

Ли-Сафи Мария

Учебное пособие

Ташкент-2020

УДК 769.2(072)

ББК 76.10

А 46

Рецензенты:

А. А. Мамаджанов – художник-график, преподаватель колледжа им. П.П. Бенькова, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистана, Академик Академии Художеств Узбекистана, член Союза художников Узбекистана;

А. А. Акбаржоджаев – художник-график, доцент кафедры «Миниатюры и книжной графики» Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода, член Союза художников Узбекистана.

М. А. Ли-Сафи

«Композиция книжной и станковой графики»: Учебное пособие для бакалавриатов по специальности ***«Книжная графика»*** учебной программы 1 курса/ М. А. Ли-Сафи; – Т.: «Zamin Nashr», 2020. – 140 с.

В учебном пособии рассмотрены основы теории и практики по работе над созданием детской книги и станковой композиции по графике. Пособие содержит – методические рекомендации по программе курса, исторический и теоретический материал, вопросы для самопроверки, иллюстрации, практические задания, глоссарий и список литературы.

Работа адресована студентам и педагогам высших учебных заведений изобразительного искусства изучающие графику, а так же учащимся и преподавателям средних специальных учебных заведений профессиональных колледжей и лицеев, студий и детских художественных школ.

ISBN 978-9943-6569-9-4

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВ И ДИЗАЙНА
ИМЕНИ КАМОЛИДДИНА БЕХЗОДА
ПРИ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ УЗБЕКИСТАНА

Ли-Сафи Мария Александровна

**КОМПОЗИЦИЯ
КНИЖНОЙ И СТАНКОВОЙ ГРАФИКИ**

Учебное пособие

Первое издание

Рекомендовано ученым советом при
Национальном институте художеств и дизайна
имени К. Бехзода
для студентов высшего учебного заведения,
изучающих 1 курс “Книжной графики”

Ташкент - 2020

«Zamin Nashr»

ВВЕДЕНИЕ..... 4

ГЛАВА-I: 1 - семестр. ДЕТСКАЯ КНИГА

1. ИСТОРИЯ КНИГИ 6
1.1. Общая история возникновения книги 6
1.2. История возникновения книги на Руси 11
1.3. История возникновения книги в Узбекистане 15
2. КНИЖНАЯ ГРАФИКА КАК ВИД ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 21
3. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ КНИГИ 24
4. ТРИ ПРАВИЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХОРОШИХ ДЕТСКИХ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ 27
5. ФОРМАТ КНИГИ 30
5.1. Пропорции книжных форматов 31
5.2. Стандартные форматы книг 32
5.3. Формат книжной полосы. Поля 33
6. МОДУЛЬНАЯ СЕТКА 35
6.1. Модуль 36
7. ОРИГИНАЛЬНЫЙ (ОБРАЗНЫЙ) МАКЕТ КНИГИ 38
7.1. Книжки-игрушки и их разнообразие 38
8. ТРЕБОВАНИЕ К ШРИФТУ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ 43
9. ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ 46
10. ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ 50
10.1. Оформление заголовков 50
10.2. Оформление начальных и концевых полос 50
10.3. Убранство книжных полос 51

ГЛАВА-II: 1 - семестр. СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1. ГРАФИКА – ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 54
2. КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР. ЕДИНСТВО И СОПОДЧИНЕНИЕ 60
3. СТАНКОВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ 63
3.1. Все о рисунке 63
4. ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 68
5. ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 71
6. ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ПЕЧАТИ 76
6.1. Эстамп 76

ГЛАВА-III: 2 - семестр. ДЕТСКАЯ КНИГА

1. ВЫБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	79
2. КАК РАБОТАТЬ С ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ	81
3. РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ	86
4. СОЗДАНИЕ КНИЖКИ-ИГРУШКИ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА	91
5. ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ	94
6. ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ПЕРОМ	96
6.1. Техника рисования тушью	96
7. АКВАРЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ	99
7.1. Работа «по – мокрому»	99
7.2. Техника A la Prima	99
7.3. Работа «по – сухому»	100
8. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИКИ МОНОТИПИЯ	102
9. ИСТОРИЯ КОЛЛАЖА	106
10. РАБОТА РЕДАКТОРА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ	109
10.1. Оценка иллюстраций редактором	109
10.2. Редактирование сюжетов иллюстраций	109
10.3. Подписи под иллюстрациями	110

ГЛАВА-IV: 2 - семестр. СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1. ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ	112
2. ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ	115
3. ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ	118
3.1. Технология печати	119
4. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ	121
4.1. Печатная бумага	121
4.2. Печатные краски	122
4.3. Переплетные материалы	123
5. ПЕЧАТЬ КНИГИ	126
6. ИЗДАТЕЛЬСТВО	129
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ	131
• ГЛОССАРИЙ	132
• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	137
• ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ	138

***Без развития культуры и искусства в нашей стране общество
не будет прогрессировать.***

Культура - это облик нашего народа.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев¹

Сегодня сама жизнь требует обеспечения качественного издания книг, отвечающих духовным и художественно – эстетическим потребностям нашего народа, прежде всего молодежи.

В связи с интенсивным развитием одного из 5 приоритетных направлений развития Республики Узбекистан 2017-2021годах необходимы масштабные преобразования в сфере издания качественной, художественной, детской, технической, методической, просветительской, научно-популярной литературы. Назрела острая необходимость в повышении уровня и профессиональной квалификации специалистов по всем направлениям книгопечатной и образовательной сферы.

В постановлении Президента Республики Узбекистан ***«О программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения» от 13 сентября 2017 года № 184 в газете «Народное слово».*** Обозначены следующие пути решения насущных проблем: - ***«совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и стимулирования труда специалистов полиграфических предприятий, художественных и технических редакторов, художников – графиков издательств, библиотечных работников;».***²

1 Шавкат Миромонович Мирзиёев – узбекский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Узбекистан, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Узбекистан с 14 декабря 2016 года.

2 Газета «Народное слово» от 13 сентября 2017 года №184.

Учебное пособие состоит из 2 частей, разделенная на 4 главы по заданиям для 1 и 2 семестра:

1. *иллюстрирование детской книги;*
2. *создание графической станковой композиции.*

Это база необходима для профессионального художника-иллюстратора, а также для всех, кто занимается творчеством.

В пособии изложена авторская методика преподавания, основанная на двадцатилетнем творческом опыте профессиональной работы над книгой как художника - иллюстратора.

Книга предназначена для использования в процессе обучения преподавателями и студентам художественных учебных заведений. А так же дает читателю самостоятельно освоить иллюстрирование книги и станковую графику.

