

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижевартовский государственный университет»
Факультет искусств и дизайна
Кафедра архитектуры, дизайна и декоративного искусства

Константинова Алина Юрьевна

ДИЗАЙН КНИГИ «МИГРЕНЬ»

Выпускная квалификационная работа

Вид образования:	Профессиональное образование
Уровень образования:	Высшее образование (бакалавриат)
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) образовательной программы:	Графический дизайн

Научный
руководитель: доцент,
Лозовая Н. Н.

Допущена к защите
«__»_____2019 г.
Зав. кафедрой АДДИ
канд. пед. наук, доцент
С.Н. Кравченко

Дата защиты «__»_____2019 г.
Отметка

_____
Председатель ГЭК
Профессор, доктор пед. наук
Л. Г. Медведев

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ	5
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ДИЗАЙН КНИГИ «МИГРЕНЬ»»	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
БИБЛИОГРАФИЯ	14
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ)	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ДИЗАЙН КНИГИ «МИГРЕНЬ»»)	27
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ	40

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Книга – одно из видов печатных изданий, важнейшее средство массовой информации, играющее значимую роль в распространении и пропаганде знаний, образования и воспитания. Не смотря на век цифровых технологий, бумажные книги, в отличие от своих электронных аналогов, имеют большое количество преимуществ. Один из них – уникальный дизайн. У каждой книги он свой.

Дизайн печатного издания – это его индивидуальный облик, созданный с учётом интересов потребителей и современных новшеств. Он является одной из составных частей успешной книги. Его цель - выделить издание, сделать узнаваемым среди прочих. Книжный дизайн является основой дизайна современной полиграфической продукции. Он представляет собой модульную сетку, вёрстку, оформление обложки, разворотов и иллюстрации.

Сегодня в современной массовой культуре явно вырос спрос и интерес на иллюстрированные издания. Читая текст, люди хотят попадать в мир автора, погружаться в атмосферу, царящую на страницах. Их глазам необходимо блуждать по изображениям в поиске смысла, ответов на возникшие вопросы. Поэтому иллюстрации могут играть второстепенную роль в книге и главную, как основной способ передачи информации. Чаще такой способ можно встретить в детской литературе. Из-за длинных слов, сложных терминов, профессионального лексикона смысл книги визуализировать становится сложнее, поэтому литература для старшего возраста иллюстрируется реже, что порой приводит к меньшему пониманию и усвоению информации.

Основываясь на законах композиции и колористики, пришла идея создать иллюстративное издание, где главенствуют иллюстрации, концептуальное название которой - "мигрень"

Цель выпускной квалификационной работы: разработать дизайн книги «Мигрень».

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. обосновать актуальность выбранной темы;
2. проанализировать аналоги современных печатных изданий;
3. разработать концепцию дизайна книги «Мигрень»;
4. осуществить поиск оригинального графического и композиционного решения дизайна книги «Мигрень»;
5. разработать макет книги «Мигрень» и подготовить экземпляр к печати;
6. напечатать экземпляр разработанной книги «Мигрень»;
7. выполнить экономические расчёты проекта и сделать выводы о разработанном дизайне книги «Мигрень».

Новизна проекта заключается в создании яркого, актуального и эффектного продукта, способного привлечь внимание и изменить отношение зрителя к проблемам, связанным с таким заболеванием как мигрень.

Теоретическая и источниковая база выпускной квалификационной работы.

Во время проекта был осуществлён сбор информации как из литературных источников, так и интернет-ресурсов. Также, сделаны анализ и обработка информации для написания ВКР. Использовались труды отечественных и зарубежных авторов, педагогов, художников, дизайнеров, таких, как И. Иттен, О. Сакс, дизайнер Джулия Сукоп и др. Большой вклад в проект принесли произведения невролога А. В. Амелина, научный текст которых был использован в книге «Мигрень».

Теоретическая и практическая апробация выпускной квалификационной работы. Теоретическая апробация работы была осуществлена в докладах на конференциях разного уровня.

1. «Дизайн книги» - на VI открытой окружной студенческой научно-практической конференции «Молодёжь в мире науки» (г. Сургут, 30 ноября 2018 г.);
2. «Концепция дизайна книги «Мигрень» - на XXI Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартковского государственного университета (г. Нижневартовск, 2-3 апреля 2019 г.).

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Выражение «книжное оформление» возникло в XV веке. (В 1529 г.), когда вышел трактат «Цветочный луг» французского художника и гравёра Жоффруа Тори. [23]. Он содержит в себе шрифты, пропорции и правила их построения.

В самом начале своего зарождения книжный дизайн стремился к единым нормам и к концу XV в. появился стандарт по разработке шрифтов.

В XIX в. было принято, что все книги обязаны быть однотипны и оформлены по общим нормам. [23]. Появились новые печатные машины, развивалось книгопечатанье, но дизайн продолжал быть однообразным. Лишь благодаря издательству «Академия» и его оригинальному подходу к оформлению изданий, книжный дизайн начал процветать. Труды издательства принимали участие и побеждали в зарубежных выставках. Дизайном занимались лучшие книжные мастера того периода.

В процессе проектирования были проанализированы аналоги современных печатных изданий. Для анализа были выявлены критерии, которым должен соответствовать современный дизайн книги.

- оригинальность и уникальность;
- запоминаемость;
- удобный формат и размер книги;
- долговечность (качественные переплёт и бумага);
- хорошая вёрстка, читаемость текста.

Аналог 1. «В голове» («In the head») - книга, спроектированная в 2013 г., о мужской мигрени, автором которой является Subhan Ellahi - графический дизайнер, в области рекламы и брендинга. Издание содержит визуальное повествование, серию событий о том, как мужчина переживает, борется с мигренью. [33].

На чёрной обложке изображено пространство, тоннель, в конце которого белое пятно. Изображение можно ассоциировать как путь человека, преодолевающего

мигрень. А само пятно как нечто неизвестное. Страницы разворотов несут в себе необычные коллажи чёрно-белых фотографий и сам повествующий текст, в виде коротких выносок (Илл. 1-2, с.17).

Аналог 2. «Мигрень» – сборник «клинических» рассказов Оливера Сакса – врача невролога и известного писателя. В нём собраны реальные истории его пациентов. [11, с. 3] (Илл. 3, с. 18). Большой интерес в них представляют не только медицинские детали, термины, но и личные волнения больных. Вопрос мигрени рассматривается со всех сторон, благодаря чему, даже ничего не знающий о ней человек, сможет разобраться и понять все тонкости этого заболевания.

Большинство иллюстраций в книге – цветные рисунки, выполненные непрофессиональными художниками. (Илл. 4-7, с. 19). С помощью абстракций на них изображены мигреновые ауры и другие симптомы мигрени, описанные пациентами.

Аналог 3. «Чудо-радуга: зеркальное отражение» («The Miracle Rainbow: Mirror Reflection») - детская книга, изданная в 2014 г., в которой визуализируют радугу с помощью специальной бумаги и полученных 3D эффектов. [34] (Илл. 8-9, с. 20). Chinatsu Watanabe – автор книги, а также, графический дизайнер, художник и писатель.

Металлизированная бумага – главная особенность, фишка этой книги. Когда блестящие серебряные страницы этой книги открываются под прямым углом друг к другу, радужные изображения, напечатанные с одной стороны, отражаются на противоположной, чтобы создать трехмерные эффекты.

Аналог 4. «Albert» - печатное издание, проект венгерского графического дизайнера – Eniko Deri. Это издание автор посвящает своему покойному дедушке.

Не имея личных воспоминаний о нём, Eniko, с помощью ряда простых ассоциативных вопросов своим родственникам (бабушке и матери), собрала необходимую информацию. Затем, благодаря абстракциям и типографики, она

визуально воссоздала воспоминания о своём дедушке на иллюстрациях в своём издании. (Илл. 10-13, с.21).

В основном, проект выполнен в чёрно-белой гамме, но страницы, где дизайнер задаёт вопросы своим родным, имеют синий цвет. При сочетании абстракций и типографики получились интересные изображения, местами напоминающие текстуры.

Аналог 5. «Доктор Джекилл и мистер Хайд» - готическое произведение, роман, где у персонажа Доктора Джекилла случается раздвоение личности (доброе и злое начало). Мистер Хайд – отрицательный персонаж.

Таким образом, данное произведение представлено в необычной книге дизайнера Энди Тэйлора зигзагообразной формы. С помощью необычного материала и формы книги автор хотел показать двойственность и внутренний конфликт между «добром и злом». (Илл. 14-15, с. 22). Для этой цели использовался светоотражающий алюминий, позволяющий рассматривать типографику с двух сторон. Доктор Джекилл представлен дружелюбным, благодаря шрифту «Кларендон», в то время как мистер Хайд наоборот представлен нервным и злым в шрифте «Готик Франклин».

Аналог 6. «Магия М. К. Эшера». Книга о гравере и литографе Маурице Корнелисе Эшере. Его работы – зрительные иллюзии, уводящие в пространство. Часто они приводят людей в изумление. Автор использует перспективу, объединяя противоположности (например, добро и зло, плоскость и объём, день и ночь) ради умышленного заблуждения зрителей. (Илл. 16-17, с. 23). Лишь после внимательного рассмотрения его картин, человек начинает вникать и понимать суть изображения.

Аналог 7. Алфавитная книжка - раскладушка «Bodoni Bedlam». Её автор, иллюстратор – Victoria Masey. Она прекрасно демонстрирует шрифт, создавая шрифтовые композиции и рассказывает историю о персонажах своей книги. Также, присутствуют элементы с тиснением и детали из ткани. (Илл. 18-19, с. 24).

Особенность издания – конструкции, с помощью которых представлен шрифт «Bodoni». Каждая из букв представляет разные части истории. Композиции представлены в чёрном цвете, а сами страницы имеют пастельный розовый оттенок. Обложка чёрного цвета оформлена цветочным паттерном из букв шрифта «Bodoni».

Аналог 8. Поваренная книга «Well Done» креативного агентства «Bruketa & Zinic» для компании «Podravka».[24]. Иллюстрации и рецепты написаны специальным термочувствительным материалом и проявляются лишь при 100 градусах. Поэтому, следуя инструкции, книгу необходимо обернуть в фольгу и запечь. Но как только её температура снизится, содержимое книги вновь исчезнет.

Сама книжка небольшая, но представлена в упаковке большего размера, которая также имеет форму и вид книги. Цвет страниц, обложки и упаковки – белый. (Илл. 20-21, с. 25) Название написано в правом верхнем углу обложки. Иллюстрации и текст имеют чёрный цвет.

Аналог 9. Серия из 4 биографических книг «Gerschreven Portretten». Каждая из четырёх имеет объёмную форму и сделана в виде портрета того, кому посвящена. Биографией были удостоены Анна Франк, известная своим дневником, поэт Кадер Абдол, футболист и футбольный тренер Луи Ван Галь и художник-импрессионист Винсент Ван Гог.[36] (Илл. 22-25, с. 26).

Аналог 10. «Сто тысяч миллиардов стихов» («One hundred million million poems») - Раймонд Квинау. [36]. Издание содержит 10000 сонетов, но особенность их в том, что они порезаны на полоски. (Илл. 26-27, с. 27). Когда читатель перелистывает полоски, получаются новые комбинации, т.е. новое содержание книги. Полоски можно листать в любом порядке. Есть предположение, что для того, чтобы собрать все комбинации у человека уйдёт 200000 лет.

Обложка издания имеет классический вид – белый цвет, название книги крупными синими буквами и указание автора.

Безусловно, рассмотрение аналогов иллюстрированных книг плодотворно влияет на дальнейшую работу, дает более детальное представление о том, как должен выглядеть дизайн-проект будущего издания.

Опираясь на представленные аналоги, можно отметить, что в совокупности они дополняют друг друга и подсказывают идеи для общей стилистики будущих авторских иллюстраций, задают мотив и настроение образов, формируют концептуальную идею, наталкивая на поиск единого стилистического и художественно-пластического решения.

Подробный анализ аналогов поможет грамотно подойти к разработке собственного проекта, так как объективная оценка и выявление плюсов и минусов дает преимущество в реализации дизайн-разработки книги, соответствующей современным тенденциям, с точки зрения художественно-эстетических качеств.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ДИЗАЙН КНИГИ «МИГРЕНЬ»»

При проектировании печатного издания первым делом следует определиться с самой концепцией, которая станет фундаментом всей дальнейшей работы.

