Краткий конспект лекций

по курсу «Дизайн детской книжки-игрушки»

Лекция 1.

1. Предмет и задачи курса.
2. История развития детской книги и книжки-игрушки.
3. Виды и формы книжки-игрушки.

Детская книга сегодня привлекает внимание всех участников издательского процесса - издателей, книготорговцев, и, конечно же, покупателей. Дети наиболее подвержены влиянию мультимедийных технологий, с легкостью осваивая все новое. Появляются новые форматы детской книги, конкурирующие с игрушками, компьютерными играми, мультфильмами и различными приложениями. Помимо развивающих книжек-игрушек для самых маленьких, художественная литература для детей постарше остается в более традиционном виде, претерпевая лишь небольшие изменения в области оформления, так например создание 3D иллюстраций.

Детская книга отделилась от взрослой, когда ребёнка стали воспринимать как категорию потребителя. Первыми печатными книжками для детей с XV века стали азбуки и буквари: азбука предполагала в свое время обучение чтению по складам (аз, буки и т.д.), а букварь учит сочетать буквы. В Германии в XVIII веке появилась книжка-картинка, где иллюстрация стала преобладать над текстовой частью. Иллюстраторы больше стали уделять внимание художественно-образному решению детских книг, которые стали издаваться для определенного круга читателей: малышей, девочек и мальчиков постарше и даже для подростков.

К XIX веку детская книга уже имела разделение на обучающую (образовательную) и развлекательную (светского характера). С начала XX века почти во всех странах книга для детей входит в орбиту художественных исканий крупных мастеров графики и живописи, её эволюция в той или иной мере сближается с техническими возможностями каждой эпохи.

В. Г. Белинский считал, что детским писателем нужно родиться. Критерии выделения детской литературы из общих рамок литературы до сих пор однозначно и объективно не установлены.

Детское книгоиздание на начальном этапе носило централизованный характер, в 30-е годы появились первые негосударственные частные издательства. Усилилась конкуренция, появились новые формы.

В Казахстане детская литература датируется 30-ми годами XX столетия, а пик ее развития приходится на 70–80-е годы прошлого века, когда образовались издательства «Балауса», «Рауан», «Жалын», журналы «Балдырған», «Ұлан» и десятки даровитых казахских писателей стали специально писать для детей. И в этом ряду следует назвать признанных классиков детской литературы У. Турманжанова, С. Бегалина, С. Омарова, К. Абдикадырова, Б. Сокпакбаева, М. Алимбаева и их талантливых последователей А. Дуйсенбиева, Ж. Смакова, К. Баянбаева, Т. Дауренбекова, К. Мырза Али, Ж. Абдрашева, С. Калиева, М. Кабанбаева, М. Гумерова, С. Саргаскаева и других .

Мощный фактор, способствующий развитию дизайна книги, – это развитие новых технологий печати и применение различных материалов (ткань, мех, пластик, полиэтилен, металлизированная бумага). В детских книгах приобретает популярность многовариантность использования: теперь книгу не только читают, но и изучают с её помощью окружающий мир. Исследователь И.Н. Арзамасцева в своих публикациях приводит исследования психологов, которые «показали, что маленькому читателю более, чем взрослому, свойственно действенное воображение, побуждающее не только созерцать читаемое, но и мысленно участвовать в нем. Среди литературных героев у него заводятся друзья, да и сам он нередко перевоплощается в них». Самой популярной формой детской книги в раннем возрасте от 3-7 лет становится книжка-игрушка, нечто среднее между книгой и бумажной игрушкой.

Книжка-игрушка — издание для детей, имеющее специальную форму, которая позволяет ребёнку не только рассматривать и читать его, но и играть с ним, раскладывать или раскрашивать его, делать поделки и т.п.

- издание, имеющее необычную конструктивную форму, предназначенное для умственного и эстетического развития детей.

Виды:

* книжка-картинка,
* книжка-раскраска,
* книжка-ширмочка,
* книжка-гармошка,
* книжка-вертушка,
* книжка с игровым замыслом,
* книжка-панорама,
* книжка-затея,
* книжка-фигура,
* книжка-поделка.

 Эволюция книжки-игрушки представлена как логическая последовательность трёх этапов развития конструкции книжной дизайн-формы: условно-плоскостная морфология; объёмно-пространственная моноконструкция; полифоническая интерактивная пространственно-временная структура.

Многообразие видов книжной конструкции в детской книжке-игрушке свидетельствует о творческом поиске дизайнеров и конструкторов. Применение различных дополнительных тактильных вставок, игровых элементов, трансформирующихся книжных блоков обогатило игровыми эффектами детскую книжку-игрушку.

Если посмотреть в глубину истории, то одна из первых детских книжек-игрушек создана специально для вырезания по контуру изображения на листе и была изготовлена в XVIII в. в технике гравюры на меди. Благодаря этому изобретению ребенок мог теперь работать с ножницами. Работа с ножницами и бумагой развивает моторику и усидчивость ребенка. В настоящее время этот принцип формообразования книжной конструкции можно встретить в книгах с бумажной куклой, где на плотной бумаге нанесены изображения самой куклы и предметов гардероба, аксессуаров, вырезаемых по контуру.

