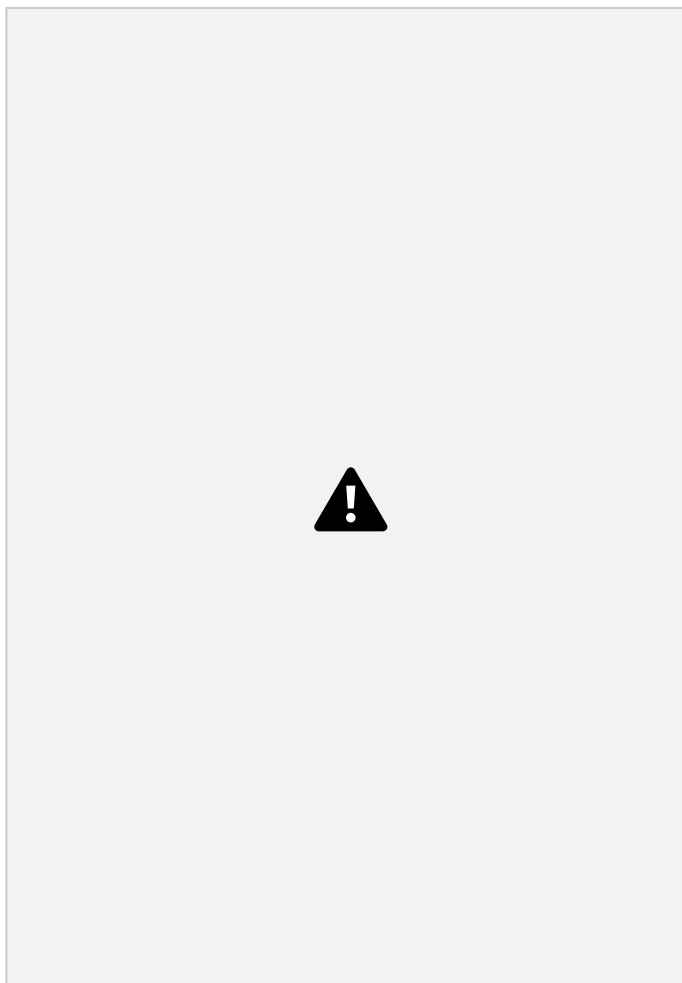

Рис. 2.5.3 – Ілюстрація персонажей «Будинок, у якому...»

Для самої верстки книги було використано програму Adobe InDesign, де й проходила розробка цифрового оригінал-макету книги.

Спираючись на обсяги та характер видання, при верстці було задіяно три шрифти.

Два – до заголовків та один – для основного тексту. Для заголовків було використано шрифт «Veles», характеру формального рукописного шрифту, що дуже

добре підходить до характеру твору та передає настрій ілюстративного матеріалу. Розмір заголовків за кеглем – 24пт без відступів.

Шрифт для підзаголовків був обраний «Port-Arthur», що має більш статичний характер антикви без засічок, але м'якістю літер зберігає саме характер та передачу текстового матеріалу, для якого був застосований без привертання уваги, естетично виправданий. Основний розмір шрифту підзаголовків за кеглем –

18пт без відступів.

Також, для самого основного текстового матеріалу був використаний шрифт – Minion Pro. Шрифт має класичний, елегантний стиль і часто використовується в друкованих матеріалах, таких як книги, журнали, брошури тощо. Шрифт має широкий набір знаків, включаючи заголовки, підзаголовки, абзацний текст та спеціальні символи. Minion Pro характеризується доброю читабельністю і відмінно підходить для довгих текстових блоків. Він також популярний серед дизайнерів для створення логотипів, надписів та інших графічних елементів. Саме тому він був обраний для основго текстового блоку, для комфортного читання. Основний розмір кеглю набору цього шрифту – 12пт. Так як книга досі об’ємна, невеликий шрифт був застосований для більшого вміщення тексту та не зовсім маленький, щоб читачеві було комфортно.