Концепция издания – это его основная мысль, на основе которой строится единый стиль проекта. Она позволяет автору сформулировать свою задумку и то, какими способами он будет её воплощать в дальнейшем.

При разработке концепции, необходимо выбрать целевую аудиторию будущего издания, т.к. от этого зависит содержание, стилистическое и цветовое решение, формат издания. Целевая аудитория определяется по полу, возрасту, роду занятий и увлечений, уровню образования и т.д. Также, стоит рассмотреть различные аналоги, проанализировать их, выявить главные элементы успешного печатного издания.

Книга «Мигрень» нацелена на то, чтобы наглядно объяснить - что представляет собой мигрень, что чувствует страдающий этой болезнью и какую опасность она в себе несёт.

Перед началом разработки проекта следует внимательно ознакомиться с информацией о самом диагнозе «мигрень». Чем тщательнее это сделать, тем эффективнее и точнее иллюстрации будут передавать образ данной болезни.

Мигрень – тяжёлая болезнь. Это гораздо больше, чем просто головная боль. Многие не знают, что мигрень связана с нарушением зрения, тошнотой и даже параличом. Она существует в двух видах – обычная (без зрительных галлюцинаций) и с аурой (со зрительными иллюзиями и всеми перечисленными симптомами).

С помощью иллюстраций книга демонстрирует данный диагноз, делает его видимым и понятным даже для тех, кто с ним не сталкивался.

У издания нет определённой целевой аудитории. Это могут быть люди, переживающие и не переживающие мигрень (художники, дизайнеры, люди других профессий). Для детей книга не предназначена, т.к. в ней затронуты вопросы,

сложные детскому восприятию. В силу своего научного содержания и медицинских терминов, предполагаемый возраст читателей +16 (старше 16 лет).

Текстовый научный материал для издания был использован по книге «45 актуальных вопросов о мигрени», автор которой - Амелин А. В. – известный невролог, автор множества статей о мигрени и других болезнях головы [2, с. 2]. В книге рассматривается происхождение мигрени, она полна медицинскими фактами, терминами, статистиками, советами и ничем лишним. Главное – она полезна не только врачам, но и пациентам, ведь информация написана на простом и понятном для всех языке.

Выбор формата является одним из важных моментов при проектировании книги. Стоит заранее это обдумать, ведь от этого зависит то, насколько удобно и выигрышно будут смотреться текстовый материал и изображения. Они не должны казаться читателям слишком мелкими или наоборот – крупными. Размеры книги также могут зависеть от её назначения и характера.

Например:

- Малый – для различных справочников, словарей, путеводителей, памяток;
- Средний – для художественной и научной литературы, учебников. Удобны для беглого чтения;
- Большой – для энциклопедий, литературы по искусству, широких иллюстраций и выборочного чтения [32].

Для нашего издания «Мигрень» выбран вертикальный формат (220x280 мм.) в твёрдом глянцево-переплёт. Благодаря вертикальному положению страниц, будет проще передать динамику изображений, например – стремление вверх или вниз и многое др., а твёрдая обложка поможет надолго сохранить презентабельный вид.

Книга не имеет как таковой модульной сетки. Изображения занимают всю площадь разворотов, т.е. расположены «на вылет», с учётом краёв под обрез.

Иллюстрации не являются дополнением данной книги. Они играют главную роль передачи концепции издания и информации. Также, они способствуют пониманию текста, формируют представления о его теме, идеи, помогают почувствовать, визуально познакомиться с содержанием, с основным смыслом написанного.

Изображения объединяют в себе набор точек, линий, пятен, форм, т.е. – основные средства композиции. За основу композиций были взяты линии и круг. И это не просто, ведь круг считают самой неустойчивой геометрической фигурой. Он легко поддается динамике, которая, в свою очередь, характерна для такого явления, как «боль». Линии подразумевают лучи, которые символизируют резкий поток энергии, свет и то, какое он оказывает влияние при мигрени. Изображения на иллюстрациях, полученные с помощью линий и кругов, представляют собой зрительные иллюзии, возникающие при приступах мигрени у пациентов. (Илл. 28-54, с. 28-36). При создании композиций были применены такие приёмы и средства, как: динамика, асимметрия, контраст, передача объёма, пространства и рельефа. Присутствуют и пустые чёрно-белые страницы. (Илл. 55, с. 37). Это сделано с целью дать глазам читателя отдохнуть, отвлечься, но главное – чтобы вызвать у него эффект удивления, заставить его врасплох, заставить его глаза блуждать по данным страницам в поисках смысла или какого-нибудь объекта на них.

Для книги «Мигрень» был разработан шрифтовой логотип, с помощью композиционного приёма «слово – образ». (Илл. 56-59, с. 38). Он выполнен в плавной графике с умышленными выпуклым искажением букв и с асимметрией. В слове «мигрень» спрятано слово «миг». Чтобы его выделить, логотип специально сделан ассиметричным. Левая часть знака – больше правой. «Миг» — это мгновение, когда внезапно приходит приступ мигрени. Логотип представлен в красном цвете, т.к. данный цвет выражает опасность и возбудимость.

Многие люди, приобретая книгу первым делом обращают внимание на обложку. Её хорошо спроектированный дизайн не только притягивает взгляды, но и влияет на продажи. Обычно на лицевой стороне обложки изображают название, автора, год,

номер тома (если необходимо). Чаще всего текст берётся крупного размера, чтобы он был читаемым издали. Не стоит забывать о задней стороне обложки. На ней оформляют аннотацию, информацию об авторе и т.д. [19].

На корешке принято размещать название (так, чтобы оно читалось на полках магазина), автора и логотип.

В качестве изображения используют фотографии, картинки, логотипы, шрифтовые композиции, символы и многое другое. Она должна быть яркой, но не отпугивать читателей.

На обложке издания «Мигрень» изображены чёрно-белые тонкие вертикальные полосы с искажениями около чёрного круга, в котором заключён логотип. Таким образом показано, что при приступе мигрени боль словно начинает всё сдавливать. Несмотря на то, что обложка не имеет яркого цветового решения, кроме красного логотипа, она привлекает к себе много внимания и заметна даже издали. (Илл. 60-63, с. 39).

Цветовое решение издания также имеет большое значение. Ведь грамотно подобранная цветовая палитра способна выделить его среди прочих, сделать его узнаваемым, а также, повлиять на настроение и восприятие. Выбор цветовой гаммы должен также зависеть от характера и назначения печатного произведения.

Существуют основные методы цветового оформления издания:

1. оформление в красках одинаковой светлоты (для создания гармонии);
2. контрастное оформление (светлое на тёмном);
3. силуэтное оформление (ключевой объект – тёмный).

Доказано, что мозг человека запоминает цвет лучше, чем другие характеристики, свойства предметов, т.к. автоматически начинает ассоциировать его с чем-либо, поэтому нами был рассмотрен материал по цветологии и колористике, а описанные ассоциации подстроены под концепцию книги «Мигрень»

На протяжении всей книги её цветовая палитра, как и сложность иллюстраций, имеет развитие. От простых чёрно-белых, к цветным, ярким и даже неоновым (кислотным) цветам. Были выбраны три основных цвета: красный, синий, жёлтый, сочетание которых, согласно цветовому кругу И. Иттена, даёт цвета второго порядка: оранжевый, зелёный, фиолетовый [7, с. 32].

Вышеперечисленные цвета обычно имеют следующие ассоциации:

- Чёрный цвет – считается самым сильным. Ассоциируется с силой и изяществом [1, с. 116]. Он привлекает внимание, поэтому его часто используют для передачи акцентов. Если чёрный цвет используется в качестве фона, то это придаёт загадочности проектам. Сочетание чёрного и белого – идеальный фон для другого цвета [1, с. 125].
- Белый ассоциируется с чистотой и светом. В проектах белый популярен как вторичный. Это придаёт дополнительный контраст другим цветам.
- Красный, жёлтый и оранжевый называют «кричащими» цветами, т.к. они возбуждают зрительный и слуховой центр мозга [30]. Любой шум при виде этих цветов кажется человеку громким.
- Синий и зелёный успокаивают, уменьшают громкость всех шумов, затормаживают функции всех физиологических систем организма [30]. В книге «Мигрень» зелёный представлен в неоновом оттенке.
- Фиолетовый – самый интересный цвет. Он таинственный, загадочный и вызывает противоположные эмоции у людей [1, с. 92]. У одних - спокойствие, а у других печаль.

Оранжевый, жёлтый и зелёный представлены в кислотных оттенках. Они удерживают внимание в несколько раз дольше, чем обычные цвета.

Подбирая шрифт, следует помнить, что применение того или иного зависит от ситуации, от концепции и характера книги.

Существует 5 шрифтовых групп:

- Шрифты без засечек. Подойдут для чего угодно. Они считаются самыми универсальными. (Arial, Franklin Gothic, Helvetica);
- Шрифты с засечками подходят для вёрстки книг и журналов, но не стоит применять их в слишком мелком размере (Times New Roman, Book antiqua);
- Рукописные шрифты используются для заглавий, титулов, в некоторых случаях для логотипов, оформления откаток и пригласительных;
- Машинописные имеют вид букв старых печатных машинок. Встречаются в газетной вёрстке;
- Декоративные отличаются своим особым начертанием. Они создают настроение и привлекают внимание. Применяются в плакатах, открытках.

Для издания были взяты два шрифта.

1. «Liquido Fluid» - для заголовков. Он имеет вытянутую форму с округлыми искривлениями. Особая пластика букв отлично подходит для книги «Мигрень».
2. «Vebas» - для основного текста. Вытянутый шрифт крупного размера. Он был взят для того, чтобы человеку было легче читать текст, ведь иллюстрации в книге очень яркие и «кричащие».

Современная креативная книга не может обойтись без элементов конструкции, поэтому в нашем печатном издании они также присутствуют. Они созданы с помощью «синематографии» (также известной, как мотография). Синематография – ожившие картинки, которые начинают двигаться благодаря прозрачной плёнке с чёрными вертикальными полосками [18].

Изображения, сменяющие друг друга делятся на тонкие линии и поверх накладывают специальную плёнку. Когда она двигается, происходит эффект анимации [18] (Илл. 64-67, с. 40). Данная техника может отлично продемонстрировать силу иллюзий в издании «Мигрень».

Книга «Мигрень» состоит из 21 разворота, и обложки в твёрдом переплётё. Для печати была взята матовая бумага, плотностью 140 г/м². Для обложки выбран глянец.

Стоимость 1 листа плотностью 140 г/м² формата А3 равна 70 руб. Матовая и гляцевая бумага одинаковы по стоимости. Использовался цифровой (4+4) вид печати. Цена одного экземпляра книги составила 2000 р. Лента для страниц с конструкцией (прозрачные полосы с вертикальными линиями по технике «синематографика») стоят 600 р.

Цифровая печать – используется при средних и маленьких тиражах в любой полиграфии – от визитки до книг, наружной рекламы. Из плюсов – высокая скорость работы, а из минусов – качество цветопередачи хуже, чем у офсетной. [31]. Также она придирчива о бумаге. Она должна быть абсолютно гладкой.

В данной главе мы охарактеризовали причину выбора данной тематики и обосновали выбор окончательного решения дизайн-проекта. В результате композиционного поиска, разработали художественно-пластическое, стилевое и цветовое решение авторской книги, рассчитали общую стоимость одного экземпляра печатного издания.

Нами была разработана и подробно описана концепция книги. Оригинальная графика обеспечивает изданию узнаваемость, тем самым донося её достоинства другим.

Таким образом, был разработан дизайн книги «Мигрень». Её развороты содержат простые и сложные абстрактные композиции, и визуальные иллюзии. Иллюстрации помогут людям понять то, что такое мигрень, какой она бывает и как с ней жить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, следует перечислить ключевые моменты выпускной квалификационной работы.

В результате исследования нами были рассмотрены этапы дизайн-проектирования книги, его цели, функции и основные элементы.

Дизайн печатного издания – отрасль, которая в ответе за оформление книги. Это основа всей современной полиграфии. Но он зависит от многих факторов: от целевой аудитории, от научного содержания книги, от характера и назначения издания и главное – от концепции. Поэтому от правильно продуманной концепции дизайн-проекта зависит результат.