В настоящее время есть отдельные разрозненные исследования развивающих функций книжки-игрушки. Однако систематических исследований по методологии дизайнерского проектирования детской книжки-игрушки как развивающей дизайн-формы не выявлено. Налицо противоречие между возрастающим объёмом книжной продукции для детей дошкольного и младшего школьного возраста и узким сектором используемых художественных и полиграфических средств; между стремлением ребёнка к игровому и творческому взаимодействию с арт-объектами окружения (в том числе с книжкой-игрушкой) и неготовностью дизайнеров удовлетворить на высоком уровне компетентности и профессионализма эту потребность вследствие отсутствия концептуальной модели проектирования. Всё это формирует новую постановку вопроса, предполагающую моделирование книги как системного объекта знания и проектирования на стыке разных предметных областей. Назрела необходимость в модели проектирования, позволяющей реализовать пропедевтический и развивающий потенциалы дизайн-формы книжки-игрушки, которые имеют большое значение для становления творческой, активной личности ребёнка.

Лекция 2. Функции детской книжки-игрушки

1. Основные задачи и функции.
2. Детская книжка-игрушка в ракурсе воспитательно-образовательных функций.

Важно отметить в сюжетных линиях и иллюстративном ряде современных детских книг и книжек-игрушек явное различие изданий для детей по гендерному признаку. Большое количество книжек для мальчиков содержат изображения супергероев и чудовищ, выполненных в агрессивной манере, в контрастном цветовом исполнении. Книжки для девочек чаще показывают «прекрасных героинь» в розовом цвете. Это Принцессы, куклы Винкс, Барби – девушки с идеальными пропорциями и красивыми лицами.

Современные дети получают знания и информацию о мире через визуальные средства: телевидение, кинотеатр, компьютер. Поэтому существует связь детских изданий с мультфильмами, компьютерными играми. Любимыми персонажами в книжках для детей становятся и герои популярных мультфильмов: Смешарики, Маша и Медведь, герои диснеевских мультфильмов и сериалов. Неоспорим тот факт, что некоторые иллюстрации в детских книжках выполняют чисто изобразительную функцию, не отображая содержание книги. Иллюстрация должна дополнять и обогащать литературное произведение, нести эмоциональное удовлетворение. Верны слова В.В. Лебедева о характере детской книги в целом: «Сознательно и с неослабевающей энергией сохранить определенный ритм на протяжении всей книги, то ускоряя, то замедляя его плавными переходами, – вот… едва ли не основное условие. Книжка должна вызывать радостное ощущение, направлять игровое начало на деятельность ребенка и желание побольше узнать». В книжках-картинках, книжках-раскрасках или комиксах иллюстрация заполняет книгу на 70-80%, и это накладывает большую долю ответственности на иллюстратора за качество изображения.

Основные функции: передача знаний об устройстве мира и общества, формирование представлений о красоте, добре и пользе для человека и общества (ценностно-дидактическая функция), совершенствование сенсорики и мелкой моторики (сенсорная функция), стимулирование познавательных и логических процессов (логическая функция), развитие конструкторских способностей и технических навыков (конструкторская функция), расширение вербального и невербального общения (коммуникативная функция).

Современное понятие детской литературы имеет два значения. Первое - обиходно-бытовое, когда детской литера­турой называют все произведения, которые читают дети, и второе значение - научное.

В научной классификации различают три вида произведений. К первому виду относят произведения, прямо адресованные детям (например, сказки Корнея Чуковского). Второй вид составляют произведения, созванные для взрослых, но нашедшие отклик у детей и навсегда поселившиеся на детских полках (сказки Пушкина). Третий вид - это произведения, сочиненные деть­ми, его чаше называют детским литературным творчеством.

Воспитательно-образовательные функции детской литературы неотделимы друг от друга и реализуются в единстве. Каждая книга воспитывает и образовывает. Исходя из этого, детские книги делятся на два больших вида - художественные и научно-познавательные.

В произведениях художественной литературы рисуется жизнь отдельных людей, создаются яркие, зримые образы, которые зарождают в читателе различные эмоции, такие как радость, сопереживание, волнение, сочувствие или негодование и тем самым побуждают его к действиям. Этим литература помогает осваивать, познавать мир, оказывая воспитательное воздействие. И чем глубже содержание произведения и выше талант писателя, тем большим воспитательным потенциалом обладают его книги.

Научно-познавательная литература имеет просветительное значение: она знакомит с жизнью разных стран, с историей, человеческими характерами и духовным богатством народов и предназначена для расширения и обогащения знаний. В свою очередь, она делится на научно-популярную и научно-художественную.

Автор научно-популярной книги стремится сделать достижения науки доступными детям определенного возраста. Он оперирует логическими понятиями, разъясняет их, доказывает, убеждает, приводит широко известные примеры и факты. Те же цели преследует и автор научно-художественного произведения, но методы изложения у него другие, заимствованные из художественной литературы. Он строит занимательный сюжет, искусную композицию, увлекает читателя ярким повествованием, создает художественные образы, в результате чего читатель может и не заметить, что имеет дело с познавательной книгой.

Детская литература сегодня необычайно разнообразна жанрово и тематически. Ей посвящают свой талант лучшие писатели во всем мире, так как понимают: будущее человечества в руках подрастающего поколения. Секрет воздействия худо­жественных произведений - в представлениях, которые они вы­зывают у маленького слушателя-читателя, заставляя его мыслить, сопоставлять, делать выводы, познавать красоту, мудрость и силу вымысла, в порождаемых ими эмоциях. Жанровая классификация детской литературы обусловлена не только замыслами писателей, но и вкусами юных читателей. Каждая возрастная категория отдает предпочтение тому, или иному жанру. Современная детская литература в жанровом своеобразии не уступает литературе «взрослой». В ней представлены те же жанры: роман, детектив, жанр-хоррор (детские страшилки), антиутопия, фантастика, фэнтези, новелла и многие другие.