Знания иллюстрирования детской книги дает возможность учитывая специфику создавать интересную, познавательную литературу для подрастающего поколения. Очень важно заинтересовать и приучить детей читать, ведь книга это второй учитель после родителей. А так же хорошая книга прививает вкус и развивает образное мышление ребенка.

Знания о станковой графике и ее технике дает для художника возможность более ярко, разнообразно, индивидуально решить художественное оформление книги. А так же создавать независимые станковые композиции и выразительно донести свой художественный замысел до зрителя.

В учебном пособии после каждой темы будут даны ключевые слова, вопросы по пройденному материалу и практическое задание по учебной программе, которую необходимо выполнять вовремя.

Сегодня профессиональная деятельность, связанная с творчеством, требует от человека логического мышления, широкого кругозора, высокого культурного уровня.

Собственное художественное видение, знание, высокий исполнительский уровень - вот три неперемennых качества, которыми должен обладать художник - иллюстратор.

Автор выражает благодарность рецензентам за советы по дальнейшему улучшению учебного пособия, всем кто прилагал усилия для создания его и тем, кто предоставил свои рисунки.

Книга для детей без картинок - это не книга!

Тема 1: ИСТОРИЯ КНИГИ

1.1. Общая история возникновения книги

I-ГЛАВА

Первые книги.

Первые свитки.

Не всегда книга имела тот вид, к которому мы привыкли теперь. Первоначально тексты писались на длинных, порой до нескольких метров, полосах папируса и скручивались в *свитки*. В *Британском музее*³ хранится *папирус Харриса I*⁴ длиной свыше 40 м.

В Месопотамии тексты писались на глиняных табличках, которые потом обжигались. В Риме существовал другой вид книги – *полиптих*. Это были скрепленные между собой ремешком деревянные дощечки – таблицы, покрытые воском, на которых процарапывали буквы.

О происхождении книги красноречиво говорят ее названия на разных языках. Латинское *liber* означает «*лыко*», снятую с дерева кору, на которой делали всевозможные записи. Английское *book* восходит к слову «*бук*», одному из названий дерева. Русское же слово «*книга*» родственно тюркскому «*кюниг*» или «*кюин*», происходящему от китайского «*цзюань*» - «*свиток*»

Китайцы раньше всех, еще во II веке нашей эры, научились делать из старых тряпок *бумагу* - главный материал для изготовления книг.

³ **Британский музей** — главный историко-археологический музей Британской империи (ныне — Великобритании) и один из крупнейших музеев в мире, второй по посещаемости, среди художественных музеев, после Лувра. Находится в лондонском районе Блумсбери.

⁴ **Папирус Харриса** — древнеегипетский папирус из собрания Британского музея, официальное название: Папирус Британского музея 9999. Свиток длиной 41 метр с текстом из 1 500 строк считается самым длинным папирусом. Папирус был найден в захоронении в районе Мединет-Абу и приобретён английским коллекционером Энтони Харрисом в 1855 году. Папирус был куплен Британским музеем в 1872 году. Факсимильное издание папируса подготовлено Британским музеем под названием: «Факсимиле египетского иератического папируса времён царствования фараона Рамсеса III» в 1876 году.

Первые библиотеки.

В IX веке до н.э. купцы из финикийского города **Библ** начали экспорт папируса в Европу; об этом напоминает всем известное греческое слово «**библией**» - **книга**. Отсюда же и **библиотека** - **собрание свитков**. Таким хранилищем в итоге обзавелся каждый уважающий себя античный город.

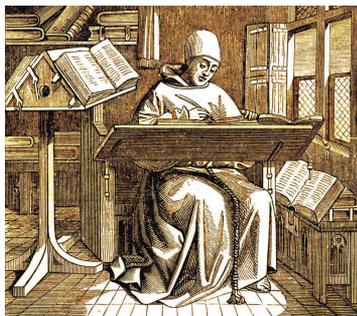
Понятно, что разворачивать длинные свитки было неудобно, и был придуман выход - нарезанные листки папируса стали шивать в аккуратные книжечки в кожаном переплете. Такие книги - так называемые «**кодексы**» - со стихами известных поэтов римские аристократы дарили друг другу; быть может, уже тогда родилось выражение «**книга - лучший подарок**».

После распада Римской империи папирус стал недоступен на Западе, и европейцам пришлось использовать новый, еще более дорогой материал - **пергамент**. Его название произошло от города Пергам, где еще во II веке до нашей эры придумали делать записи на специально выделанной коже животных. Пергамент был прочнее папируса, на нем можно было писать с обеих сторон гусиными перьями. А в случае надобности можно было смыть прежний текст и написать новый.

Кодексы.

Делали пергамент не меньше двух недель - овечью или козью шкуру вымачивали в известковом растворе, шлифовали и выбеливали мелом. Хороший пергамент был почти таким же белым и гладким, как современная бумага, только гораздо тяжелее. Чтобы книга не рассыпалась, ее шивали и заключали в переплет из деревянных дощечек, обтянутых кожей.

Переписчик книг.

«Этот труд тяжел, - оставил один из монахов жалобу на полях переписанной им книги. - Он портит зрение, сгибает спину и заставляет болеть все тело».

На одну книгу уходило шесть - семь коровьих шкур, а самый лучший пергамент, велень, делали из кожи новорожденных телят.

В Средние века производство книг сосредоточилось в монастырских скрипториях, где работало по 20-30 человек. Обычно самый грамотный из них читал книгу вслух, а остальные переписывали ее с голоса. Было и разделение труда: одни монахи просто копировали тексты, другие переписывали наиболее важные книги каллиграфическим почерком. Производительность труда одного переписчика не превышала четырех страниц в день.

Помимо переписчиков над книгами трудились и художники. Они рисовали красной краской **буквы - инициалы** в начале глав. Со временем в книгах появились причудливые орнаменты, миниатюры, виньетки, а порой и многоцветные полосные иллюстрации. Переплеты стали украшать тиснением или заключать в драгоценные оклады, усыпанные самоцветами. Эти роскошные **«иллюминированные»** рукописи стоили как хорошее стадо коров. Известен случай, когда герцог Бургундии отдал за одну такую книгу целый город.

Первые иллюстрации.

Все изменилось, когда в Европу пришло китайское чудо - **бумага**. Скоро европейцы завели у себя фабрики, где специальными валиками раскатывали вываренную в громадном чане тряпичную массу в тонкие бумажные листы. И хотя первая бумага была не такой белой и красивой, как пергамент, зато стоила на порядок дешевле.

«Гутенбергова Библия»

В XIII веке произошла еще одна техническая революция - появилось **книгопечатание**.

Как и бумагу, его изобрели в Китае. Еще в VI века китайские мастера вырезали на деревянных досках целые страницы иероглифов, да еще в зеркальном отражении. Но отпечатать с такой доски можно было лишь 50-60 оттисков - после этого дерево стиралось. В VII веке на смену резным деревянным буквам пришла печать книг с резных металлических **матриц**.