Цель книжного дизайна – выделить издание среди прочих. Для этого необходимо решить оформление всех его элементов: формата издания, шрифтовой гарнитуры, иллюстрационного материала, пластики графических элементов, цветовой палитры, обложки. Следует проанализировать материалы, полиграфические возможности для реализации проекта. Ведь они также способны выигрышно преподнести результат работы дизайнера. Например, твёрдый переплёт имеет множество плюсов: долговечность при бережном отношении к книге, эстетичный вид, возможность применения разных материалов и технологий.

Проанализировав аналоги современных зарубежных книжных изданий, было выявлено: оригинальное оформление, графика, материалы и полиграфические технологии, а также, то, как иллюстративный материал представлен в различных техниках исполнения. В большинстве рассмотренных нами примеров, он главенствует над текстом, но смысл, содержание книг не страдает от этого. Из чего следует сделать вывод, что книжный дизайн развивается по сей день и имеет огромные перспективы в будущем.

В процессе разработки дизайна книги «Мигрень» были рассмотрены основные приёмы и законы композиций, выбраны главные элементы для изображений (круг и

линии), сделано множество поисковых вариантов иллюстраций (визуальных иллюзий), которые бы точно отображали понятие «мигрень».

Также, в едином графическом стиле, был создан шрифтовой логотип, соответствующий концепции издания и подобраны наилучшим образом подходящие шрифты. Для решения цветовой палитры мы применили знания основ колористики. Были выбраны три цвета: красный, синий, жёлтый, сочетание которых даёт нам оранжевый, фиолетовый, зелёный цвет. Далее, были выявлены ассоциации этих цветов, их влияние на человека и окружающий его мир.

Формат издания был выбран вертикальный, благодаря которому основные элементы композиций и получившиеся изображения иллюзий смотрятся эффектнее и убедительнее.

Разработанная обложка получилась яркой и броской несмотря на то, что в оформлении преобладают чёрный и белый цвет. В роли акцента на ней выступает чёрный круг с логотипом внутри.

В издании «Мигрень» присутствуют развороты с различной информацией о диагнозе – с причинами, симптомами, статистикой, фазами и даже пустые. Такой психологический ход даёт разрядку и возможность, чтобы глаза человека могли отвлечься и быть готовыми к новым полезным сведениям. Также, присутствуют развороты, с конструктивными элементами. Они спроектированы с использованием техники «синематографика», которая удивительно точно передаёт динамику и силу зрительных иллюзий мигрени.

Для текстового материала были использованы труды невролога Амелина А. В. По этой причине в книге выделена страница с благодарностями ему.

Конечная цена одного экземпляра книги при штучном тираже вышла не более 2600руб. При заказе тиража цена снижается. Чем больше тираж, тем меньше стоимость.

В результате дизайн-проектирования нам удалось решить следующие задачи: обосновать актуальность выбранной темы; проанализировать аналоги современных печатных изданий; разработать концепцию дизайна книги «Мигрень»; осуществить поиск оригинального графического и композиционного решения дизайна книги были выполнены. Цель выпускной квалификационной работы достигнута – нами разработан дизайн книги «Мигрень». Нам удалось разработать макет книги «Мигрень» и подготовить к печати, напечатать сигнальный экземпляр, выполнить экономические расчёты проекта и сделать выводы о представленной разработке.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Айсмен, Л. Дао цвета: М., «ЭКСМО», 2005. – 175 с.
2. Амелин, А. В. 45 актуальных вопросов о мигрени: СПб., «СПбГМУ», 2009. – 39 с.
3. Болховитинова, С. М. Композиция изданий: особенности проектирования различных типов изданий, уч. пособ., «МГУП», 2000. - 166 с.
4. Золотарёв, Д. А. Дизайн печатных изданий в интерактивной среде: дис., 2011. – 272 с.
5. Лаптев, В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий: М., «Аватар», 2009. – 208с.
6. Ефремова, И. Н. Мигрень с аурой: клиничко-нейрофизиологические особенности: дис., 2004. – 24 с.
7. Игтен, И. Искусство цвета: М., «Аронов», 2015. - 96 с.
8. Жан-Габриэль Косс Цвет. Четвертое измерение: М., «Синдбад», 2017. – 240 с.
9. Кнабе, Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа: М., «Вильямс», 2006. – 726 с.
10. Морозова, О. Г. Мигрень: новые международные критерии постановки диагноза и принципы терапии, основанные на доказательной медицине и собственном клиническом опыте: «Международный неврологический журнал» - № 3 (81), 2016. – С. 131–138.
11. Сакс, О. Мигрень: сборник «клинических» рассказов: М., «Пистрель», 2012. – 520 с.
12. Сергеев, А. В. Мигрень у детей. Особенности диагностики и современные возможности терапии: М., «РМЖ. Медицинское обозрение» №9, 2018. – С. 26-32.
13. Осипова, В. В. Современные подходы к диагностике и лечению мигрени: «Вестник семейной медицины» - №2, 2010. – С. 19-24.
14. Подобедова, О. И. О природе книжной иллюстрации: М., «Советский художник», 1973. – 335 с.
15. Эшер, М. К. Графика: М., «Арт-родник», 2009. – 78 с.
16. Эшер, М. К. Магия М. К. Эшера: М., «Арт-родник», 2007. – 196 с.
17. Ян Чихольд Облик книги: М., «Книга», 1980. – 240 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

18. Анимация из чёрных полос: мотограф, волшебные движущиеся картинки, сканимация, синематографика [электронный ресурс - Режим доступа: <http://animopticum.com/histories/motograph/> (27.03.2019)
19. Внешнее оформление книги [электронный ресурс - Режим доступа: <https://primepublish.ru/create/opredelites-s-oformleniyem> (18.05.2019)
20. Дизайн и верстка книг: как мы это делаем [электронный ресурс - Режим доступа: <http://www.printleto.ru/dizajn-i-verstka-knig/> (14.03.2019)
21. Дизайн печатного издания [электронный ресурс - Режим доступа: <https://www.kazedu.kz/referat/197149/2> (03.04.2019)
22. Как работает книжный дизайн? [электронный ресурс - Режим доступа: <https://www.nlb.by/content/news/library-news/kak-rabotaet-knizhnyy-dizayn/> (29.03.2019)
23. Книжный дизайн [электронный ресурс - Режим доступа: <https://helperia.ru/a/knizhnyj-dizajn> (18.05.2019)
24. Кулинарная книга, которую перед прочтением необходимо запечь [электронный ресурс - Режим доступа: <https://eva.ru/travel/weekends/read-kulinarnaya-kniga-kotoruyu-pered-prochteniem-neobkhodimo-zaprech--3885.htm> (19.05.2019)
25. Мауриц Корнелис Эшер [электронный ресурс - Режим доступа: <https://artchive.ru/escher/works/200060~Bel'veder> (30.03.2019)
26. Мигрень [электронный ресурс - Режим доступа: <https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/bolezni/migren/> (14.02.2019)
27. Переплёт [электронный ресурс - Режим доступа: <http://printing.web-3.ru/definitions/postpress/binding/> (04.04.2019)
28. Причины появления мерцательной скотомы [электронный ресурс - Режим доступа: <https://bolitgolova.info/migren/mercatelnaya-skotoma.html> (14.02.2019)
29. Художественное оформление книжного издания. Часть 1. Краткие рекомендации для начинающих [электронный ресурс - Режим доступа: <https://compuart.ru/article/24909> (03.04.2019)
30. Цвет [электронный ресурс – Режим доступа: <http://isz.minsk.by/history/spps/zdorove/tsvet.php> (27.03.2019)
31. Цифровая печать [электронный ресурс – Режим доступа: <https://mediaaid.ru/blog/tekhnologii/cifrovaya-pechat/> (12.05.2019)
32. Форматы книг и применение [электронный ресурс – Режим доступа: <http://www.onebook.ru/design/formats.php> (27.03.2019)
33. Behance - онлайн-платформа для демонстрации и изучения творчества [электронный ресурс - Режим доступа: <https://www.behance.net> (27.03.2019)
34. Books from Japan – книжная ярмарка [электронный ресурс - Режим доступа: <http://www.booksfromjapan.jp> (28.03.2019)
35. 20 самых влиятельных шрифтов в графическом дизайне [электронный ресурс - Режим доступа: <http://natalydesign.ru/?p=2773> (05.04.2019)
36. 5 самых необычных дизайнов книг [электронный ресурс - Режим доступа: <https://say-hi.me/design/kniga-kotoruyu-nujno-podzhech-dlya-chteniya.html> (17.05.2019)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ)

1. Книга «В голове»

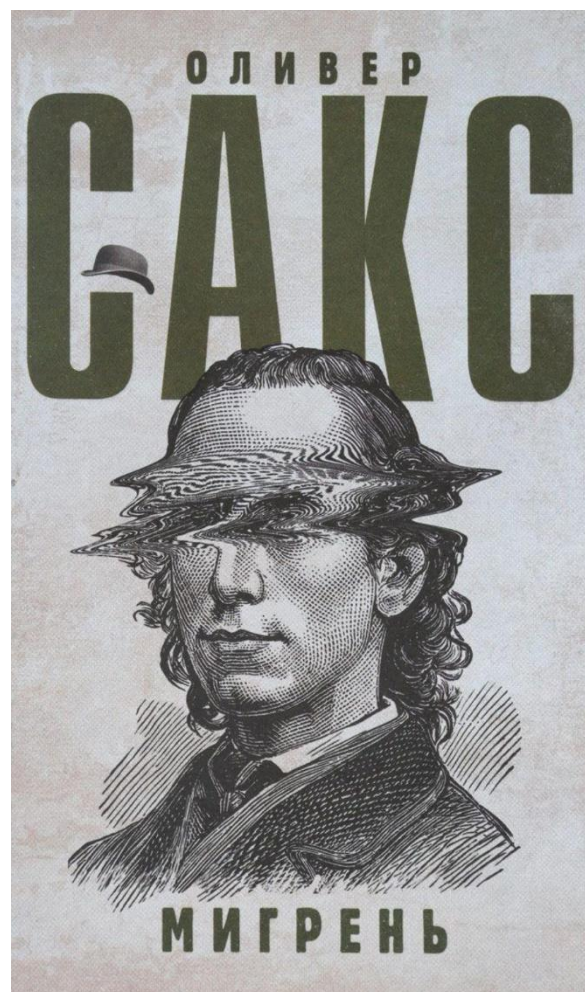
Илл. 1 Обложка книги

Илл. 2 Разворот книги «В голове»

2. Сборник «клинических» рассказов «Мигрень»

Илл. 3 Обложка

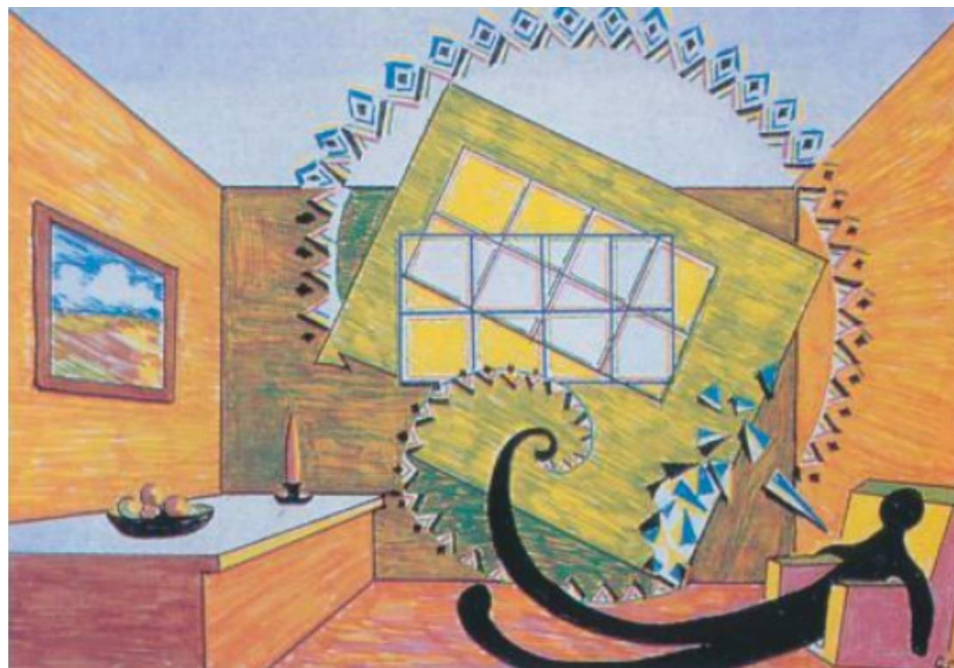
3. Иллюстрации сборника клинических рассказов «Мигрень»