Лекция 3. Классификация детской печатной продукции. Классификация по конструкции книжной дизайн-формы

1. Жанровая палитра.
2. Систематизация по конструкции книжной дизайн-формы.

Для того чтобы знать, каких детских книг печатают больше, какие издательства и типографии выпускают детскую литературу и какие современные технологии печати применяются при производстве книжной продукции для детей, можно использовать несколько аналитических способов получения статистических данных. Первый – анализ исследований Книжной палаты. Ежегодно публикуется сборник статистических материалов, в таблицах которого прослеживается, каких книг стало больше или меньше на рынке. Также представлен рейтинг типографий, выпускающих детскую литературу. Можно другим путем получить представление об ассортименте детских книг – это посещение книжного магазина. На полках книжного магазина представлены издания для всех возрастов детей, поэтому есть возможность наглядно ознакомиться с детскими книгами. Альтернативой служат сайты книжных интернет-магазинов, с помощью которых можно выбрать и заказать доставку детских книг, которых нет на полках в магазинах. На сайтах интернет-магазинов (например, OZON, Лабиринт, Библио-глобус, Книжный мир) видна статистика востребованности того или иного книжного издания (его популярности); прослеживается, какие книжки и для какого возраста покупаются лучше остальных. Другой способ познакомиться с новинками в детской литературе и увидеть инновационные технологии в производстве книжного издания – посещение книжных выставок.

Разнообразие содержания определяют многочисленные жанры детских книг: сказки, рассказы, повести, поэмы, стихи, мифы, научно-популярные очерки, песни и прибаутки, народные потешки и частушки. Сформирована классификация детской книги по типу издания- литературно-художественные издания для детей (моноиздания, сборники, собрания сочинений); научно-популярные книги для детей (научно-познавательная литература); справочные книги для детей (энциклопедии, словари, справочники); деловая литература (по организации детского досуга, игры и развлечения); изоиз-дания (книжки-игрушки, панорамки, раскладушки, раскраски). Кроме этого существует классификация детской книжки-игрушки в зависимости от конструкции книжной формы, приведенная в работе С.С.Водчиц: книжка-вертушка, книжка-гармошка, книжка-ширма, книжка-забава, книжка-поделка, книжка-панорама, книжка-фигура, книжка-раскраска, книжка-игра.

Лекция 4. Концептуальная модель проектирования книжки-игрушки как развивающей дизайн-формы

1. Концепция детского издания.
2. Цели и задачи проектирования книжной дизайн-формы.

Многообразие видов книжной конструкции в детской книжке-игрушке свидетельствует о творческом поиске дизайнеров и конструкторов. Применение различных дополнительных тактильных вставок, игровых элементов, трансформирующихся книжных блоков обогатило игровыми эффектами детскую книжку-игрушку.

Хороший ориентир – опросы, анкетирование.

В итоге вышеприведенного опроса были сделаны следующие выводы. Родители хотели бы покупать книжки, которые сами когда-то читали, но уступают предпочтениям детей в выборе книжного издания. Выбранный жанр произведения чаще зависит от возрастных характеристик: для младших детей выбирают потешки, стишки и произведения в стихотворной форме, помогающие освоить ритм чтения, для детей старшего возраста предпочитают сказки и сюжетные произведения. Родители отмечают тот факт, что интересная по конструктивной форме и иллюстративному ряду книга не всегда несет содержательный текст, поэтому перед покупкой стараются просмотреть содержание книжки. Книга – это не только набор иллюстрированных картинок, но и текстовое сообщение, передача информационного содержания, формирующее нормативные представления.

Для детей иллюстрации и графическое оформление детской книжки являются одним из важных факторов при выборе того или иного издания. Один из опрошенных респондентов обратил внимание на то, что самые яркие и красочные книги, развивающие у ребенка эстетический вкус – переводные.

В зависимости от поставленной цели, проектируется конструктивная форма детской книжки-игрушки, рассматриваются варианты использования игровых и развивающих технологий. Сама книжка-игрушка подталкивает ребенка к творческой активности, любознательности и познавательному процессу. Это и есть главная цель проектирования.

Лекция 5. Проектная типология детской книжки-игрушки как развивающей дизайн-формы

1. Развитие и игровые элементы.
2. Проблемы типологии и формы.

Книжки для самых маленьких содержат игровые элементы для развития рецепторов, навыков и способностей ребенка. Из статистики опроса видно, что родители чаще выбирают из представленного разнообразия книжек-игрушек те, которые направлены на развитие мелкой моторики рук (книжки-игрушки со шнуровкой, пуговицами, липучками) и тактильных ощущений (книжки-игрушки с вставками меха, различных тканевых поверхностей и игрушек) (рис. 1). Распространение получили книжки-гармошки (книжки-ширмы) из полиэтилена для купания в ванной или игры на улице.