В Европе по сути, открыли книгопечатание заново. Это сделал около 1440 года знаменитый **Иоганн Гутенберг**⁵, отливший целых пять комплектов металлических **буквлицер** разной величины. С их помощью была отпечатана тиражом 180 экземпляров знаменитая «**Гутенбергова Библия**»⁶ - частью на бумаге, частью на пергаменте. Деньги на это Гутенберг одолжил у богатого ростовщика Фуста, который в итоге не только разорил изобретателя, умершего в нищете, но и пытался присвоить славу **первопечатника**. При этом книги все еще выглядели так же, как в допечатную эпоху, - массивные, тяжелые, с вычурным готическим шрифтом и красными инициалами.

Новации пришли из Италии, в начале XVI века.

5 **Иоганн Генсфляйш цур Ладен цум Гутенберг** — немецкий первопечатник, первый типограф Европы. В середине 1440-х годов создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную историю. Он сыграл ключевую роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции и заложил материальную основу для современной экономики, основанной на знаниях и распространения обучения в массах.

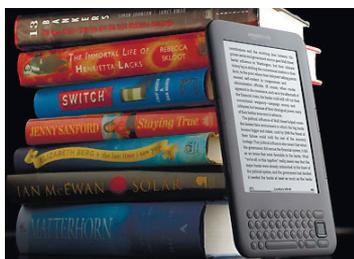
6 **Библия Гутенберга** — издание Вульгаты, выпущенное Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов. Традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе. Хотя это не первая инкунабула, среди других первопечатных изданий её выделяет исключительное качество оформления.

Библиофилы

*Издатель Альд Мануций*⁷ совершил очередную революцию, заменив прежний готический шрифт удобными для чтения буквами.

Из многих изданий, уничтоженных по решению цензуры или церкви, уцелели по одной-две книги. За этими раритетами одержимо охотились коллекционеры - до сих пор не вымершее племя чудаков, готовых посвятить жизнь погоне за каким-нибудь редким изданием. И не только свою жизнь, но и чужую - в 1836 году испанский монах дон Висенте был осужден за убийство десяти человек. Схема каждый раз была одна: нуждаясь в деньгах, он продавал какому-нибудь **библиофилу** редкий экземпляр из своей коллекции, потом выслеживал коллекционера, убивал несчастного кинжалом и забирал книгу обратно. Самое печальное, что он книг не читал - его интересовала только их редкость. К счастью, подобных «любителей» книг было немного.

Современные книги
и электронная книжка

На заре нового времени книжная индустрия выглядела уже почти так же, как в наши дни. В крупных городах размещались издательства, работавшие с разрешения властей и под контролем цензуры. Они обеспечивали работой граверов иллюстраций, наборщиков, печатников, сшивателей переплетов.

Пожалуй, книжное дело не достигало таких высот, как в XIX веке. Иллюстрации лучших художников, золотое тиснение на обложках, изысканные виньетки, невиданное разнообразие шрифтов, дорогая бумага.

Впервой трети XX века на Западе случилась еще одна книжная революция - на рынок ворвались

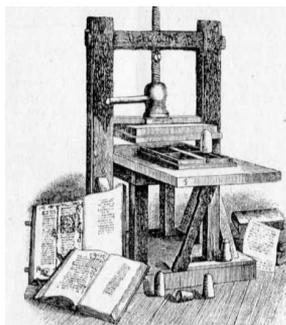
⁷ **Альд Мануций Старший** (1449- 1515) — итальянский гуманист, издатель и книгопечатник, работавший в Венеции. Основатель издательского дома Альда, просуществовавшего около ста лет.

высоко-образованных и искусных дипломатов. Но на деле **Кирилл и Мефодий**⁸ боролись за право славян на подлинную духовную самостоятельность, а так же за равенство славянского языка с греческим, латинским и еврейским, за право вести богослужения на славянском языке.

Остромирово Евангелие.

Первый печатный станок.

По свидетельству Черноризца Храбра Кирилл изобрел алфавит, состоящий из 38 букв, из которых 24 практически соответствовали буквам греческого алфавита. Так возникла первая **азбука - кириллица**.

Официально история книжного дела на Руси началась в 1057 году. Самой первой рукописной книгой, написанной на кириллице, является **Остромирово Еван-**

гелие⁹ на пергаменте - кожаная книга, созданная с октября 1056 по май 1057г. Написано евангелие было для новгородского посадника Остромира дьяконом Григорием. В послесловии к книге восхваляется имя Остромира и содержится нижайшая просьба о снисхождении к ошибкам переписчика. На сегодняшний день это подлинный шедевр книжного дела Древней Руси! Поэтому имя Григория стоит одним из первых в ряду русских книжников и создателей рукописных книг - великих произведений, являющихся шедеврами мировой культуры.

8 Кирилл (в миру Константи́н по прозвищу Фило́соф, 827—869) и Мефо́дий (в миру Михаи́л; 815—885) — братья из города Солуни (ныне Салоники), создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, христианские проповедники.

9 **Остроми́рово Ева́нгелие** — древнейшая рукописная книга Киевской Руси, написанная в середине XI века. Ценнейший памятник старославянского языка русского извода. Рукопись хранится (с 1806 года) в Российской национальной библиотеке.

На сегодня в России на государственном хранении находится 494 рукописные книги. Учитывая все древнейшие славянские старинные книги, собранные в зарубежных коллекциях, то в совокупности их около тысячи.

“Из всех изобретений и открытий в науке и искусствах, из всех великих последствий удивительного развития техники на первом месте стоит книгопечатание”

Ч. Диккенс¹⁰

Печатание книг на старославянском языке началось в конце XVI в., в лучшие годы царствования **Ивана Грозного¹¹**. Первой типографией была так называемая Анонимная типография, возникшая в 1550-х годах. В ее изданиях не было указано кто, когда и где их печатал, поэтому они стали называться **«анонимными»**. Типография выпустила в свет 6-7 изданий, некоторые из которых сохранились до наших дней, и прекратила свою деятельность.

В начале 1560-х в Москве в палатах на Никольской улице был организован Печатный двор, во главе которого был поставлен **диакон Иван Федоров¹²**.

Как писал сам Иван Федоров: - «царь повелел устроить дом от своей казны, где бы печатному делу строятся».

10 Чарльз Джон Хэффем Диккенс (1812 - 1870) — английский писатель, романист и очеркист. Стал самым популярным англоязычным писателем еще при жизни. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века.

11 Иван IV Васильевич, прозванный Грозным — имел имена Тит и Смарагд, в постриге — Иона (1530 - 1584) — государь, великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 года; кроме 1575—1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон Бекбулатович).