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6

Илл. 7

4. Книга «Чудо радуга: зеркальное отражение»

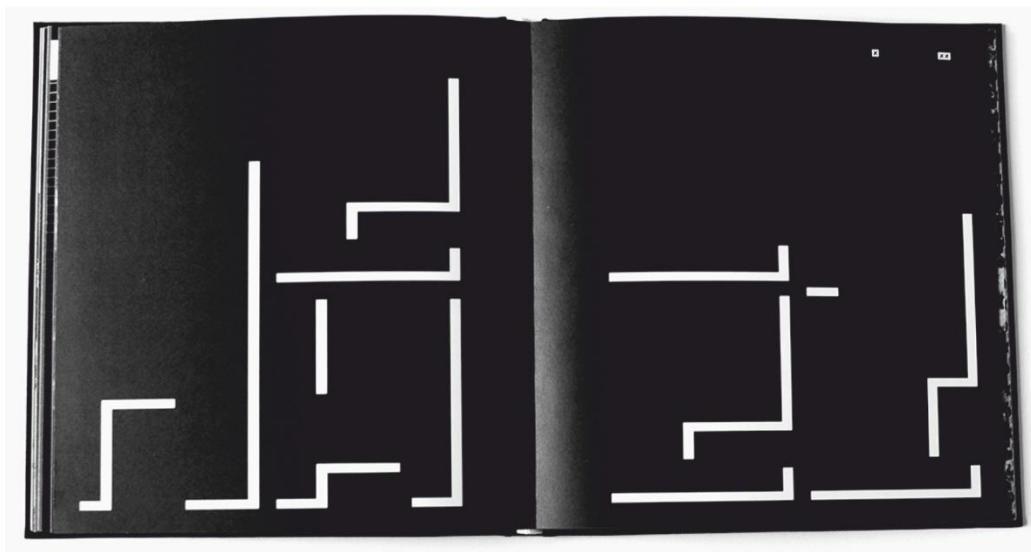

Илл. 8 Обложка издания

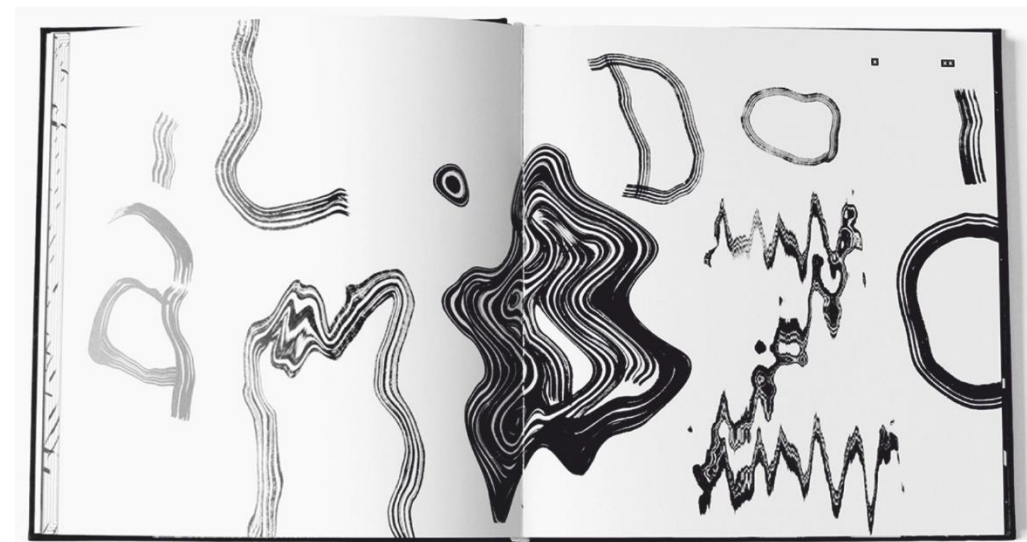

Илл. 9 Разворот издания «Чудо радуга: зеркальное отражение»

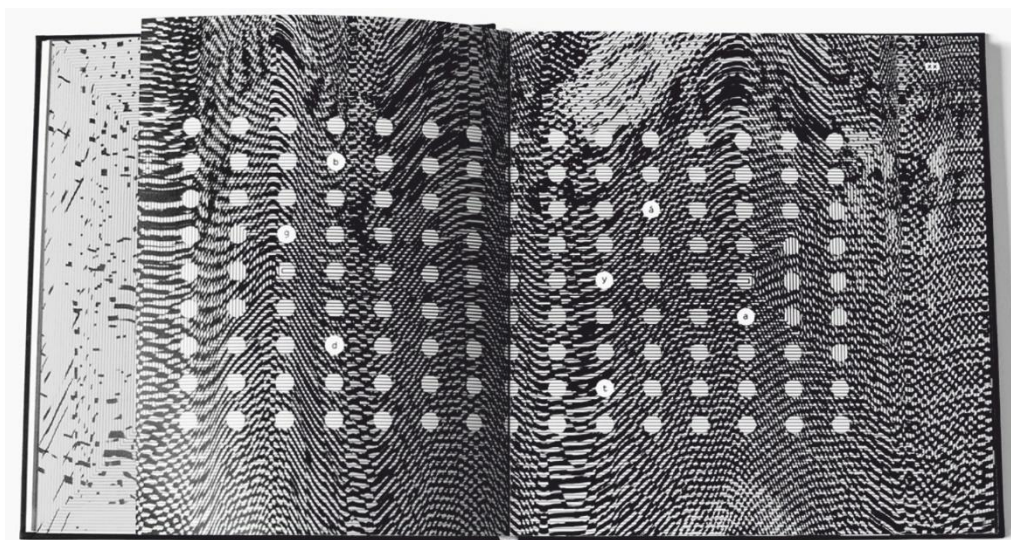
5. Печатное издание «Albert»

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12

Илл. 13

6. «Доктор Джекилл и мистер Хайд»

Илл. 14 Обложка
«Доктор Джекилл и мистер Хайд»

Илл. 15 Один из разворотов

7. Книга «Магия М.К. Эшера»

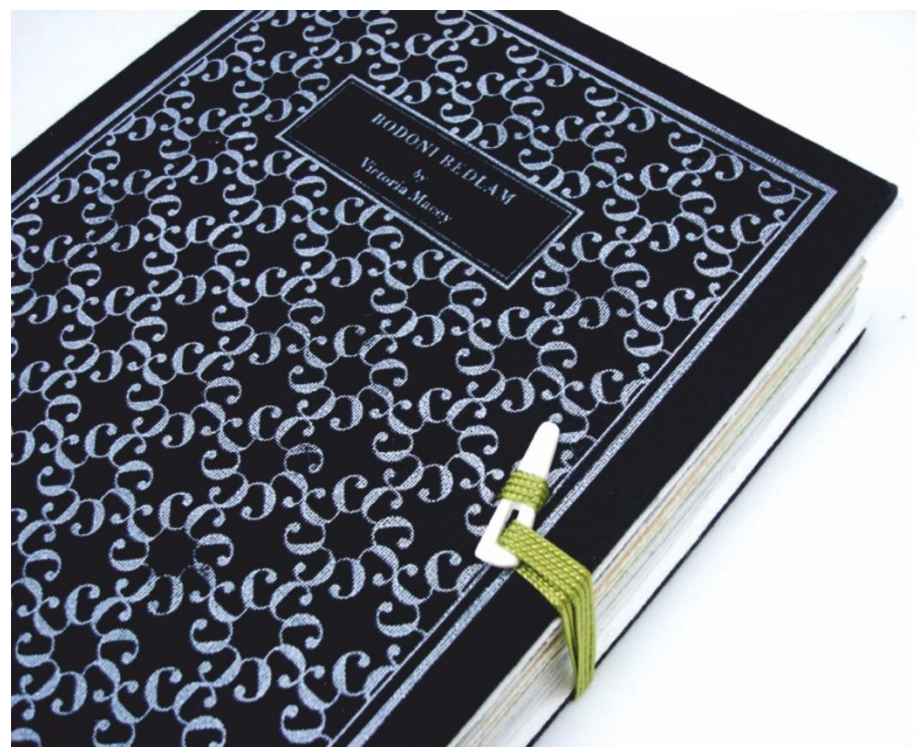

Илл. 16 «Магия М. К. Эшера»

Илл. 17 М. К. Эшер – «Картичная галерея»

8. Алфавитная книжка – раскладушка «Bodoni Bedlam»

Илл. 18 Обложка «Bodoni Bedlam»

Илл. 19 Разворот «Bodoni Bedlam»

9. Поваренная книга «Well Done»

Илл. 20 Книга в фольге

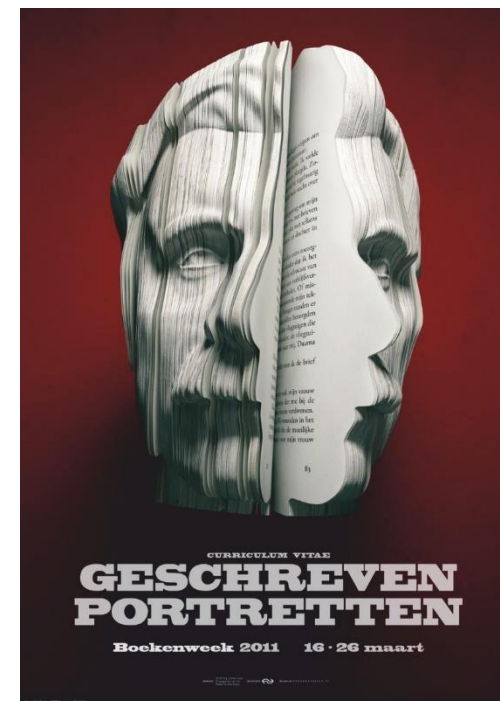
Илл. 21 Книга «Well Done»

10. Серия из 4 биографических книг «Geschreven Portretten»

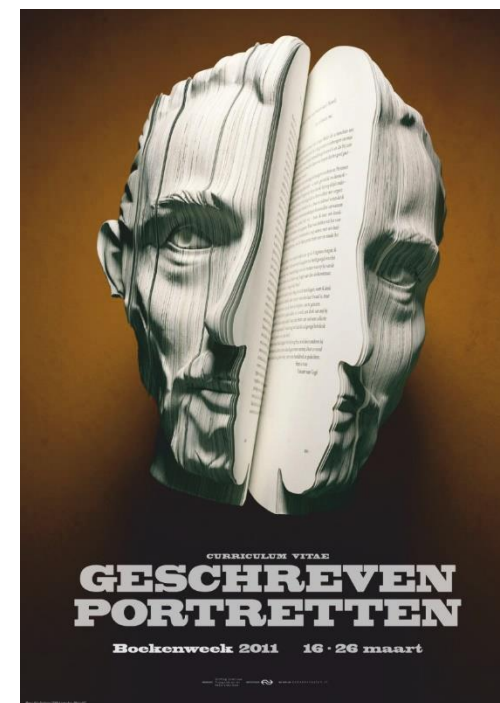
Илл. 22 «Анна Франк»

Илл. 23 «Кадер Абдола»

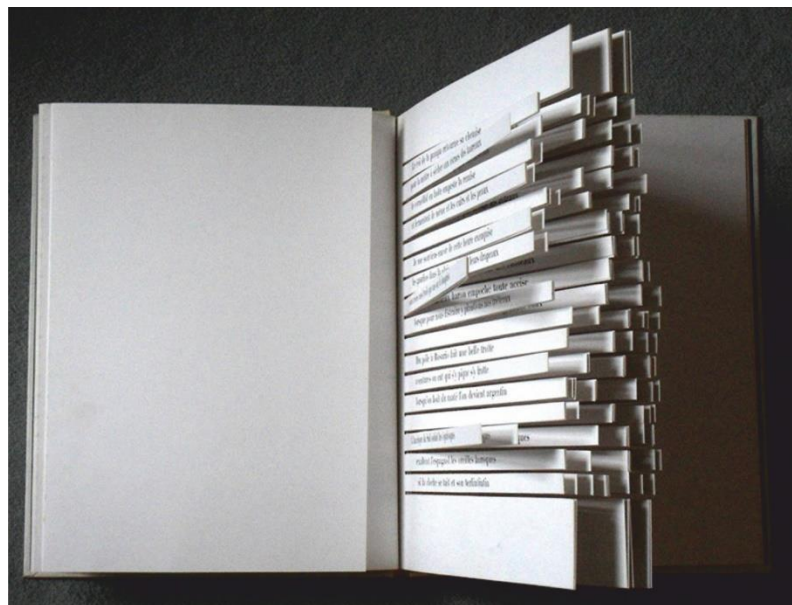

Илл. 24 «Луи Ван Галь»