Рис. 1. Книжки-игрушки со шнуровкой и книжки-игрушки с тактильными вставками

Все дополнительные игровые элементы вызывают интерес к манипуляциям с книгой, но важно помнить о том, что книга, в первую очередь, несет в себе литературное содержание. Если ребенок, взаимодействуя с книгой, лишь «играет», то книга теряет свою функцию передачи информации. А игровое начало в книжной продукции не сделает книгу полноценной игрушкой. Детская книга как объект развивающий предметно-пространственной среды является лишь частью целостной системы предметов, окружающих ребенка. Поэтому хорошо было бы, чтобы книга проектировалась с учетом межпредметных связей и рассматривалась не только как полиграфическое изделие, а еще как объект развивающей и игровой среды.

Детская книжка-игрушка должна стать элементом в системе игра→игровойматериал→обучение. Авторы Ж.В. Ледомская и А.В. Ромашин в статье «ПИМ» воспитывает и развлекает» рассматривают развивающую и обучающую среду ребенка и делят ее на группы: «Все, чем играют дети, можно подразделить на три большие группы: то, что можно взять рукой (соразмерно руке), то, на что можно сесть (соразмерно телу), то под что можно забраться (соразмерно пространству) [4, С. 14]. Но благодаря синтезу игрушки и детской книги, развивающая и обучающая предметно-пространственная среда становится более полноценной. Именно эта взаимосвязь всех составляющих элементов окружающей среды должна учитываться при проектировании книжной дизайн-формы.

На первом этапе изучается содержание книги, ее стилистика, манера написания, жанр. В данном случае важен синтез содержания произведения и графическая и формообразующая концепции дизайнера-проектировщика, который предлагает свое представление книжной формы. Идет поиск наиболее эффективных способов решения. Разрабатывается смысловая концепция книжной конструкции, ее художественно-графическое решение. Один из важных аспектов в проектировании детской книжки-игрушки – это изучение особенностей детского восприятия иллюстрации и содержания книги.

Следующим этапом в проектировании является выбор функции книги в зависимости от возрастных и психологических особенностей ребенка.

Исходным продуктом проектирования является решение проектных задач, выраженное в понятийной или знаковой форме; конечным продуктом – проект конкретного дизайн-объекта. К примеру, при первом взгляде на книжную конструкцию не всегда видны все составляющие элементы дизайн-формы книги, которые раскрываются лишь при перелистывании страниц.

Проектные задачи дизайна детской книги:

* установить зависимость дизайн-формы от функционального назначения игровой и развивающей детской книги,
* использовать современные образовательные и развивающие технологии для всеобщего гармоничного развития ребенка,
* трансформировать дизайн-форму с целью получения новых развивающих и познавательных функций книги, учитывая масштабность книги и ребенка,
* найти взаимосвязь внешней формы и книжной конструкции с материалами, из которых изготавливается книга.

Лекция 6. Структурные компоненты концептуальной модели

1. Целевая возрастная группа; содержание текста и его развивающие характеристики;
2. Взаимодействие иллюстрации и текста в формировании креативных способностей).

Традиционно в издательской практике выделяют 4 возрастные группы: дети дошкольного (3 - 7 лет), младшего школьного (8 - 11 лет), среднего школьного (11 - 14 лет) и старшего школьного (14 - 18 лет) возраста. В каждой выделенной группе наблюдается свой характер взаимоотношений с книгой, свои особенности ее восприятия, для каждой существует свой круг чтения - с учетом тематики, социально-функционального назначения изданий, которые и формируют круг чтения.

Такая классификация представляется слишком обобщенной, поскольку в своем психофизическом развитии и социализации ребенок проходит гораздо больше этапов и взросление сопровождается динамическим развитием интеллекта, изменением мировоззрения, эстетических принципов и информационных нужд, мотивов чтения. Поэтому издатель, и прежде всего редактор, должен ориентироваться на более детализированную возрастную дифференциацию читательской аудитории. Чем точнее выявлены особенности каждого возрастного этапа развития ребенка, тем эффективнее издание будет воздействовать на читателя.

Что же может стать основой содержания детской литературы? Очевидно, практически любое явление, любой объект действительности. Однако интерпретация событий, поступков людей, свойств животных должна при этом приобретать особое звучание - звучание, определяемое предметной областью детской литературы.

Сто тысяч «как», миллионы «почему» готов задавать маленький человек. И содержание книги призвано раскрыть, показать, объяснить те факты, которые попадают в поле зрения ребенка. Обратить его внимание на те, которые не попадают. Литература для детей посвящена истории и современности, природе и человеческому обществу, культуре, наукам, искусствам. Поэтому предмет детской литературы характеризуется богатством проблемно-тематического состава. Буквально все стороны жизни и деятельности человека находят отражение в литературе.

Воспитательная функция обеспечивается связью иллюстраций с воспитательной идеей, составляющей основу содержания книги. Те или иные оценочные моменты, отраженные в иллюстрации, более отчетливо понимаются читателем, чем из текста, воздействуя на эмоциональную сферу личности через зрительное восприятие, формируя тем самым определенное отношение к героям и их поступкам. Тут иллюстрация подсказывает ребенку общую оценку ситуации независимо от того, как эта ситуация представлена в тексте книги. Кроме того, воспитательная функция реализуется за счет показа не всегда понятных из текста связей между явлениями и лицами, помогает определить собственное место в тех или иных процессах. Рисунок может помочь читателю расставить акценты, понять суть описанного события.