Висновки до розділу 2

У цьому розділі був проведений детальний аналіз усіх складових візуальної частини книги. Зокрема, було розглянуто саму концепцію книги та виправдано її художнє оформлення, обґрунтований відхід до ілюстративного матеріалу, проаналізовано стиль та характер ілюстрацій, їх манера у контексті самої книги. Естетична сторона оформлення книги, збіг підібраного шрифту до художнього матеріалу та правильність оформлення всіх моментів цифрового макету книги.

У кінці, було створено оригінальне візуальне та текстове оформлення сучасного варіанту книги «Будинок, у якому...» Мар’ям Петросян, та виправдано стилістику та актуальність використаних для розробки матеріалів.

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИДАННЯ

3.1. Аналіз вихідних даних для проектування

Для дипломної бакалаврської роботи був обраний роман Мар'ям Петросян «Будинок, у якому...». Формат книги 60х90/16, 145х215 мм.

Таблиця 3.1.1. Технічна характеристика видання

Технічна характеристика роману «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян

№ п/п	Найменування показника	Оригінал
1.	Формат і доля аркушу, см	60х90/16
2.	Формат видання до обрізу, мм	150х225
3.	Формат видання після обрізу, мм	145х215
4.	Тираж видання, прим.	1000
5.	Обсяг видання	900
	у сторінках	1,1
	у фіз. друкарських аркушах	1,1
	в умовних друкованих аркушах	1,00

	в обліково-видавничих аркушах	
6.	Кількість колонок	1

7.	Наявність та розміщення ○ Колонцифр ○ Колонтитулів	○ Нижнє поле ○ Відсутні
8.	Текст, кегль шрифту, гарнітура ○ Основний ○ Додатковий ○ Колонцифри ○ Вихідні дані	12 pt 18 pt 12 pt 8-12pt
9.	Титульні елементи Титул: ○ Характер оформлення ○ Кількість фарб ○ Характер ілюстрацій ○ Гарнітура і кегель, pt	Декоративно-шрифтовий 4 Растрові, кольорові Veles, 24 pt/ Port-Arthur, 18pt , Minion Pro 12pt
10.	Ілюстрації ○ Кількість фарб ○ Характер ілюстрацій ○ Техніка виконання	4 Растрові, кольорові Графічний редактор Clip Studio Paint

	○ Розташування у виданні ○ Ілюстративність видання	Сторінкові, розворотні, титульні 30%
--	---	--

11.	Палітурка ○ Тип о Покривний матеріал ○ Кількість фарб ○ Характер оформлення ○ Характер ілюстрацій	№7 Папір матовий офсетний, 120 г/м ² 4 Ілюстративно-текстовий Растрові, кольорові
12.	Форзац - о Тип - о Матеріал - о Кількість фарб - о Характер оформлення	Простий приклейний Папір матовий форзацний, 120 г/м ² 4 Декортивноорнаментальний
13.	Блок - о Форма корінця - о Матеріал - о Вид скріплення блоку - о Матеріал скріплення	Прямий Офсетний папір, матовий Скріплення швейне Клей, папір, нитки
14.	Метод друку	Офсетний

Таблиця 3.1.2 Класифікація видання за ДСТУ 3017:2015

Ознака:	Визначення:
---------	-------------

За матеріальною конструкцією	Книжкове
За знаковою природою	Ілюстративно-текстовий
За періодичністю	Неперіодичне

За цільовим призначенням	Літературно-художнє
За аналітико-синтетичним переробленням інформації	Інформаційне
За повторністю випуску	Перевидання
За обсягом	Книга
За віковою категорією	Для молодіжної та середньої вікової аудиторії
За терміном використання	Довгострокове
За форматом	Стандартний

3.2. Розробка конструкції видання

Видання має формат 60х90/16, 900 сторінок та тверду палітурку №7 – форзаци обрані звичайні приклейні, тобто до обкладинки приєднується роздрукований сфальцьований аркуш (зігнутий в один раз) - він з'єднаний із першою сторінкою основного текстового блоку. Для основного текстового блоку буде використаний папір цупкістю 120 г/м².