12 Иван Фёдоров (около 1520-1583) — один из первых российских книгопечатников.

Выбор пал на Ивана Федорова неслучайно. Он владел разными ремеслами (был переплетчиком, переписчиком, столяром, пушечным мастером). Он имел университетское образование, которое получил в Польше, знал классические языки - греческий и латынь, был хорошо знаком с литературой и книжностью. В 1532 году в Кракове получил степень бакалавра. Там же он и познакомился с типографским делом. В своей деятельности он прибегал к вековому европейскому опыту. Ивана Федорова можно смело назвать первым создателем русского печатного шрифта, он был также первым наборщиком и первым корректором. Он рисовал и гравировал...

«Апостол»
фронтиспис и заглавная
страница книги

Первой русской датированной печатной книгой стал «Апостол». Текст «Апостола» был отредактирован и подготовлен к печати при личном участии **митрополита Макария**¹³. Работа над книгой была закончена 1 марта 1564 году.

Книга «Часовник» Федорова принадлежит к величайшим книжным редкостям. До нашего времени сохранился единственный экземпляр первого издания. Он хранится в **Бельгийской Королевской библиотеке**¹⁴ в Брюсселе.

Так в истории русской книжности началась новая эпоха - **эпоха книгопечатания**.

13 Митрополит Мака́рий (в миру — Михаил; около 1482 - 1563) — митрополит Московский и всея Руси (с 1542 года), в 1526—1542 годах — архиепископ Новгородский.

14 Королевская библиотека Бельгии — неофициально известная также как Альбертина — национальная научная библиотека Бельгии. Основная цель библиотеки — собирать и хранить все издания, публикующиеся в Бельгии, а также работы бельгийцев, живущих за границей. Библиотека расположена в Брюсселе на Горе Искусств.

1.3. История возникновения книг в Узбекистане

Письменность считается великим изобретением человечества, позволившим связать прошлое с настоящим, соединить далекие расстояния и эпохи.

Народы Центральной Азии, в том числе и узбекский, прошли все этапы данного письмо-творческого процесса.

Следующий этап письмо-творчества специалисты называют *идеографическим*. Сюда относятся древнеегипетские, китайские иероглифы и др.

Важнейший поворот в истории письма – изобретение буквенно-фонетического алфавита финикийцев.

В конце II - начале I тысячелетий до н. э. у финикийцев переняли письмо

арамейцы. Оно послужило основной для создания многочисленных алфавитов на Востоке, в том числе в Центральной Азии.

Особое место среди этих письменностей заняла согдийская, начавшая играть международную роль на торговых трассах Великого Шелкового пути.

На Аравийском полуострове арамейское письмо послужило основой для так называемого набатейского, к которому восходят истоки арабского письма, ставшего важнейшим эпохальным культурно-историческим событием для огромной части света, где сложился мусульманский мир.

Восточная каллиграфия

Для народов Центральной Азии, обладавших тысячелетним опытом письменной культуры, переход на арабское письмо не представлял особой сложности, они приспособили арабское письмо к свойствам собственных языков, дополнив алфавит лишь диакритическими знаками.

Так, на основе арабского письма народами Узбекистана было создано огромное культурное наследие. Это, например, бесчисленные эпиграфические памятники, сотни тысяч рукописных книг, архивные материалы и др.

Благодаря бурному развитию в эпоху *Амира Тимура*¹⁵ и Тимуридов образования, науки и культуры, в истории общества того периода отмечалось своеобразное пробуждение (Ренессанс), которое наблюдалось во многих областях и, в частности, в искусстве *каллиграфии*.

По мнению ученых, метод приготовления бумаги, начиная с китайского способа, в целом не претерпел коренных изменений, и они правы, называя способ выработки бумаги китайско-самаркандским. Тесно было связано с появлением бумаги и создание рукописной книги, ставшее объектом художественного творчества. Только тимуридский период внес определенные новшества в ее декоративное убранство. Значительную роль в этом сыграли мастера из Самарканда и Герата, где на рубеже XIV - XV вв. книжное искусство ценилось особенно высоко.

Художественное оформление рукописной книги, активно развиваясь на протяжении XVI - XVII веков.

15 **Тамерлан, Тимур** (1336 - 1405) — среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. Основатель империи Тимуридов (около 1370 года) со столицей в Самарканде.

Миниатюра.
Камолiddин Бехзод

Можно было оформлять разнообразные произведения, в том числе и священный Коран.

Художественная миниатюра – особый вид изобразительного искусства. Издавна миниатюра считалась на Востоке частью рукописных книг и манускриптов, иллюстрируя тексты.

Родоначальником узбекской миниатюры считается **Камолiddин Бехзод**¹⁶ (1450-1536 г.). Его работы хранятся во многих музеях мира. В Ташкенте открыт музей миниатюры им. К. Бехзода.

Сегодня художественная миниатюра – самостоятельный вид узбекского изобразительного искусства. Техника написания миниатюр сложна, требует острого глаза, твердой руки, необычайного терпения.

Сюжеты для рисунков берутся из народного творчества, зачастую – из произведений великих восточных поэтов – **Навои**¹⁷, **Джами**¹⁸, **Фурката**¹⁹, **Низами**²⁰ и др.

16 Кемаль-ад-Дин Бехзод (около 1455 - 1535/1536) — персидский художник-миниатюрист, работавший в Герате с 1468 по 1506 год и признаваемый одним из крупнейших мастеров гератской школы миниатюры и всего Востока.

17 Алишёр Навоӣ (Низомиддин Мир Алишёр) (1441 - 1501) — тюркский поэт, суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана. В историографии Алишер Навоӣ определяется как узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель.

18 Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами (1414 - 1492) — таджикский и персидский поэт мистик, суфийский шейх, теолог, философ, теоретик музыки Джами считается завершителем классического периода поэзии на персидском языке.

19 Закирджан Фуркат (1858 - 1909) — узбекский поэт и публицист.

20 Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф, известный под псевдонимом Низами Гянджеви (около 1141— около 1209) — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль.

Первая газета

А. Навои. Миниатюра гератской школы 16 век.

Также множество сюжетов берется из исторических хроник, сцен битв, охоты, пиров. Еще одна особенность миниатюры – сюжет должен быть как на ладони без использования техники перспективы.

Узбекская литература развивалась на основе устного и письменного народного творчества. Устное поэтическое творчество узбеков представлено пословицами и поговорками, сказками и дастаном – *эпическим жанром*.