Илл. 25 «Винсент Ван Гог»

11. Издание «Сто тысяч миллиардов стихов»

Илл. 26 «Сто тысяч миллиардов стихов»

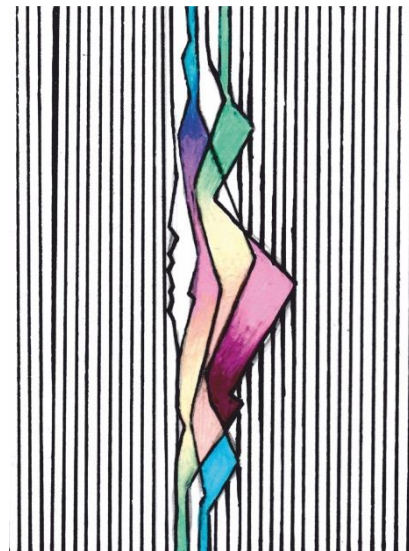

Илл. 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ДИЗАЙН КНИГИ «МИГРЕНЬ»»)

1. Варианты разворотов книги «Мигрень»

Илл. 28 Поиск концепции

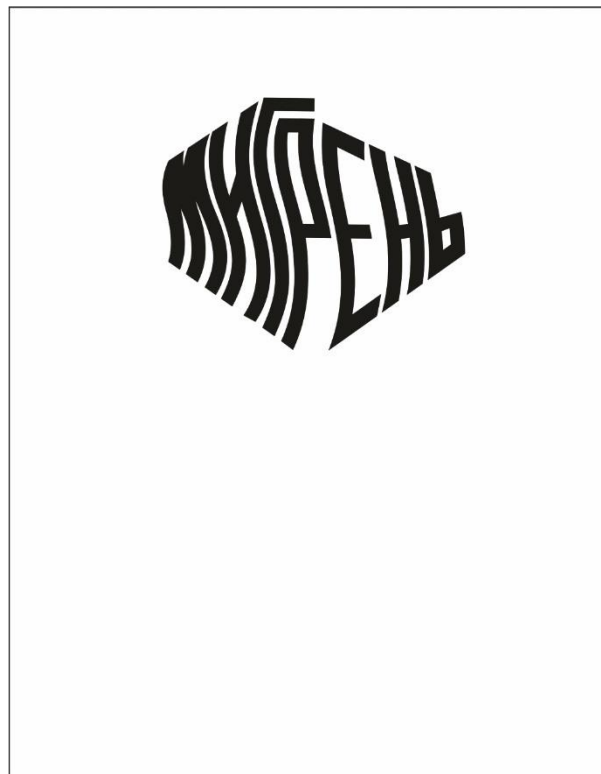
Илл. 30 Поиск концепции

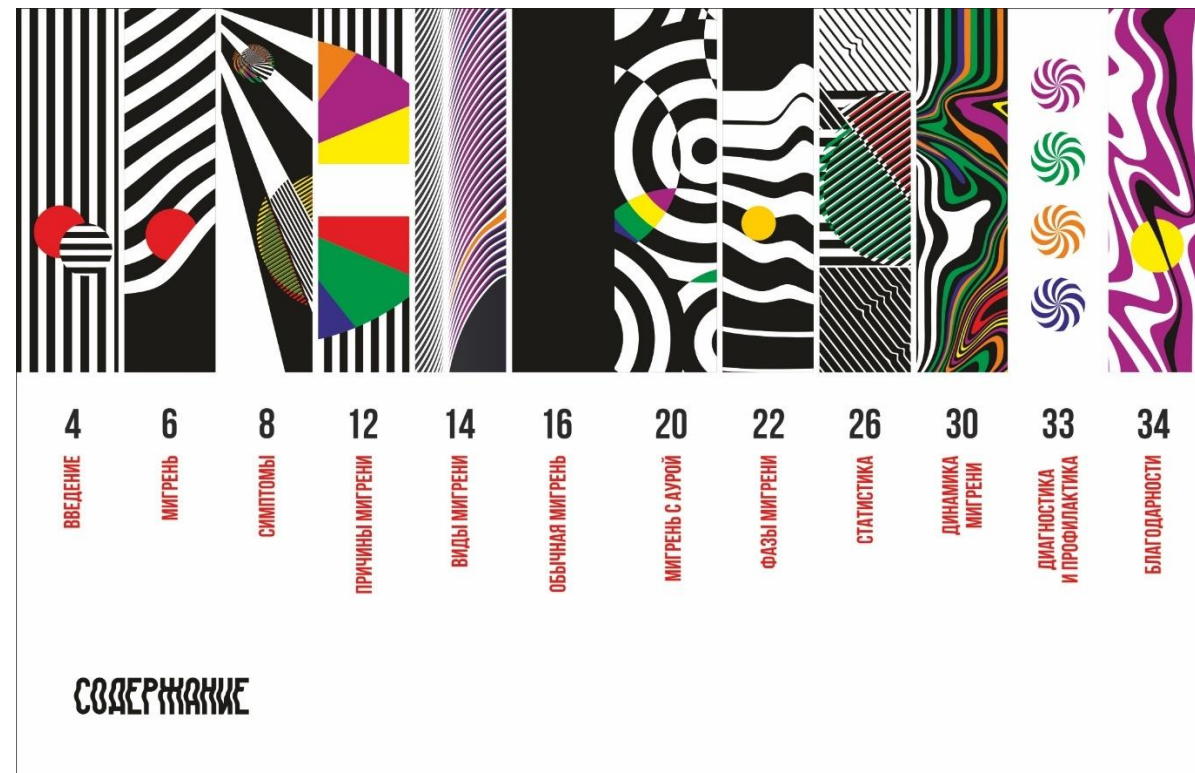
Илл. 29 Поиск концепции

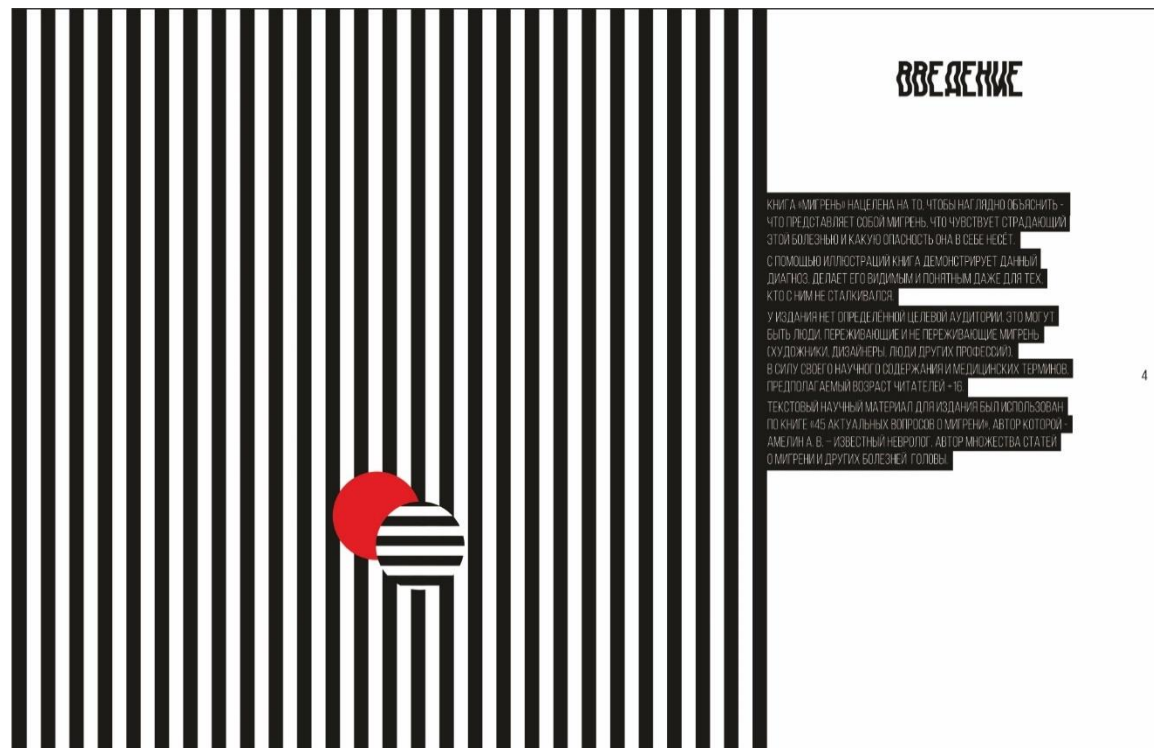
Илл. 31 Поиск концепции

Илл. 32
Страница с титульным листом

Илл. 33 Разворот с содержанием

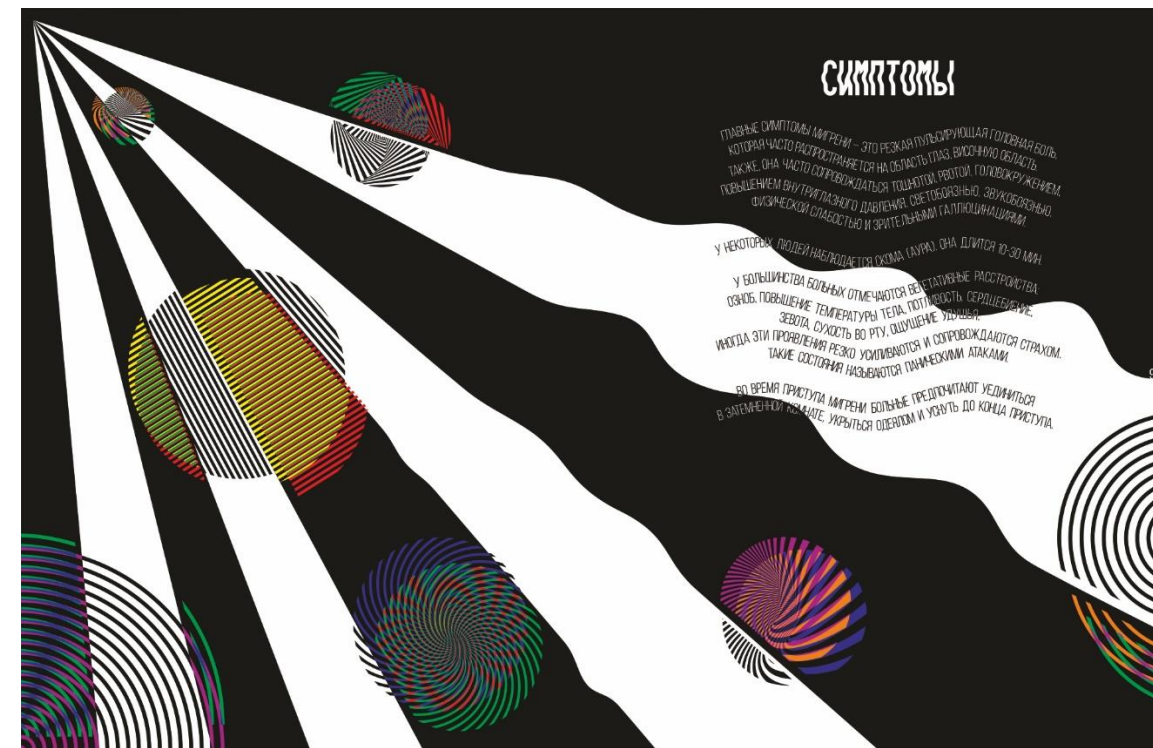
Илл. 34 Разворот «Введение»

Илл. 35 Вариант разворота «Мигрень»