Зошити будуть скріплюватися за допомогою ниток та приклеюватися до палітурного корінця.

Доля аркуша – 16, друк стандартний 4+4, як показано на рисунку 3.2.1

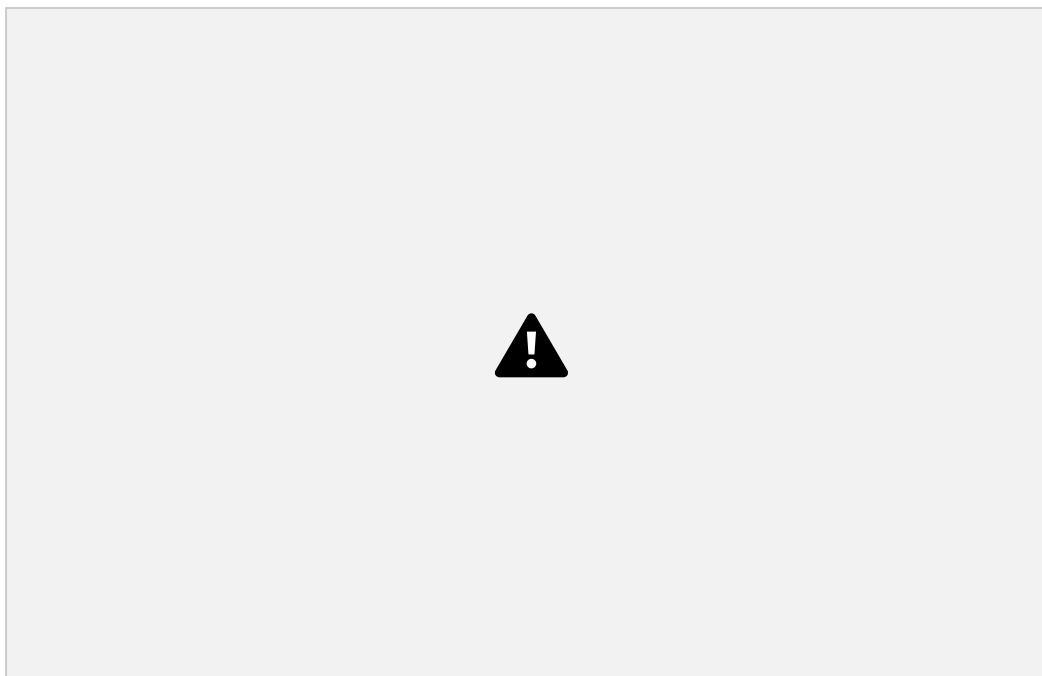

Рис. 3.2.1 – схема макету конструкції видання, для 16 долі аркуша

3.3. Проектування комплексного технологічного процесу

Для розробки обраного виду видання «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян було обрано офсетний друк, що є виправданим схиляючись до обсягу видання у 900 сторінок та тиражу у 1000 примірників. Він є найбільш оптимальним. Проаналізовано структуру твору та обрано вікову аудиторію, яка підходить до молодіжної (15+) та аудиторії більш середнього віку (18+) як основна цільова аудиторія яка має зацікавитися подібним типом видання.

Ілюстративний матеріал був розроблений у растровій графіці з використанням програми редактору Clip Studio Paint в великій якості для найкращої передачі кольорів під час друку. Стиль оригінальний, крупними плямами для передачі настрою малюнку.

Оригінал-макет та верстка тексту були створені у програмі Adobe Indesign, після закінчення ілюстративного матеріалу та підбірки текстової частини, обрання шрифтів та комфортного, естетично привабливого кеглю для заохочення читачів.