На значение иллюстраций в воспитании детей одним из первых среди отечественных издателей обратил внимание Н.И. Новиков. Предназначенную читателям-детям книгу «Видимый свет» чешского педагога Яна Амоса Коменского он издал с графически выполненными заставками, концовками, виньетками.

Важность художественной иллюстрации в нравственном и эстетическом воспитании отмечали А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский.

Например, В.Г. Белинский писал: «Посмотрите, как жадны дети к картинкам! Они готовы прочесть самый сухой и скучный текст, лишь бы только он объяснил им содержание картинки».

Лекция 7. Тенденции прогнозного проектирования детской книжки-игрушки как развивающего объекта

* 1. Тактильная книжка-игрушка, аудиокнига, аудиовизуальная книга.
	2. Интерактивная книга, книга-среда, виртуальная книга.

Для того чтобы ребенок охотно обращался к книге, ее содержание должно увлечь читателя. Поэтому при созданий произведения литературы необходимо учитывать специфику интереса детей, который оказывает влияние на предмет содержания. Кроме того, следует иметь в виду, что ребенок постоянно развивается под воздействием внешних условий. Этот момент связывал с особенностями детской литературы В.Г. Белинский. Он писал: «Раннее детство - это беспрерывное формирование, делание, становление полным человеком для полного наслаждения и обладания силами своего духа как средствами к разумному счастию».

Активизация технических навыков вырезания и сборки из элементов в общую композицию позволила включить в книжную конструкцию игровые элементы, тем самым расширив развивающие задачи книги. У детей появилась возможность трансформировать элементы книжной конструкции.

Вырубная форма книги обусловлена содержанием, имеет соответствующий силуэт какого-либо предмета или животного. Можно привести в пример книжку 1916 года «Соня в деревне», обложка которой вырезана по контуру нарядно одетой девочки. Книга большого формата, в твердой цветной обложке, внутри цветные и черно-белые рисунки, рассказы, стихи и задания детям. Силуэтное и графическое решение персонажей книги стали формировать контур дизайн-формы книжек. Проектирование перешло к новому этапу: от традиционной прямоугольной книжной формы к образу игрушки. Изобразительный подход доминировал в формообразовании детской книжки-игрушки, дизайн-форма сводилась к силуэтному решению и декорированию.

Сверхзадача проектирования детской книжки-игрушки: она должна в полной мере отображать содержание произведения, способствовать развитию самостоятельных творческих способностей ребенка и гармонично трансформировать игровые функции в развивающую среду ребенка.

Лекция 8-9. Классификация изображений в книге-игрушке

1. Основные формы словесно-изобразительного синтеза.
2. Виды иллюстраций.

Двойственность книги: материальная конструкция и текст. Взаимосвязь зрительного и литературного образа, художественной интерпретации текста и построения книги как предмета.

Книга – физический объект. Книга-вещь. Размер издания как мера дистанции между читателем и книгой. Характер и качество материалов. Вес и плотность книжного блока, характер [переплетных материалов](http://www.pandia.ru/text/category/pereplyotnie_materiali/), толщина и упругость бумаги. Выбор классических или современных материалов как часть художественного замысла.

Книга - это синтез художественного слова и изобразительного искусства, осуществленный средствами полиграфии. Искусство книги — вид изобразительного искусства. Главным художественным средством при оформлении книги является иллюстрация. Иллюстрация (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение) — вид книжной графики, ее основа. Если немного углубиться в историю, то первоначально рукописи иллюстрировались миниатюрами, выполненными и раскрашенными от руки и только после изобретения книгопечатания иллюстрации получили возможность тиражироваться и заняли свое достойное место в книжной графике.

Виды иллюстраций – фронтиспис, заставка, полосная, полуполосная иллюстрация, на разворот, на полях, илл концовки. Техники выполнения иллюстраций. Акварель, аппликация, линогравюра…

Рисунок или гравюра живет в книге совсем иначе, чем в выставочном зале, под стеклом. Можно сказать, что книга создает для них особенную среду, где иллюстрация сложно взаимодействует с наборным шрифтом, входит в ритм листаемых страниц, воспринимается не сама по себе, а в процессе чтения, вместе с текстом. И выразительность рисунка во многом зависит не только от его собственных «внутренних» качеств, но и от того, как он включен в эту среду, какое место занимает на странице, от того, кажется ли он более тяжелым или более легким, чем заполненная текстом полоса рядом с ним. Нам приходится здесь обращать внимание и на то, как связан каждый рисунок с соседними на том же или даже на отдаленных разворотах. Такая связь изображений в книге гораздо активнее и заметнее, чем в серии самостоятельных, станковых листов.

Рисунок в книге не самостоятелен, он подчинен тексту, так или иначе «подает» нам этот текст: продолжает и дополняет, иногда объясняет его, подчеркивает какие-то стороны сюжета и стиля, обращает наше внимание на облик героев, на происходящее действие. Графика может ввести нас в дух иной эпохи, в мир чужих обычаев, в другой климат — все это в соответствии с текстом. Но любой текст в разное время и разными художниками «прочитывается» и трактуется не одинаково. И эта смена трактовок, изменение тех задач, которые себе ставит иллюстратор или оформитель книги по отношению к содержанию и смыслу литературного произведения, составляет, может быть, главную тему в истории иллюстрации и книжного искусства в целом.