Книгопечатание в Узбекистане ведет историю с середины XIX века. После присоединения Туркестанского края к Российской империи в середине XIX века в Ташкент была завезена небольшая типография, которая начала работать в 1868 году при военно-окружном штабе. В следующем году в Ташкенте открылась вторая типография, предназначенная для издания официальной газеты «Туркестанские ведомости» — первого периодического издания в Восточной Азии. Газета «*Туркестанские ведомости*» просуществовала от 1870 до 1917 года. 1871 года типография издала первую печатную книгу в Восточной Азии — «Сборник материалов о русском Туркестане и странах Средней Азии». В том же году напечатана первая книга на узбекском языке — «Календарь на 1872 год» авторства переводчика, сотрудника газеты «Туркестанские ведомости» Шагимардана Ибрагимова.

Сохранилась книга «*Хамса*²¹» Алишера Навои на узбекском языке, датированная 1880 годом.

21 *Хамса* — произведение тимуридского поэта Алишера Навои, написанное им в XV веке на чагайтском языке. Название сборника дано самим Навои, которое он интерпретировал как кисть руки (панжа), «Панж ганж» (пять сокровищ) и ладонь Бога.

Хамса состоит из пяти частей:

1. Смятение праведных (1483); 2. Фархад и Ширин (1484); 3. Лейли и Маджнун (1484); 4. Семь планет (1484); 5. Стена Искандара (1485).

Первую в Средней Азии литографию основали в 1874 году в Хиве. Затем и в Ташкенте открыл литографию русский купец Семен Иванович Лахтин.

В марте 1920 Туркестанский ЦИК принял постановление об образовании Туркестанского государственного издательства в Ташкенте — первого универсально-книжного издательства в Средней Азии. В 1923 году Госиздат Туркестанской АССР был переименован в Среднеазиатское государственное издательство.

В 1970 году было издано — 2030 книг и брошюр тиражом 31,4 млн экземпляров. Среди самых масштабных проектов — 15-томное издание произведений Алишера Навои.

По состоянию на 1980 год в Узбекистане действовали книжные издательства «Узбекистан», «Укитувчи», Издательство литературы и искусства *им. Гафура Гуляма*²², «Медицина», эти издательства существуют и работают по сей день. Кроме них появились многие другие издательства как государственные, так и частные.

С момента независимости Узбекистана книжное искусство стало больше обращаться к истокам традиционного направления иллюстрации - миниатюре. В честь основоположника миниатюры К. Бехзода назван Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте, который действует с 1997 года, и был создан на базе художественного факультета Ташкентского государственного института искусств *им. М. Уйгура*²³.

А также с переходом кириллицы на латинский шрифт, по указу от 13 мая 2016 года №УП-4797 «Об организации Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои», был основан новый университет, который будет сконцентрирован для углубленного изучения и развития узбекского языка и литературы.

Миниатюра и фронтиспис рукописи «Бабур-Наме» 1605-1615гг.

22 **Гафур Гулям** (настоящие имя и фамилия — Гафур Гулямов) (1903—1966), узбекский поэт и публицист. Известен тем, что заложил основы нового узбекского стихосложения.

23 **Маннон Уйгур** (настоящая фамилия — Маджидов; 1897—1955) — узбекский советский режиссёр, актёр, драматург. Один из основателей узбекского советского театра.

I-МОДУЛЬ

Оформление книги к узбекской литературе для детей дошкольного возраста.

*Объём задания: обложка, титул, заставка, концовка,
2 иллюстрации и рабочий макет.*

ЗАДАНИЕ №1

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ ГРАФИКИ»

Предмет «Композиция Графики», его развитие, техники и материалы, традиции и понятие об основах композиции. Выбор узбекской народной сказки в качестве темы, для курсовой работы, прочитать как можно больше литературы для малышей возрастом от 2 до 6 лет. Сказки, стихи, рассказы, желательно, чтобы главными героями были животные, насекомые, растения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:

Узбекские народные сказки, Алифбо, стихи, загадки, рассказы для малышей.

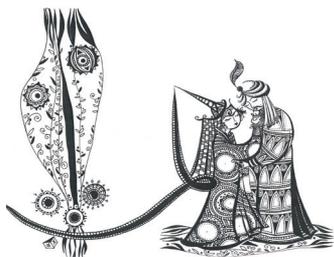
ЦЕЛЬ: Изучить на первом курсе обучения, как правильно и поэтапно вести работу над оформлением детской книги.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: папирус, полиптих, лыко, бук, книга, свиток, библия, библиотека, кодекс, пергамент, переплет, матрица, типография, художественная миниатюра, каллиграфия.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

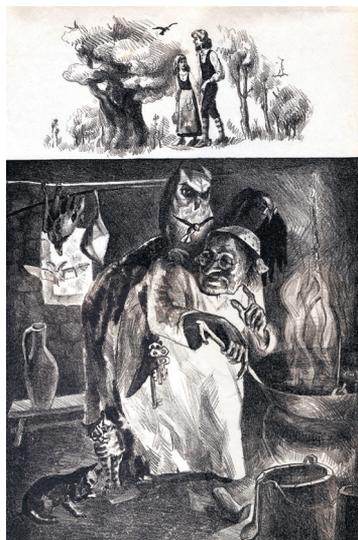
1. Какой формы были самые первые книги?
2. Где изобрели первую бумагу?
3. Из какого материала делали пергамент?
4. Первый печатник на Руси?
5. Основатель Узбекской миниатюры?

Тема 2: КНИЖНАЯ ГРАФИКА КАК ВИД ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Ли -Сафи Мария
Уникальная графика

Ли Галина
Автолитография
Братья Гримм

Книжная графика вид графического искусства, которая отражает действительность через образное, наглядное воспроизведение ее зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, все многообразие воспринимаемых зрением и воображением художника событий. В свою очередь, книжная графика - составная часть книжного издания. Книга включает в себя литературу, графику, искусство шрифта и полиграфическое искусство. Художники книги разрабатывают тип издания, конструкцию книги, ее декоративное оформление, иллюстрационный цикл.

Конструкция книги традиционна: **книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, имуцтитулы, иллюстрации, фронтиспис, полосы, заставки, концовки, инициалы, шрифты**. Эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый **ансамбль**.

В 19 в. быстрое развитие репродукционной техники сблизило книжную графику с полиграфией, создало профессию художника книги, **иллюстратора**.

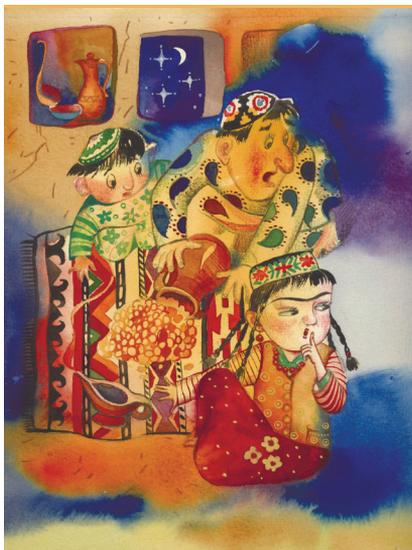
Книжная и станковая графика в целом делится на два вида:

1. **уникальную** - создаются произведения в единственном экземпляре;
2. **печатную** - с помощью печатной графической техники получают **тираж** художественных произведений, **оттиски** которых являются авторскими произведениями.