На етапі друку було виконано такі операції, як складання, обрізка, зшивання аркушів, друкування обкладинок з обох боків та склеювання готової книги. Після цього була проведена перевірка, щоб переконатися, що виготовлення книги

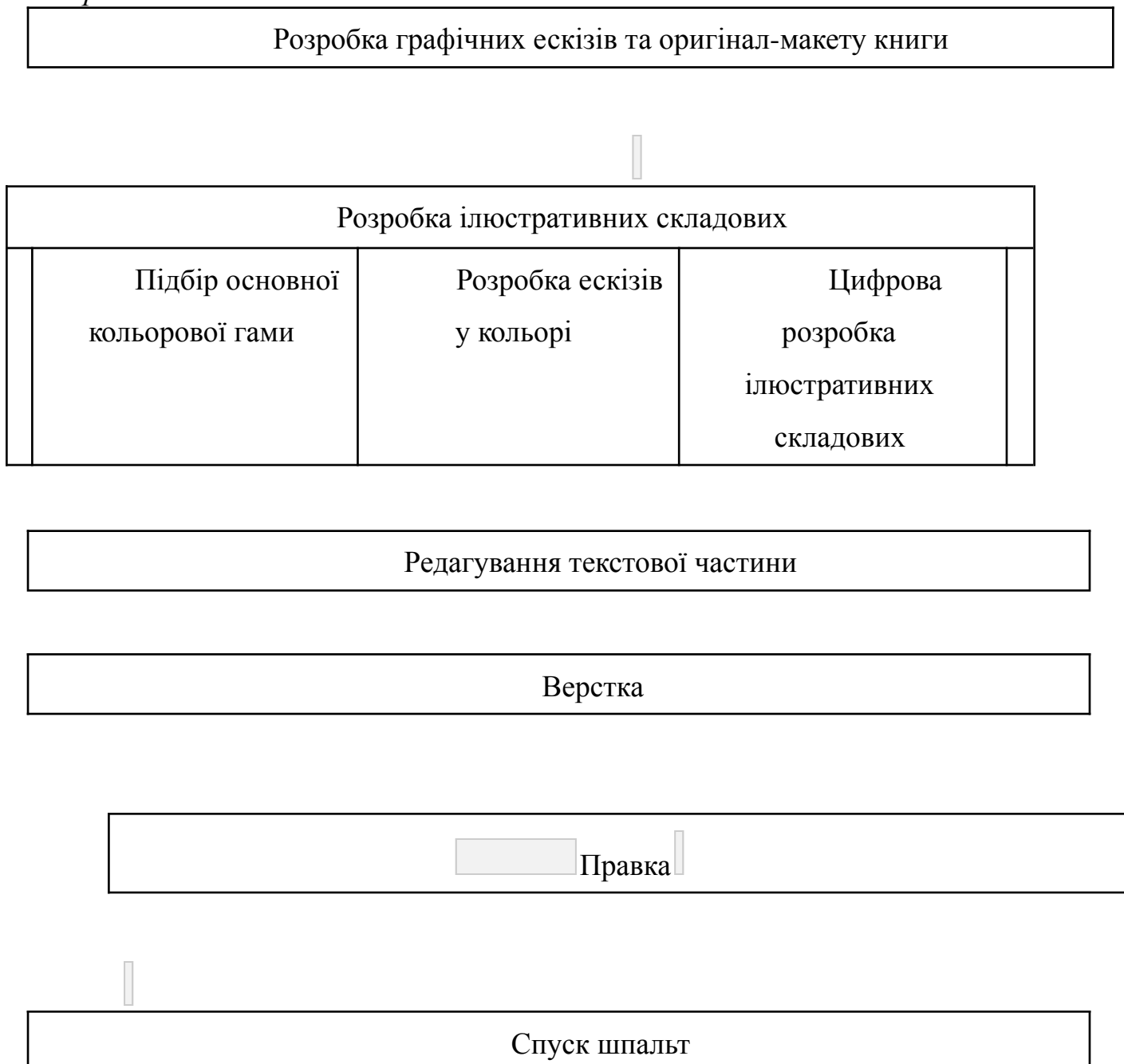
відповідає макету та її готовність до перегляду.