И наконец, никакой рисунок не может быть включен в печатную книгу просто так, в своем натуральном виде. Он должен приобрести вначале полиграфическую форму, способность тиражироваться, должен стать оттиском. Эта, казалось бы, чисто техническая подробность играет важную роль в развитии книжного искусства. Приемы и способы рисования для книги тесно связаны с техническими возможностями воспроизведения — сперва рукодельными (различные виды гравюры), а со второй половины прошлого века — также и фотомеханическими. Печатная техника вносила свои ограничения, заставляла выбирать не любые, а подходящие для печати способы изображения. И эти способы получали собственную, только им свойственную выразительность. Гравюра — это ведь не просто способ передачи свободного рисунка. У разных ее видов свои художественные возможности и достоинства, широко используемые в книге. Есть свои особенности и у фотомеханических способов воспроизведения. С развитием полиграфической техники постепенно ослабевают или отменяются прежние ограничения в использовании в книжном рисунке цвета, мягких переходов тона и т. д. Но и теперь печатная, книжная графика сохраняет некоторые технические особенности, отличающие ее от графики свободной.

Художник, работающий над оформлением книги, должен обязательно знать, какими полиграфическими возможностями располагает его издатель, каким техническим способом эта книга будет печататься; будут ли иллюстрации напечатаны вместе с текстом на тех же страницах или их нужно будет печатать на других машинах отдельно, на иной бумаге, а потом вшивать или вклеивать в книгу. Все это — профессиональная азбука книжной графики, искусства, подчиненного целому ряду технологических и экономических требований и ограничений.

Фотографии, рисунки, коллажи.

Книга как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Фактура естественная и искусственная (тиснение, лощение и т. п.). Имитация «чужой» фактуры (дерева, мрамора, ткани, кожи) посредством тиснения или печати. Нематериальные фактуры – растр, мелкий шрифт, густой орнамент, штриховка. Контраст фактур (гладкая и шероховатая, матовая и глянцевая, мелованная и оберточная бумага). Соседство иллюстрации и текста как фактурный контраст.

Пространство изображения. Взаимодействие изобразительного пространства с текстовым. Граница изображения и ее отсутствие, «открытые» и «закрытые» изображения. Характеристика глубины и передача объема: принцип «окна», «стены» и «двери» (по Герчуку).

Динамика изобразительного ряда. Статичность отдельного изображения. Ряд картинок – изобразительное повествование. Движение параллельно тексту или замена текста. Альбом – собрание самостоятельных изображений. Организация движения с помощью изображения: диагональ, горизонталь (направо – вслед тексту или налево – навстречу), вертикаль. Внутренняя подвижность рисунка. Динамические свойства «закрытых» и «открытых», «глубоких» и «плоских» иллюстраций. Перехлест изображения через край страницы.

Классификация изображений в книге. Орнаментально-декоративные изображения. Иллюстративные изображения: познавательные (документальные, схематические), занимательно-игровые, художественно-образные.

Генетическая связь изображения и слова через иероглиф. Основные формы словесно-изобразительного синтеза: слово принадлежит изображению – от лица персонажа или в качестве подписи; слово и изображение параллельно повествуют об одном предмете или сюжете; изображение создает отвлеченные понятия, осложняет «авторскую» позицию.

Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Последовательность – логический или [временной ряд](http://www.pandia.ru/text/category/vremennoj_ryad/). Различиеиллюстративной и станковой графики. Выровненные и контрастные изобразительные ряды, иерархия «многорядного» иллюстрирования.

Изобразительный рассказ. Альбом и визуальная книга. Комикс. Детская «книжка-картинка».

Лекция 10-12. Компьютерные технологии в оформлении детских изданий

1. Новации и инновации.
2. Основные технологии в оформлении.

Издательское дело, с момента изобретения Гуттенбергом печатного станка, эволюционировало и превратилось в бизнес, функционирующий по финансово-экономическим законам и живущий в условиях жесткой конкуренции. Тенденция снижения спроса на книги приводит к тому, что в настоящее время издательства функционируют в нелегких условиях. Поскольку многие казахстанские издательства находятся в кризисе рентабельности книжной продукции, является актуальным инновационный подход развития. Государство же в свою очередь оказывает поддержку для преодоления данного кризиса.

Среди факторов, влияющих на книжный дизайн, в исследовательской литературе всегда выделяется технология. Коренные изменения во внешнем облике книг, в условиях их производства связаны с научно-техническим прогрессом в полиграфии. В прошлом это замена ручного печатного станка плоскопечатными и ротационными машинами, внедрение в книжное дело линотипного набора, цинкографского способа изготовления клише, обогатившего журналистику фотоиллюстрацией; сегодня это офсетная печать, фотонабор, применение электроники и других новинок.

Технологический фактор, активно воздействующий на книжную форму, считается достаточно изученным, в констатации воздействия на форму техники нет ничего особенного, однако с появлением новой техники меняется качество воздействия, появляются иные возможности для развития книжного дизайна и оптимизации процесса, поэтому и представляется целесообразным обратиться к нему вновь, поскольку в конце 80-х гг. XX в. пришла новая технология производства печатной продукции - компьютерная. На Западе отчет ведется с 1985 г., когда впервые сложилось понятие «настольная издательская система», в России и Казахстане компьютерная издательская технология получила широкое распространение, включая провинцию, с начала 90-х.