Тип иллюстрации можно разделить на два направления:

1. *научно-познавательные* (карты, планы, схемы, чертежи и т.п.);
2. *художественно-образные* (истолкование литературного произведения средствами книжной графики).

К современным видам графики относится *компьютерная графика*. С помощью графических планшетов создаются иллюстрации в цифровой версии. Существуют специальные графические программы для создания или обработки иллюстраций и верстки книг, а так же облегчают работу со шрифтами и текстами.

*Ли Галина*²⁴ иллюстрация к Узбекской народной сказке «Бей дубинка» бум, акв. Уникальная графика

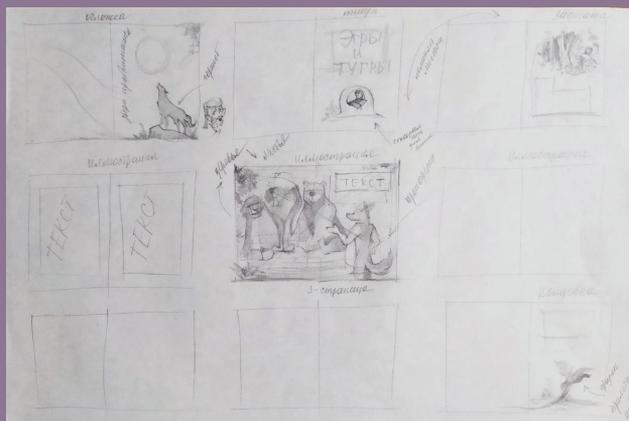
Компьютерная графика

²⁴ **Ли Галина** – 1945 - художник - иллюстратор детской книги, педагог, член Союза Художников Узбекистана, награждена медалью «Шухрат» за творческий вклад и развитие детской книги в Узбекистане, за вклад в искусство Узбекистана награждена Серебряной медалью Академии художеств Узбекистана.

ЗАДАНИЕ №2

РАБОТА НАД РАСКЛАДКОЙ ПРОЕКТА И РАБОЧИМ МАКЕТОМ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

Работа над раскладкой всего проекта и рабочего макета в карандаше на одном листе.

Раскладка рабочего макета

ЦЕЛЬ: Такой расклад книги необходим в начале работы, для того чтобы иметь перед глазами всю картину, динамику, распределения текста и картинок по всей книге. Во время рабочего процесса можно добавлять, что-то менять до полного утверждения.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: книжная графика, конструкция книги, книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрация, фронтиспис, полосы, заставка, концовка, инициалы, шрифт, иллюстратор, уникальная графика, печатная графика, гравюра, тираж, оттиск, компьютерная графика.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что такое «Книжная графика»?
2. Сколько существует видов графики?
3. Из чего складывается книжный ансамбль?
4. Кто разрабатывает конструкцию книги?
5. Современный тип графики?

Тема 3: ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ КНИГИ

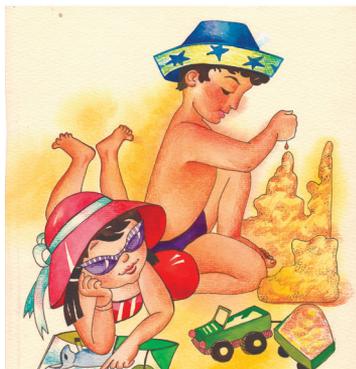

Иллюстрация к детской энциклопедии. Ли Галина.

К художественному оформлению и техническому исполнению детской книги предъявляются особые требования, поскольку ни один читатель не придает такого значения иллюстрации, как ребенок. Для него «картинки» - предмет совершенно особого интереса.

С детской художественной книги начинается воспитание высоких *эстетических чувств*, любви к прекрасному.

С раннего детства человек знакомится с книгами, они будут сопровождать его всю жизнь. При помощи книг он будет знакомиться с окружающим миром, учиться читать, считать и писать.

Задача иллюстратора выразительно и образно раскрыть тему для читателя, что бы ему легче было усвоить информацию. Детям особенно нужен изобразительный материал.

«Для детей нужно делать лучше, чем для взрослых!» - Буратино.

Дошкольное детство можно разделить на три периода: младший дошкольный возраст (3–4 года), средний дошкольный возраст (4–5 лет) и старший дошкольный возраст (5–6 лет). Такое деление иногда проводится в возрастной *психологии* для того, чтобы подчеркнуть те быстрые, качественные изменения психологии и поведения детей, которые в дошкольном детстве происходят каждые один-два года.

Дети сами любят рисовать. От изображения того, что он видит, ребенок со временем переходит к рисованию того, что знает, помнит и придумывает сам.

По характеру того, что и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей действительности, об особенностях памяти, воображения и мышления. В рисунках дети стремятся передавать свои впечатления и знания, получаемые из внешнего мира и картинок из книг.

Ни один из детских возрастов не требует такого разнообразия форм межличностного сотрудничества, как дошкольный, так как он связан с необходимостью развития самых различных сторон личности ребенка.

От младшего к старшему дошкольному возрасту яркие, привлекательные картинки, выполненные с любовью и художественным вкусом иллюстратора, формируют у детей внимание, память, воображение, мышление, моторику, речь и т. д. Книжные герои должны быть четкими, выразительными, а так же должно быть понятным разделение добра и зла.

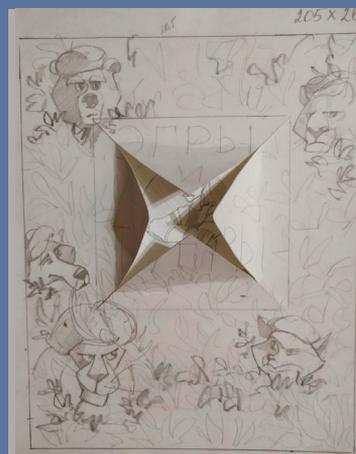
Художественное оформление детской книги является важной стороной процесса книгоиздания, поскольку оно выступает доминирующим фактором воспитательно-познавательного, эмоционального и эстетического воздействия на ребенка.

ЗАДАНИЕ №3

РАБОТА НАД ОБЛОЖКОЙ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

1. Сбор изобразительного материала для изучения и применения в создании своих образов в курсовой работе.
2. Работа над эскизом обложки в карандаше затем в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага).
3. После утверждения, эскиз обложки переносится карандашом на чистый лист, натянутый на планшет.