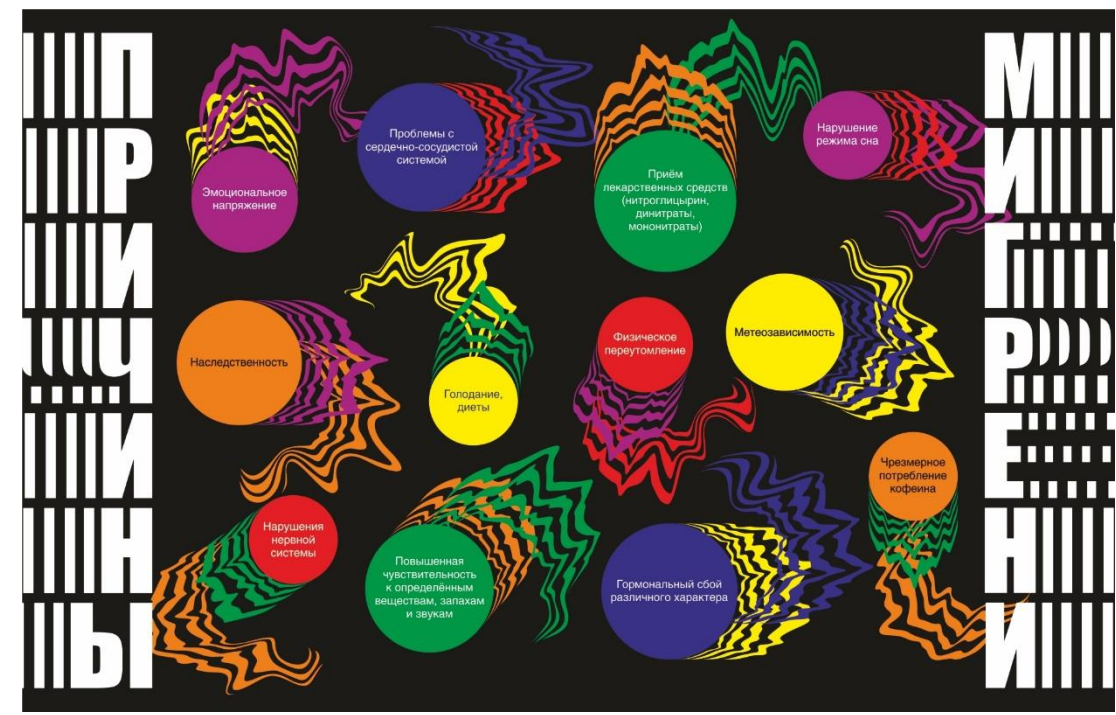
Илл. 36 Разворот «Мигрень»

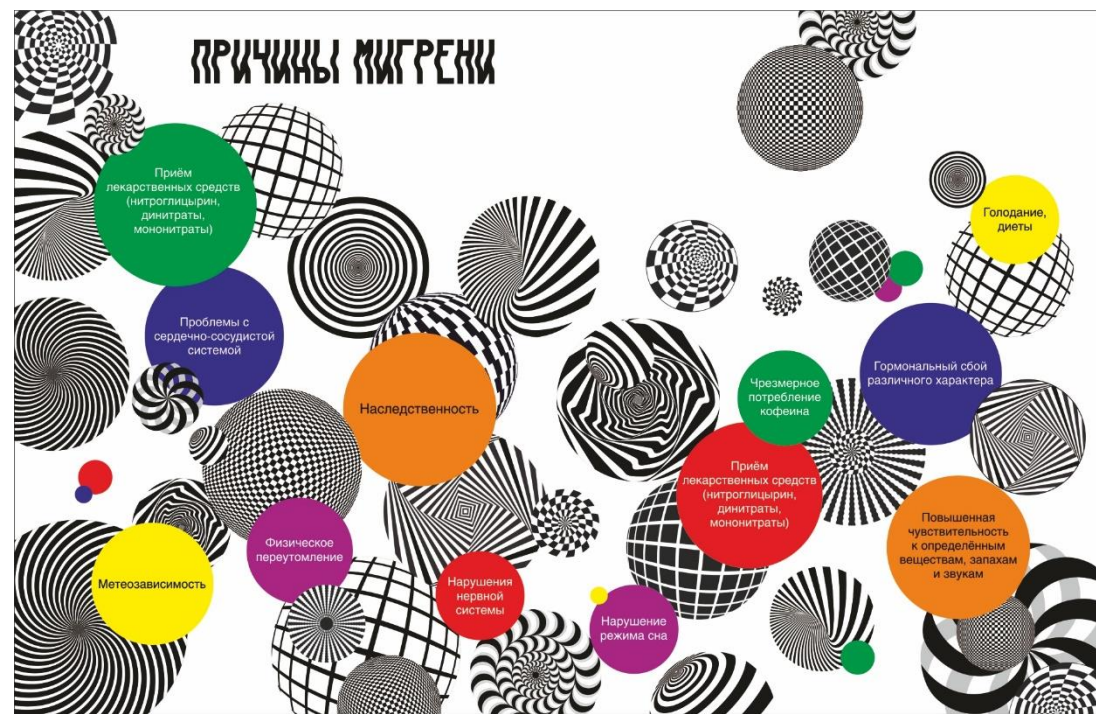
Илл. 37 Разворот «Симптомы»

Илл. 38 Вариант разворота «Причины мигрени» (1)

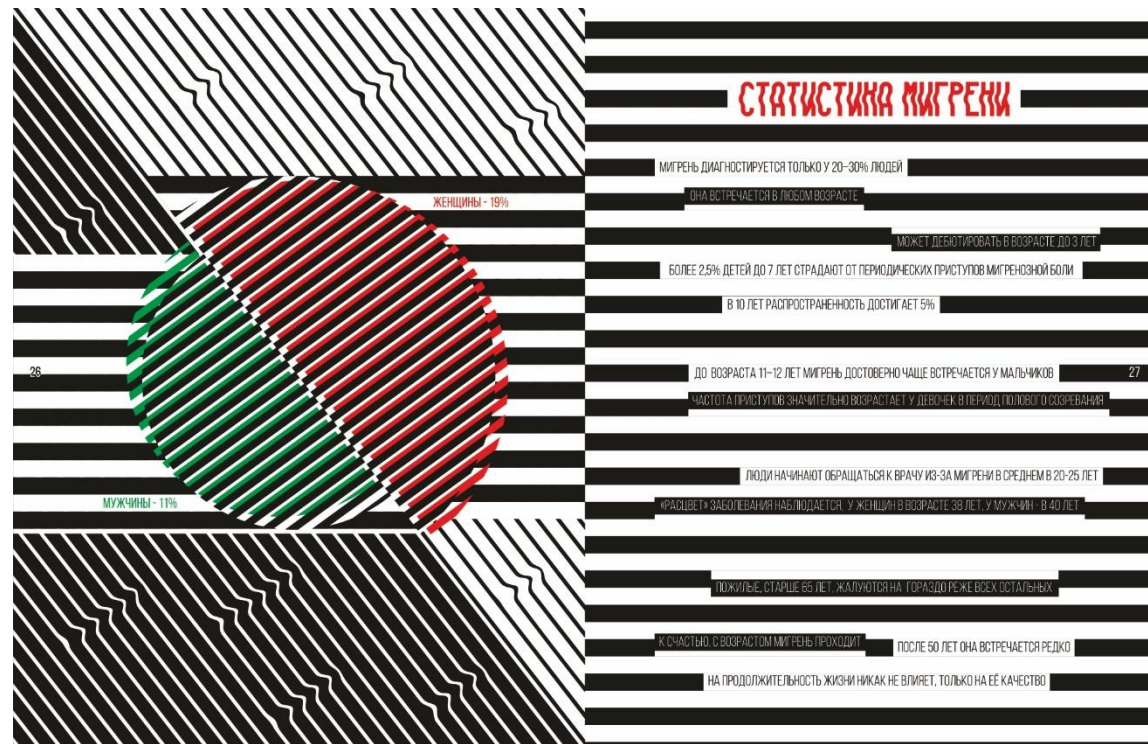
Илл. 39 Вариант разворота «Причины мигрени» (2)

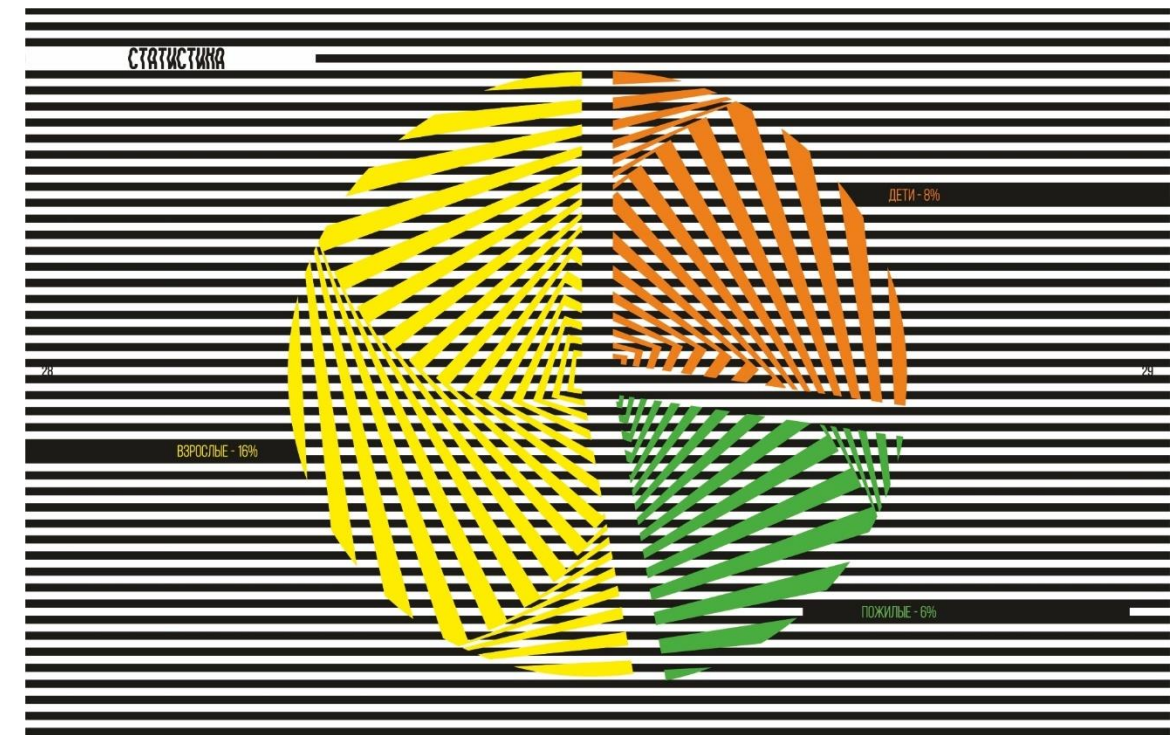
Илл. 40 Вариант разворота «Причины мигрени» (3)

Илл. 41 Вариант разворота «Причины мигрени» (4)

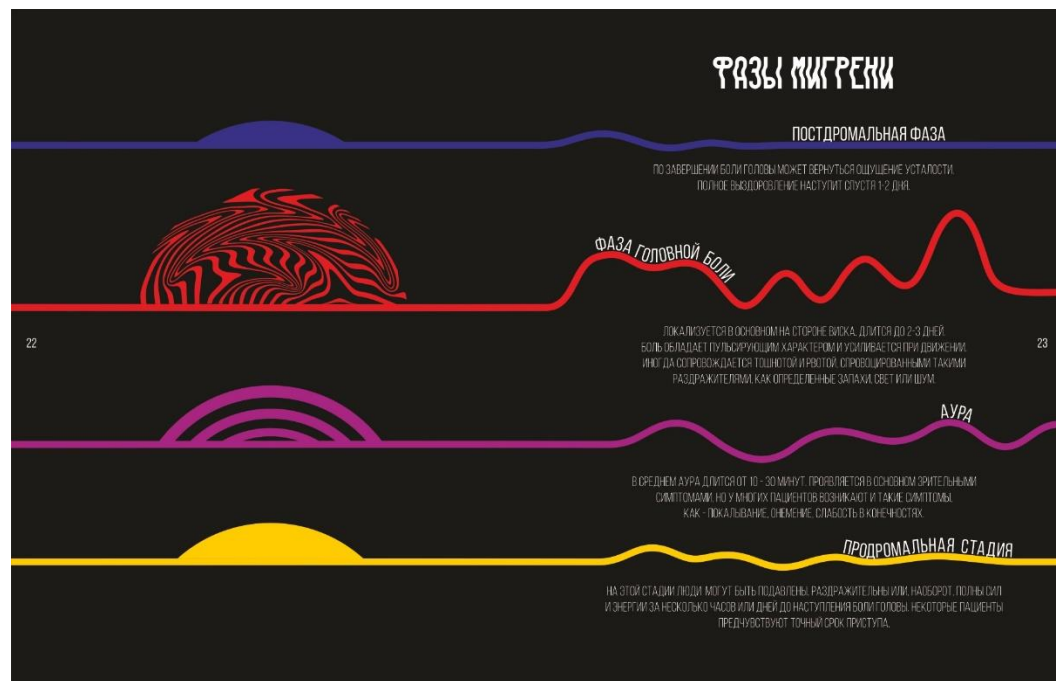

Илл. 42 Разворот «Статистика» (по гендерному признаку (по полу))