Отличительная особенность новой технологии - ее демократичность, проявляющаяся в неограниченной доступности к технологии; широкой, если не безграничной, возможности экспериментирования; свободе выбора из великого множества шрифтов, графических элементов и приемов оформления. Технология перераспределила процессы между редакцией и типографией и заложила основы для оптимальной организации подготовки книги к выпуску, а также для непосредственного участия максимально возможного количества сотрудников редакции в этом процессе.

Компьютерная технология ввела в оборот новые, трансформировала некоторые устоявшиеся термины. Процесс обновления и обогащения терминологии естественен в любой теоретической дисциплине, в том числе и журналистике. В той же части журналистской теории, которая рассматривает оформительские процессы, обновление дефиниций, введение новых терминов наиболее свойственно, поскольку это связано с изменениями, происходящими в полиграфическом производстве, т.е. в технологии. Соответственно требуется уточнение значения некоторых дефиниций: неточное понимание их сути и неверный выбор, в конечном счете, отразятся на качестве верстки и дизайне в целом. Технология всегда влияла на наглядность информации, составляющей сущность графического дизайна, а влияние компьютерной технологии оказалось особенно значительно и радикально, поскольку она обогатила и расширила оформительскую базу, что соответственно требует оценки и оптимального отбора графических элементов и приемов для применения в практике оформления книги.

Творческий и производственный процесс подготовки и выпуска книги тесно взаимосвязан. «Оформление книги… в значительной мере определяется его организацией, особенностями полиграфической базы. В конечном счете уровень оформления книги во многом зависит от уровня полиграфического исполнения, от мастерства полиграфистов - наборщиков, верстальщиков, печатников и других специалистов, работающих на выпуске и воплощающих в действительность замыслы сотрудников секретариата редакции». Объединенные единой целью - выпуском качественного печатного продукта, участники этого процесса не всегда имеют одни и те же интересы, поскольку одна сторона является заказчиком, другая - исполнителем: редакции хочется экспериментировать, следовательно, усложнять верстку; типография следует четкому графику производства, в котором не остается места для эксперимента. Производственный процесс требует довольно жесткой регламентации. Редакция сдает текстовые и иллюстративные оригиналы в типографию вместе с макетами полос, которые должны быть сделаны в точном соответствии с объемом текстовых и иллюстративных блоков. Типография набирает тексты по оригиналам, готовит клише или пленки иллюстраций, одновременно начинает верстку в точном соответствии с макетом. После верстки редакции предоставляются сверстанные части для корректуры.

Редакции при прежних технологиях явно ощущали свою зависимость от типографий, выражающуюся в ограничении оперативного вмешательства в номер и даже некоторой творческой свободы. Новая компьютерная технология привлекла их, может быть, не столько возможностями экспериментирования, которые поначалу еще были неведомы, не столько экономическими причинами, потому что в нестабильной экономической обстановке 90-х гг. прошлого века о какой-либо значимой выгоде говорить было достаточно трудно, сколько возможностью освободиться от жесткой регламентации по выпуску со стороны типографии.

При новой, компьютерной технологии набор текста стал настолько простым, что часто его называют даже не набором, а «набиванием» текста: все зависит только от скорости работы компьютера и оператора. Правка текста не представляет сложности, поскольку она не связана с перенабором отдельных частей текста. Исправления, добавления, сокращения можно осуществлять на стадии набора легко и свободно. Надежным помощником являются специальные компьютерные программы проверки орфографии, хотя пока не исключающие полностью корректуру, но значительно облегчающие работу корректорам.

Как известно, графические средства, по их отношению к содержанию, делятся на основные и вспомогательные. К основным относятся шрифты и иллюстрации, поскольку они непосредственно выражают содержание, а к вспомогательным - те средства, которые не имеют конкретной смысловой нагрузки. Иначе их еще называют конструктивными средствами, помогающими добиваться зрительной цельности, яркости и выразительности номера, обеспечивать наилучшие условия для восприятия публикуемой информации. Традиционно к вспомогательным графическим элементам относятся пробелы, линейки и украшения. При «горячей» технологии и черно-белой печати о фонах речь вообще не велась. Выворотка (черный фон) присутствовала как готовое клише. При печатании в две краски возможно было получение фона для определенных частей листа с помощью применения специальной плашки - как однородной, так и виде какой-либо сетки. При фотонаборе и особенно при компьютерной технологии фоны стали, можно сказать, новым и активно используемым вспомогательным графическим элементом. В качестве фона используются однородные и неоднородные заливки. Однородные заливки - это фоны с различным процентом черного цвета, т.е. в результате получаются фоны в диапазоне от светло-серого до темно-серого цвета. При цветной печати фоны могут быть любого цвета. Неоднородные заливки - это иначе называемые градиентные заливки, где серый цвет (или любой другой) распределяется по-особому. Различают линейные, конические, радиальные и квадратные градиенты.

Появление компьютерных технологий в деле производства печатной продукции, ускорило и облегчило довольно сложную процедуру издания какой - либо печатной продукции.

Лекция 13-15. Язык и стиль современной детской литературы. Дизайнерские и редакторские подходы (проблемная)

1. Язык и стиль и специфика возраста.
2. Роль дизайна и редактирования.

Детская литература создается специально для детской читательской аудитории. Писатель учитывает специфику детского восприятия, стараясь, чтобы его произведение хорошо понимали и усваивали читатели определенного возраста.