*Рабочие эскизы обложки к сказке.
1 курс. Ходжаева Мадина. 2019.*

ЦЕЛЬ: Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи, с учетом детской дошкольной психологии.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картинка, эстетические чувства, дошкольное детство, психология.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что формирует у детей художественная книга?
2. На сколько периодов можно разделить дошкольное детство?
3. Ваша любимая книга из детства и чем она Вам запомнилась?
4. Почему Вы выбрали профессию художника графика?

Тема 4: ТРИ ПРАВИЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХОРОШИХ ДЕТСКИХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Универсального рецепта идеальной иллюстрации не существует. Но существуют три правила, которые позволяют художникам создавать привлекательные рисунки для детских книг.

1. Детская иллюстрация должна быть контрастной. В противном случае ребёнку сложно сфокусировать на чём-то взгляд. У детей умение сосредотачиваться не очень развито. Они воспринимают цвет и форму, поэтому для детской иллюстрации это особенно важно.

2. Композиция должна быть чёткой, хорошо продуманной. Взгляд не должен уходить за пределы иллюстрации. Всё внимание должно концентрироваться в пределах картинки.

3. Читатели должны узнавать в героях себя. Хорошо, например, если персонажи соответствуют возрасту детей, пропорциям тела.

Тактильные иллюстрации к Китайской сказке.

1 курс. Шейнфельд Эстер, 2019

1 курс. 2017.
Рахманкулова Азиза

Что касается иллюстратора, я советую с детства прививать детям хороший вкус. Создавать те иллюстрации, которые нравятся вам самим. Так вы шаг за шагом будете знакомить детей с миром прекрасного.

Важно помнить, что внимание ребёнка удержать сложнее, чем внимание взрослого. Чтобы проверить, достаточно ли **контрастна** иллюстрация, проведите простой тест: сфотографируйте иллюстрацию в режиме чёрно-белой съёмки. Она должна получиться разнообразной по тону, не выглядеть как слипшаяся серая масса.

Многие взрослые, особенно бабушки, считают, что в детских книгах животные должны быть нарисованы **реалистично**. Иначе у ребёнка будет неправильное представление о том, как выглядит, например, кошка. Как показывает практика, совсем маленькие дети лучше реагируют как раз на более **символичное** изображение животного. Они сразу узнают его. Кроме того, этот символизм развивает фантазию. Не бойтесь упрощённых форм. Оставьте реалистичные иллюстрации для детей постарше и для взрослых.

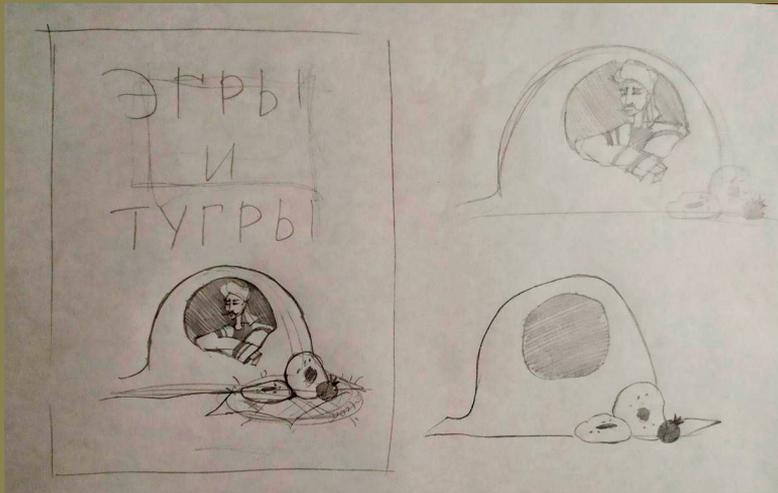

Русская народная сказка «Коза и семеро козлят»
1 курс. Мелиева Дурдона. 2019.

ЗАДАНИЕ №4

РАБОТА НАД ТИТУЛОМ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

Работа над эскизом титула в карандаше затем в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага). После утверждения, перенести рисунок на чистый лист натянутый на планшет для выполнения оригинала.

Эскиз титула. 1 курс. Ходжаева Мадина. 2019.

ЦЕЛЬ: Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи, а так же всегда помнить 3 правила при создании детской иллюстрации (контраст, четкость в композиции, узнаваемость героев).

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контраст, реализм, символизм.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Назовите 3 правила для создания хороших детских иллюстраций?
2. Что такое контраст?
3. Кто прививает хороший вкус ребенку?
4. Что такое символическое изображение?

Тема 5: ФОРМАТ КНИГИ

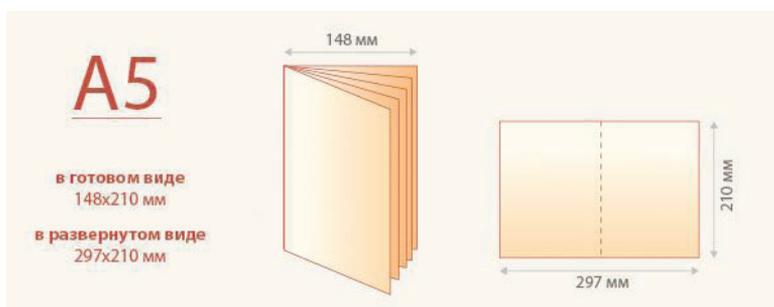
Когда творческие идеи и мысли уже оформлены в слова, и стоит вопрос об издании книги, то один из первых моментов технического характера, которые предстоит решить автору и художнику - иллюстратору — это выбор **формата книги**. Попробуем разобраться с информацией, которая поможет сделать оптимальный выбор.

Книга — это единство составляющих ее элементов, внешних и внутренних. Для того чтобы книгу хотели купить и прочитать, она должна быть не только содержательной, но и эстетично оформленной, удобной для чтения.

Формат книги соответствует размеру **книжного блока** по ширине основания высоте. Данная величина представляет собой дробь: числитель — это площадь бумажного листа, использованного при печати, а знаменатель — количество страниц, которые отпечатаны на одной стороне такого листа. Например, на одном печатном листе может быть отпечатано 2, 16, 32 страницы книги.

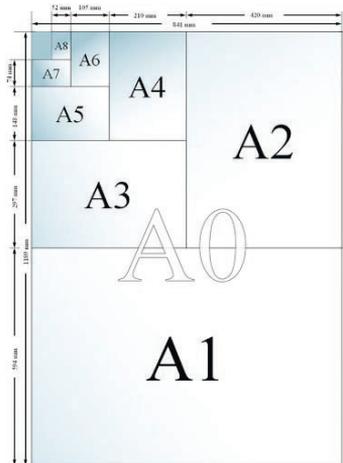
Формат книги — важный параметр, который не только влияет на особенности некоторых внешних композиционных элементов книги (например **книжную полосу и поле**), но и может рассматриваться как один из знаков, информирующих читателя о назначении книги. Формат влияет на издательскую себестоимость, в зависимости от формата меняется количество переплетных материалов и объем брошюровочных работ.