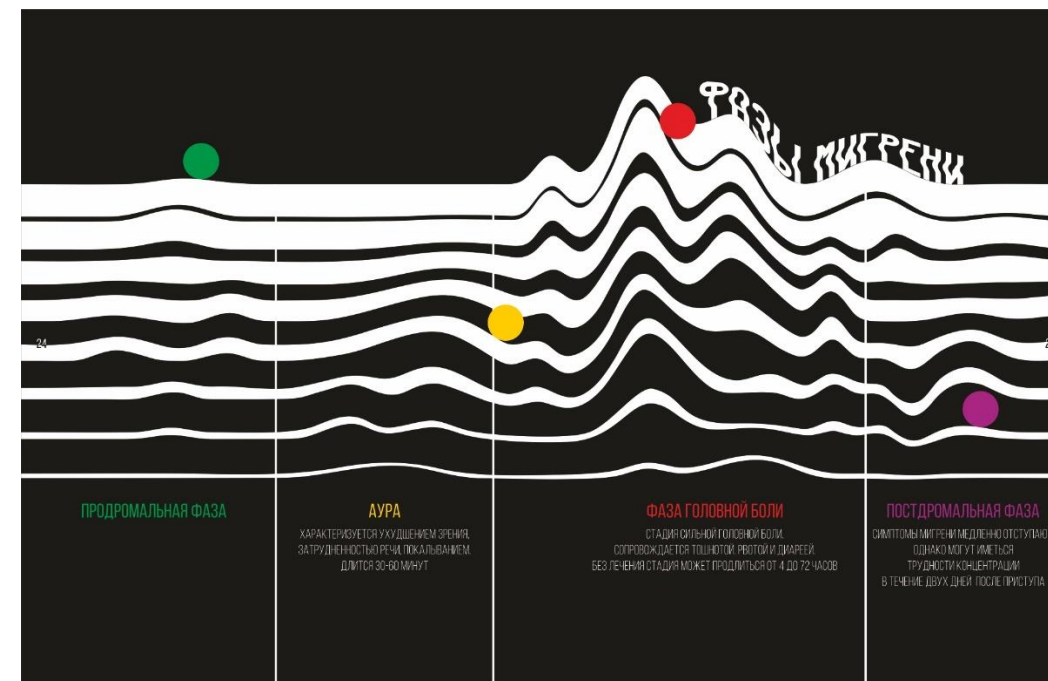

Илл. 43 Разворот «Статистика» (по возрасту)

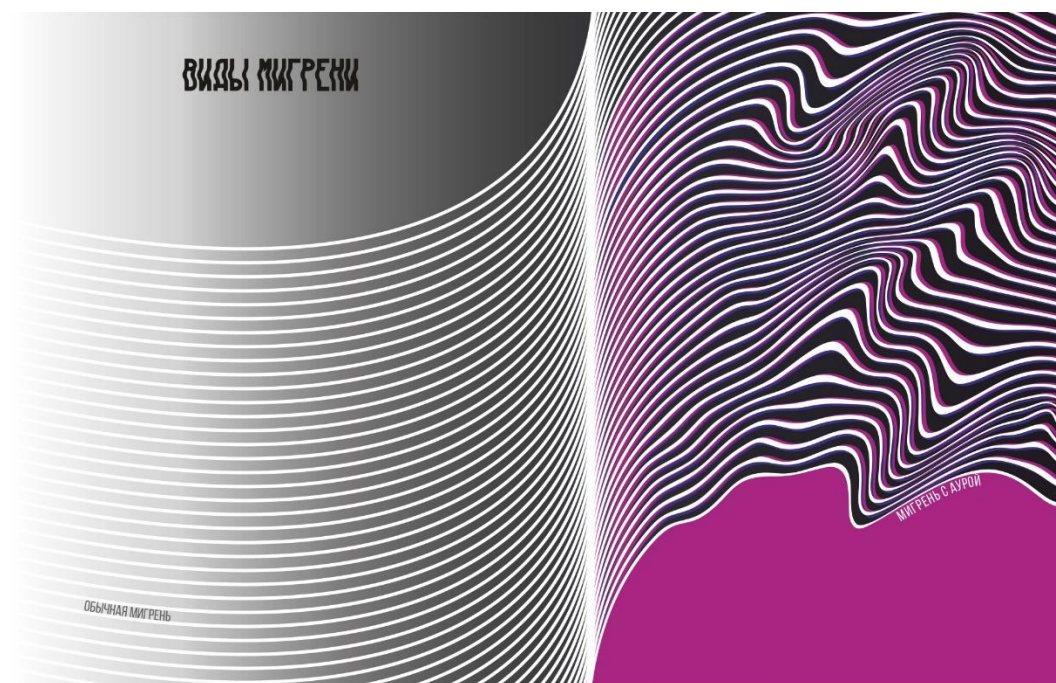

Илл. 44 Разворот «Фазы мигрени» (1)

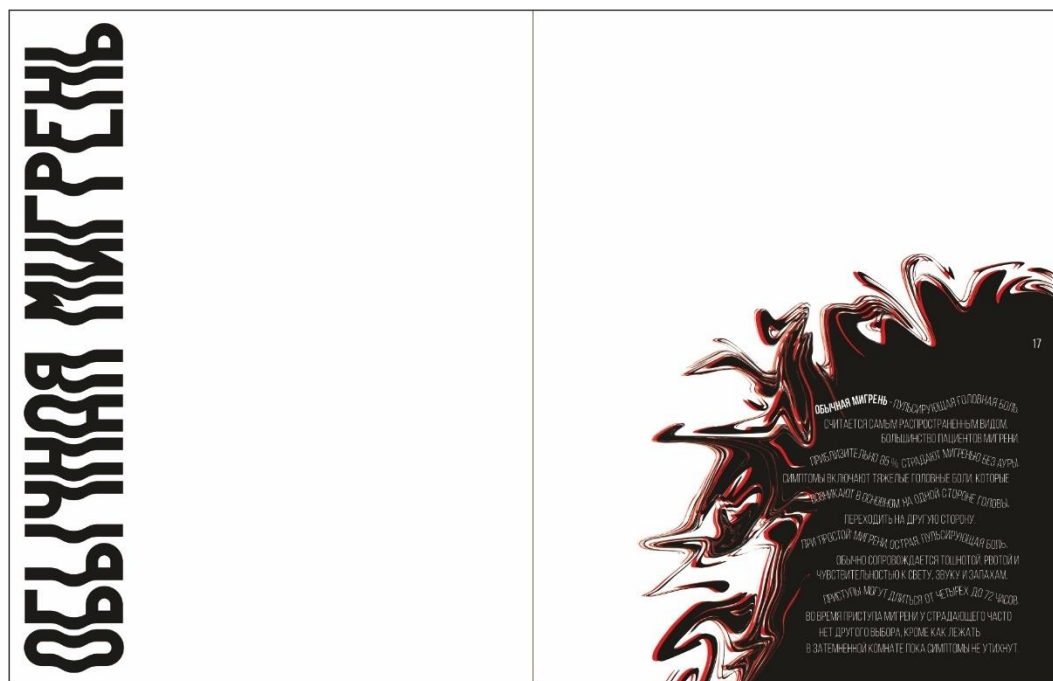
Илл. 45 Разворот «Фазы мигрени» (2)

Илл. 46 Разворот «Фазы мигрени» (3)

Илл. 47 Разворот «Фазы мигрени» (4)

Илл. 48 Разворот «Обычная мигрень»

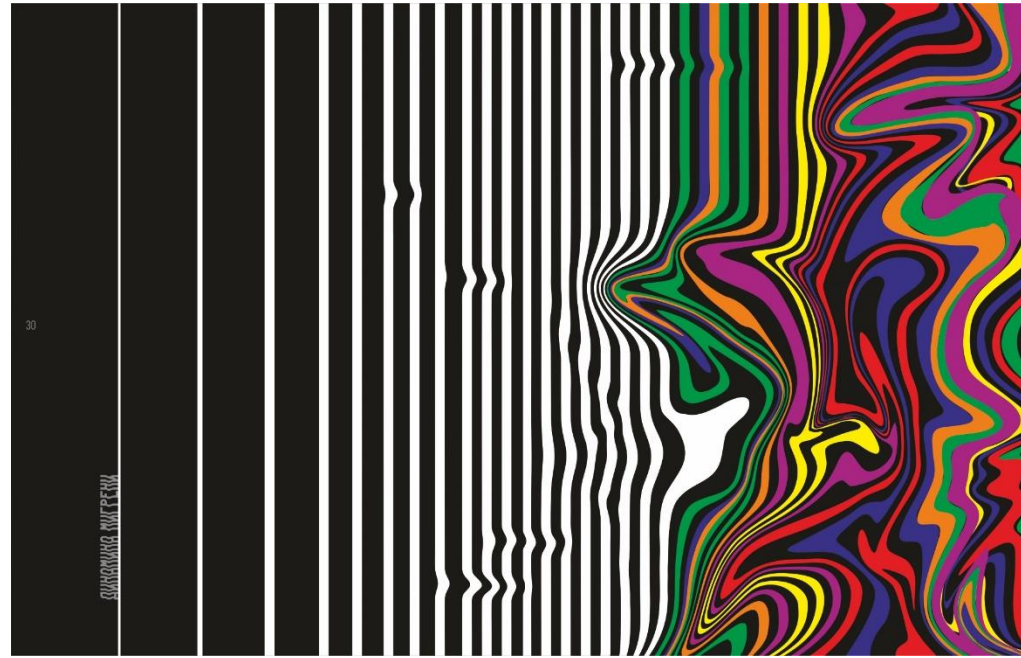
Илл.49 Вариант разворота «Мигрень с аурой» (1)

Илл.50 Вариант разворота «Мигрень с аурой» (2)

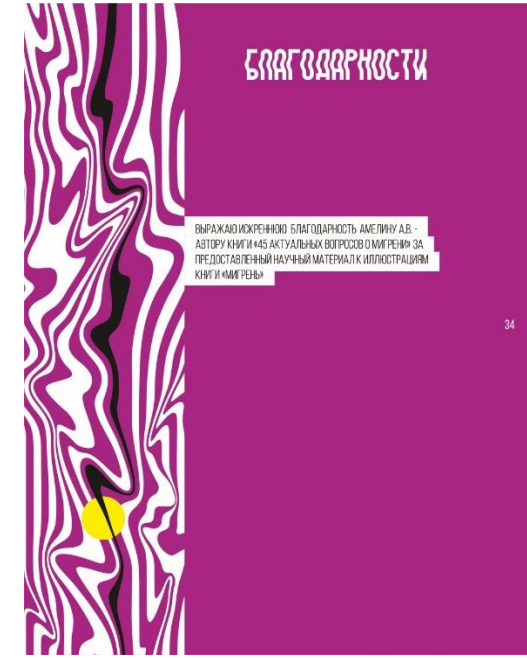
Илл.51 Вариант разворота «Мигрень с аурой» (3)

Илл. 52 Разворот «Динамика мигрени»

Илл. 53
«Диагностика и профилактика»