Особое значение имеет умение автора распознать детскую психологию, ориентироваться на интересы, пристрастия детей, возможности восприятия ими тех или иных фактов. Говорят, что для создания произведения детской литературы необходимо сохранить «детское видение мира», позволяющее отчетливо представлять себе свойства и качества детского восприятия. Детский писатель должен понимать и знать ребенка и, конечно, обладать особым талантом, который определяет мастерство автора, - талантом создавать живые незабываемые картины окружающего мира, узнаваемого ребенком и поучающего его.

При создании произведения собственно детской литературы учитывается специфика определенного возраста.

Очевидно, писатель, обращающийся к детской литературе, должен отличаться особым отношением к жизни, представлять себе, как окружающая действительность воспринимается ребенком, отмечать необычное, яркое - то, что интересно его будущим читателям.

Работа над книжкой-игрушкой имеет свои особенности. Поскольку основной функцией изображении в такой книжке является передача содержания, редактор прежде всего рассматривает изобразительный ряд с точки зрения полноты отражения смысла произведения, а также с точки зрения целостности издания. Критерий полноты подразумевает необходимую степень подробности показа основных моментов содержания. Критерий целостности характеризует взаимосвязь отдельных изображений за счет использования определенных деталей, а также единства стиля иллюстраций, общности подхода к их расположению.

Отбор рисунков для книжки-картинки определяется особенностями развития сюжета повествования и учитывает специфику детского восприятия. Так, яркая, запоминающаяся деталь, переходящая с одного рисунка на другой, может служить объединяющим началом для различных пластов содержания. Смена фона, на котором действуют герои, передает динамику событий: герои движутся, как бы переходя с места на место.

Бумага, набор, переплет - каждый элемент играет самостоятельную роль, и в то же время все они воспринимаются комплексно.

Так, имеют значение высота букв, выбор бумаги, качество выполнения переплета в том случае, когда книга предназначена для многократного использования. Например, книжка-картинка рассматривается ребенком не только как книжка, но и как игрушка, а книжка-игрушка в свою очередь - как игрушка и как книжка. Отсюда - своеобразное отношение ребенка к той и другой.

Исследователи из Чехословакии в монографии «Морфология детской книги» вскрыли закономерности, свойственные языку детской литературы. Так, показателем сложности языка произведения является длина предложения. Известно, что чем длиннее предложение, тем больше в нем мыслей и деталей, тем сложнее синтаксические связи. Предложения в книгах, которые пользуются успехом у детей младшего школьного возраста, включают от семи до пятнадцати слов. К 12 годам дети активно воспринимают уже более длинные предложения, содержащие более двадцати слов.

Чтобы сделать текст не только понятным, но и интересным ребенку, необходимо соединение научно-познавательного и образного начал в повествовании.

Именно через язык и стиль изложения ребенок входит в духовную жизнь старших поколений, овладевает знаниями и представлениями об окружающей действительности, познает мир и чувства, осваивает критерии нравственности, эстетически обогащается, учится адаптироваться к внешним ситуациям, овладевает навыками собственного поведения. Поэтому язык детской книги становится мощным инструментом воздействия на формирование личности детей.

Литература

1. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учебник / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Академия; Высшая школа, 2000. – 472 с.
2. Буковецкая, О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. -2-е изд. - М.: ДМК Пресс, 2000. - 304 с.
3. Детская книга вчера и сегодня: по мат. заруб. печати: сб. ст. / авт.-сост. Э.З. Ганкина. – М.: Книга, 1988. – 310 с.
4. Дьячкова, Е.В. Внимание книжки-игрушки! / Е.В. Дьячкова // Детская литература. - № 12, 1989. - С. 67-73
5. Карайченцева С.А. Российское книгоиздание для детей: основные тенденции развития / С.А. Карайченцева // Мир библиографии. – 2002. – № 2. – С. 20-25.
6. Ледомская Ж.В. «ПИМ» воспитывает и развлекает / Ж.В. Ледомская, А.В. Ромашин // Техническая эстетика. – 1992. – № 2. – С. 14-15.
7. Мартынова, О. В. Основы редактирования / О.В. Мартынова. - М.: Academia, **2017**. - 144 c.
Порядина М.Е. Три с половиной вопроса о детской книге / М.Е. Порядина // Библиография. – 2013. № 2. – 160 с.
8. Смирнова Е.О. Психолого-педагогические основания экспертизы игрушек / Е.О. Смирнова, Н.Г. Салмина, Е.А. Абдулаева, И.В. Филиппова, Е.Г. Шеина // Вопросы психологии. Научный журнал. – 2008. – № 1. – 193 с.
9. Средства дизайн-программирования. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 83 с.
10. Художники детской книги о себе и о своем искусстве. Статьи, рассказы, заметки, выступления / авт.-сост. В.И. Глоцер. – М.: Книга, 1987. – С. 135-136.
11. Кудрявцева Л.С. Художники детской книги: Пособие для студентов сред. ивысш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 208 с.
12. Уайт Ян В. Редактируем дизайном. М.: Издательский дом «Университетская книга», 2009.

Интернет-ресурсы:

1. Пусть детишки любят книжки. Необычная детская кровать BookBed [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. novate.ru/blogs/030811/18347/
2. Материалы сайта: <http://www.hi-edu.ru/e-books/>
3. Материалы сайта: http://pda.watta.ru/novosti/detskaya-kniga-buduschego.html