3.4. Розробка блок-схеми технологічного процесу

Було розроблено макет блок-схеми технологічного процесу оригінал-макету роману «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян із офсетним способом друку.

У таблиці 3.4.1 представлений процес розробки та підготовки оригінал макету книги з використанням друкарських засобів та операцій.

Таблиця 3.4.1 Блок-схема технологічного процесу виготовлення перевидання

Виготовлення друкарських форм

Друк книжкового блок зошитах)	Друк палітурки	Друк форзаців
--	-----------------------	----------------------

Розрізання аркушів блоку

Фальцювання та склейка	Підготовка палітурки
-------------------------------	-----------------------------

Висічка рухових складових

Склеювання палітурки з книжковим блоком
--

Сушіння книги

Пакування книги

Таблиця 3.5.1 Маршрутно-технологічна карта процесу підготовки перевидання

№ П/	Назва технологічної	Застосоване устаткування.	Витратні	Технологічні	Методи і
------	---------------------	---------------------------	----------	--------------	----------

п	операції	Програмне забезпечення.	матеріал и	режими	засоби контролю
1.	Створення графічного матеріалу	Ноутбук Acer Aspire A715- 72G, провідна мишка Logitech G305	ОС Windows 10, Clip Studio Paint 2020; Adobe InDesign 2022	Цифрові файли clip. Pdf, indd	Візуаль ни й
2.	Створення оригінал макетів, верстка	Ноутбук Acer Aspire A715- 72G, провідна мишка Logitech G305	ОС Windows 10, Clip Studio Paint 2020; Adobe InDesign 2022	Цифрові файли clip Pdf, indd	Візуаль ни й, контроль за допомо го ю програм но го забезпеч ен ня

3.	Набір тексту	Ноутбук Acer Aspire A715-72G, провідна мишка Logitech G305
4.	Електронний спуск шпальт	Ноутбук Acer Aspire A715-72G, провідна мишка Logitech G305

5.	Кольороподіл	Ноутбук Acer Aspire A715-72G,	v A In

6.	Растрування	Ноутбук Acer Aspire A715-72G	ОС Windows 10, Clip Studio Paint	Цифрові файли clip.	Візуальний контроль
----	-------------	---------------------------------	--	------------------------	------------------------

7.	Друк пробних зразків	Денситометр GE LUNAR, Спектрофотометр скануючий однопроменевий UVILINE 8100	Температура приміщення 20 – 25°C; відносна вологість 50 – 70 %; освітленість – 300 лк Вентиляція	Офсетний папір, фарби	Денситометр GE LUNAR, Спектрофотометр скануючий однопроменевий UVILINE 8100
8.	Друк основних складових книги	Офсетна друкарська машина Taiyo TOF 4 color UV, Денситометр		Офсетний папір, фарби	Денситометр GE LUNAR, Спектроф

		GE LUNAR, Спектрофотометр скануючий однопроменевий UVILINE 8100			отометр скануючий однопроменевий UVILINE 8100
--	--	---	--	--	---

9.	Фальцювання віддрукованого складових для блоку видання	Комбінована фальцювальна машина Heidelberg AFC 566 FKT		Задруковані аркуші	Візуальний контроль
10.	Розрізання аркушів	Різальна машина POLY-CLIP SCD 7095		Задруковані аркуші	Візуальний контроль
11.	Комплектація усіх складових книги	Uchida UC-1100 - 10-лоткова настільна листопі дбірна машина		Задруковані аркуші	Візуальний контроль
12.	Зшивання нитками книжкового блоку	Ниткошвейна машина Purple Magna SX150		Нитки для прошиву книжкового блоку	Візуальний контроль виготовленої продукції
13.	Виготовлення палітурки	Кришкоробна машина КД-3М		Клей	Візуальний контроль виготовленої продукції