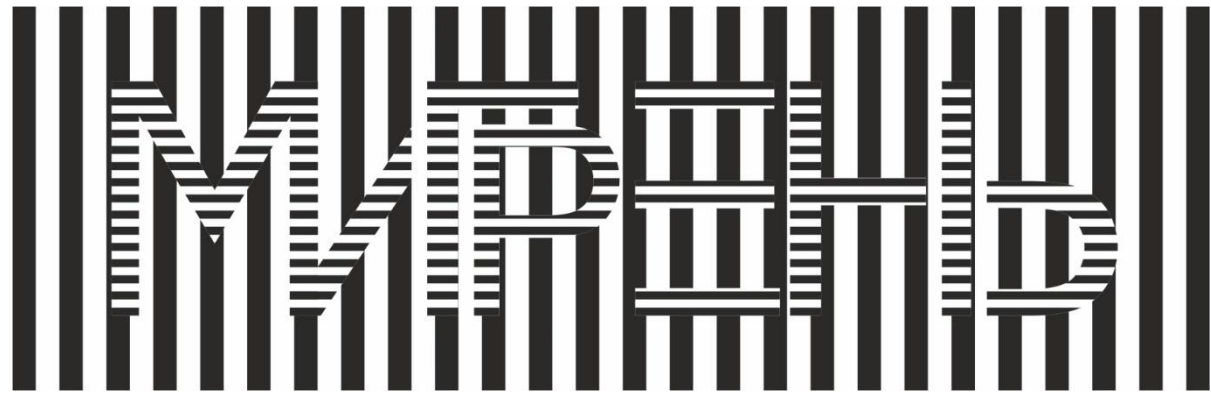
Илл. 54
Разворот «Благодарности»

2. Чёрно-белый разворот

Илл. 55 Разворот «Обычная мигрень» (2)

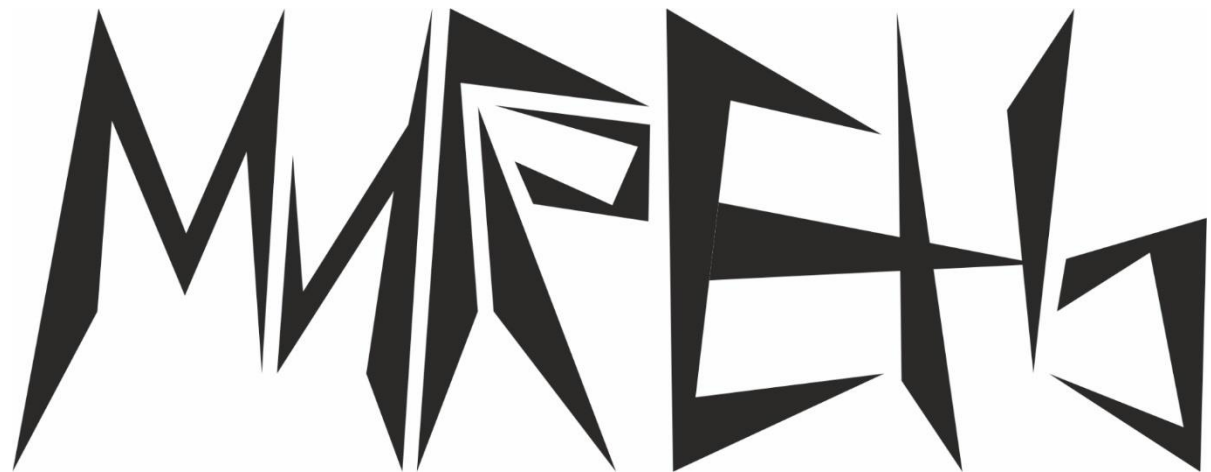
3. Логотип книги «Мигрень»

Илл. 56 Вариант логотипа «Мигрень» (1)

Илл. 57 Вариант логотипа «Мигрень» (2)

Илл. 58 Вариант логотипа «Мигрень» (3)

Илл. 59 Логотип «Мигрень»

4. Обложка

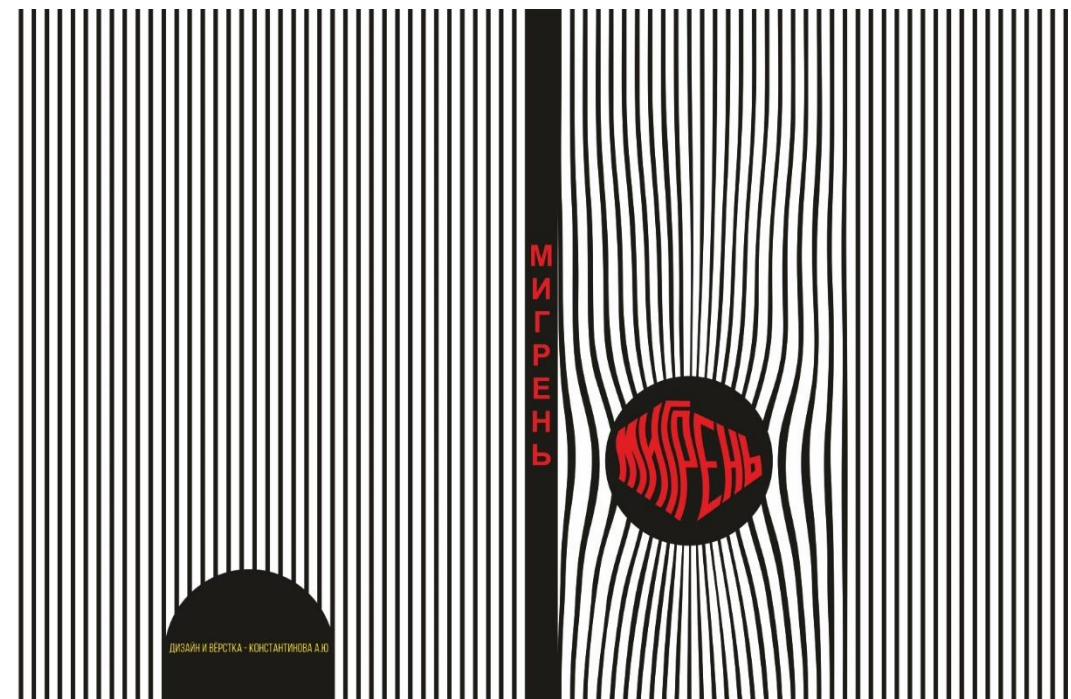
Илл. 60 Вариант дизайна обложки (1)

Илл. 61 Вариант дизайна обложки (2)

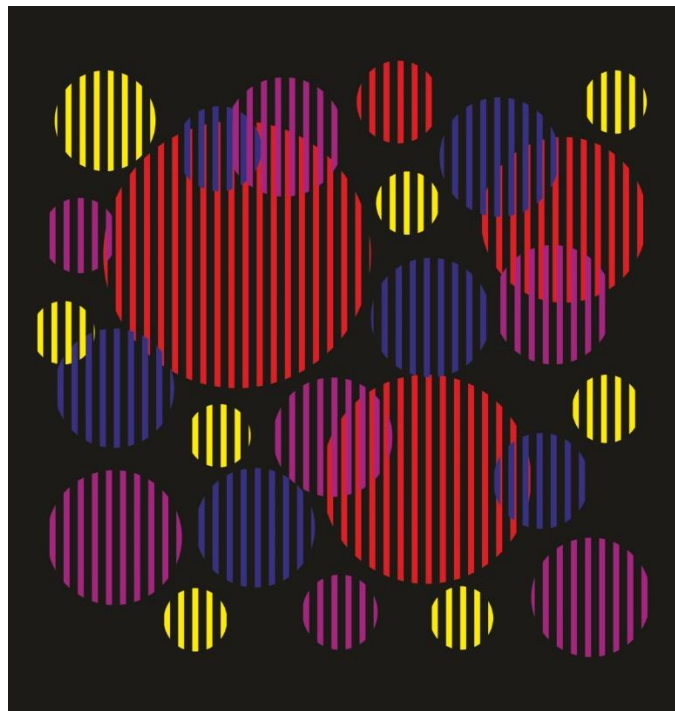

Илл. 62 Вариант дизайна обложки (3)

Илл. 63 Вариант дизайна обложки (4)

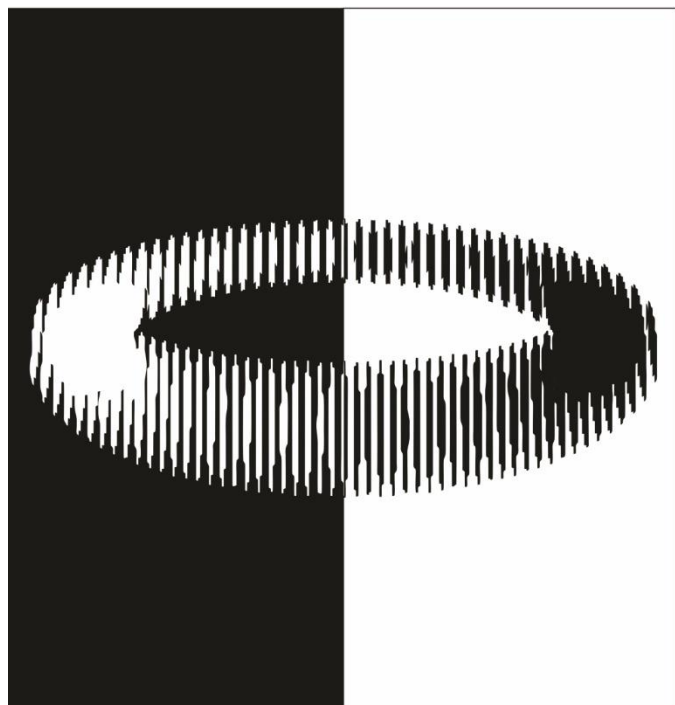
5. Элементы конструкции

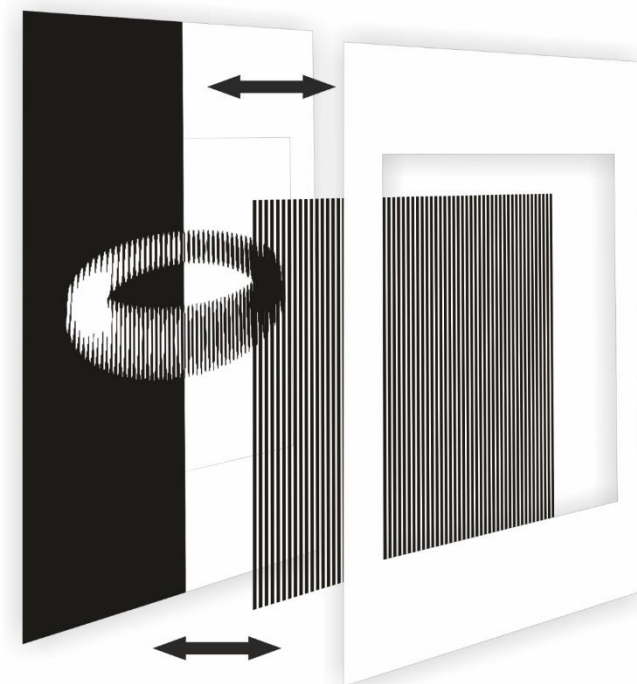
Илл. 64 «Синематофика» (1)

Илл. 65 «Синематофика» (2)

Илл. 66 «Синематофика» (3)

Илл. 67 Схема конструкций

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ)

1. Книга «В голове» (Илл. 1-2)
2. Сборник «клинических» рассказов «Мигрень» (Илл. 3)
3. Иллюстрации сборника «клинических» рассказов «Мигрень» (Илл. 4-7)
4. Книга «Чудо-радуга: зеркальное отражение» (Илл. 8-9)
5. Печатное издание «Albert» (Илл. 10-13)
6. «Доктор Джекилл и мистер Хайд» (Илл. 14-15)
7. Книга «Магия М. К. Эшера» (Илл. 16-17)
8. Алфавитная книжка - раскладушка «Bodoni Bedlam» (Илл. 18-19)
9. Поваренная книга «Well Done» (Илл. 20-21)
10. Серия из 4 биографических книг «Geschreven Portretten» (Илл. 22-25)
11. Издание «Сто тысяч миллиардов стихов» (Илл. 26-27)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ДИЗАЙН КНИГИ «МИГРЕНЬ»»)

1. Художественно-пластическое и цветовое решение разворотов книги «Мигрень» (Илл. 28-54)
2. Чёрно-белый разворот (Илл. 55)
3. Логотип книги «Мигрень» (Илл. 56-59)
4. Обложка (Илл. 59-63)
5. Элементы конструкции (Илл. 64-67)