14.	Склеювання палітурки з книжковим блоком,	Автоматична 2роликова склеювальна машина FIN ITALIA SC2R1500	Температура приміщення 20 –	Палітурний папір, клей, папір	Візуальний контроль виготовленої
-----	--	--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

	приклеювання форзпців		25°C; відносна вологість 50 – 70 %; освітленість – 300 лк Вентиляція		продукції
15 .	Пакування книги	Ручна операція		Матеріал для пакування	Контроль якості книг

Висновки до Розділу 3

У 3 розділі було проведені розрахунки для розробки блок-макету перевидання роману «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян. Було класифіковано технологічне виготовлення по ДСТУ 3017: 2015.

Також був проведений аналіз та огляд використання засобів та програм, які застосовувалися під час розробки ескізів, верстки та інших процесів, що передували друку видання, проведено обчислювальну роботу для визначення обсягу видання у вимірних, фізичних та облікових друкарських аркушах, кількість примірників витрат матеріалів для зовнішніх та внутрішніх елементів видання.

ВИСНОВКИ

У підведення висновків над темою моєю бакалаврської роботи художньо технічного оформлення роману «Будинок, у якому...» Мар'ям Петросян було проведено аналіз жанру видання та його витоків, де ми дізналися, що роман відноситься до жанру магічного реалізму, який існував вже століття і за цей час зазнав великих змін на розвитку його вираження. Також, провели порівняльний аналіз між попередніми художньо оформленими виданнями за цією темою та жанру у літературі, досліджуючи спільні риси та особливості оформлення магічного реалізму у літературі.

Одним з головних персональних завдань до дипломної роботи було відтворити художнє та технічне оформлення роману у більш сучасному стилі, передати унікальність та магію роману через ілюстративний матеріал, робота над яким розкривалася у другому розділі. Мною були підібрані найвідповідніші стилі оформлення художнього матеріалу та передачі настрою твору подібного жанру, на фоні яких виготовлено концепцію ілюстративного матеріалу з урахуванням специфіки магічного реалізму.

До художнього оформлення було підібрано відносний, естетично та графічно підходящий шрифт та кегль для майбутнього технічного оформлення блок-схеми видання, де мною було визначено характер шрифту для манери сюжету та настрою твору. Вверстано до ілюстрацій з комфортним розміром кеглю, відповідальним стандартам. Шрифт та характер ілюстрацій підбиралися згідно обсягу видання, його типу та цільової аудиторії.

Розробка схематичної конструкції блок-схеми художньо-технічного видання було останнім пунктом дослідження, де було проаналізовано усі потрібні для процесу друку, тонкощі оформлення книги. Були застосовані усі попередні дослідження та підготовки для фінального ступеню друку готового видання, оформлені таблиці для поетапності друкарських та до друкарських операцій.

В кінці можу сказати, що всі основні завдання роботи були виконані, всі задумані дослідження успішно проведені, щоб досягнути кінцевого результату відповідного темі бакалаврської роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. https://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3017_2015.pdf
2. <https://bookzip.ru/27664-dm-v-jakomu.html>
3. <https://ukrbukva.net/83100-Magicheskiiy-realizm-v-latinoamerikanskoiy-literature.html>
4. https://www.wik.ua.ua.nina.az/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC.html
5. <http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1815>
6. <https://www.livelib.ru/book/1001110732-dom-v-kotorom-mariam-petrosyan>
7. Кісліцин К. Н. Текст наукової статті по спеціальності «Мовознавство та Літературознавство» 2011.
8. Словник-довідник видавничих термінів (для практики наукових установ). – Київ : Академперіодика, 2009. – 72 с.
9. Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України ; [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. – Київ, 2003. – 159 с.