Большое разнообразие форматов затруднило бы работу как бумажной, полиграфической промышленности так и издательств. Поэтому проведена **стандартизация форматов книги**.

Популярный формат для стихов и прозы.

5.1. Пропорции книжных форматов

Пропорции книжных форматов. Это соотношение ширины и высоты (длины) книг.

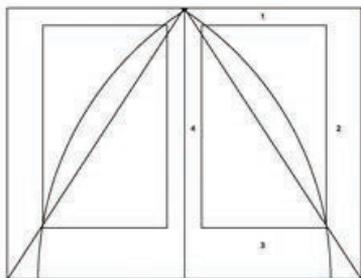
По одной теории гармоничными считаются пропорции основанные на принципе золотого сечения. **Золотое сечение** называется такое деление отрезка на две части, при котором весь отрезок (AB) относится к большей его части (AC), как большая часть (AC) к меньшей (CB) $AB:BC=BC:AC$ и все это приблизительно равно 1,618. Это означает, что отношение ширины книги к ее высоте должно быть **приблизительно равно 1,6**.

По другой теории, Доктор наук Вальтер Порстманн, немецкий инженер, математик и теоретик стандартизации в промышленности, предложил гармоничный формат, у которого при делении пополам соотношение сторон остается неизменным и равно **1:1,4 - это называется DIN формат**.

Останавливая свой выбор на том или ином формате будущей книги, автор и художник - иллюстратор должен принять во внимание следующие аспекты:

- содержание книги;
- объем книги;
- требования к особенностям оформления книги (подарочный вариант, учебная, для детей младшего дошкольного возраста и т. п.);
- удобочитаемость размещаемых на странице таблиц, формул, диаграмм, рисунков и т. п.

Несмотря на стандарты, сегодня можно напечатать книгу любого формата.

Формат книги по золотому сечению.

5.2. Стандартные форматы книг.

Обозначают формат следующим образом. *Например, 70x90 1/32 означает, что исходный печатный лист имел ширину 70 см и высоту — 90 см, и отпечатано на одной стороне такого листа было 32 страницы (всего 32x2 — 64 страницы).*

Группа форматов по величине	Формат бумаги/доля листа	Формат изделия после обреза	Отношение высоты к ширине
Большие	84x108/8*	265x410	1,55
	70x108/8	265x340	1,32
	70x100/8*	245x340	1,41
	60x90/8	220x290	1,32
	60x84/8	205x290	1,41
Больше средних	84x108/16	205x260	1,28
	70x108/16	170x260	1,55
	70x100/16	170x240	1,41
	75x90/16	182x215	1,20
	70x90/16	170x215	1,28
Средние	60x90/16	145x215	1,50
	60x84/16	145x200	1,41
	84x108/32	130x200	1,55
Меньше средних	75x90/32	107x177	1,65
	70x108/32	130x165	1,28
	70x100/32	120x165	1,41
	70x90/32	107x165	1,45
Малые	60x90/32	107x140	1,31
	60x84/32	100x140	1,41

*Только для изданий с большим количеством иллюстраций или с очень крупными иллюстрациями, фотографиями, чертежами или громоздкими таблицами и формулами.

5.3. Формат книжной полосы. Поля.

Поля на страницах книги имеют важное значение. На них отдыхает глаз, они предохраняют края от загрязнения, придают страницам законченную форму.

При выборе того или иного формата книги, ширина полей на странице не одинаковая.

Самым узким оказывается внутреннее корешковое поле, несколько шире - верхнее (головное), еще шире - наружное боковое, самым широким - нижнее.

Возможны 3 варианта книжной полосы:

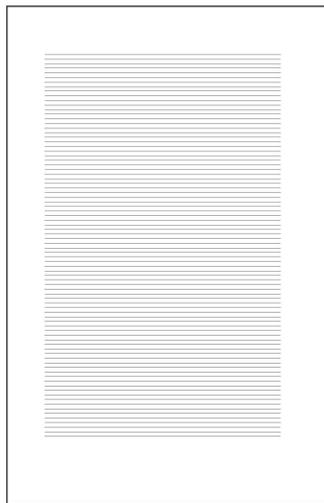
1. *Экономичный* - предназначен для словарей и справочников.
2. *Нормальный* - предназначен для учебников, для политических изданий, научно-популярной и художественной литературы.
3. *Улучшенный* - предназначен для собраний сочинений, для наиболее важных отдельных произведений политической, научной и художественной литературы.

1. *Экономичный*

2. *Нормальный*

3. *Улучшенный*

ЗАДАНИЕ №5

РАБОТА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ КИНИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

а) Работа над эскизом первой иллюстрации. Работа над эскизом первой иллюстрации в цвете. Работа над оригиналом первой иллюстрации в карандаше.

б) Выбрать формат для своей книги. Наметить книжную полосу, распределить текст и будущие картинки по всей книге.

ЦЕЛЬ: Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи, а так же он должен быть выполнен в том формате, который выбран для данной книги.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формат книги, книга, книжный блок, книжная полоса и поле, стандартизация форматов книги, пропорции, золотое сечение, DIN формат, объем книги, печатный лист, корешковое поле, верхнее (головное поле), наружное боковое поле, нижнее поле.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. 70x90 1/32 что означает?
2. Для чего нужны форматы книг?
3. Из каких элементов состоит книга?
4. Для чего нужны поля на страницах книги?

Тема 6: МОДУЛЬНАЯ СЕТКА

На основе выбранного модуля строится модульная сетка, по формату равная полосе будущей книги. *Модульная сетка* определяет в целом внешний вид будущего *макета* и строго задаёт места размещения на странице, всех предполагаемых элементов, текста, иллюстраций, заголовков статей и других графических и информационных объектов. Сетка представляет собой систему непечатаемых вертикальных, горизонтальных и диагональных линий, разделяющих страницу.

Сетка разрабатывается *дизайнером* конкретно для каждого проекта, будь то календарь, фирменный бланк, визитка, открытка, журнал, книга и т. д.

Модульная сетка делит книжную полосу на клетки одинаковой величины. Размер клетки по ширине и высоте, иначе говоря — *основной шаг сетки*, равен *модулю* (модульной единице). Клетки модульной сетки отделены одна от другой небольшими промежутками, или пробельными шагами, которые соответствуют принятым для данного издания пробелам между текстом и иллюстрациями (или между расположенными рядом иллюстрациями).

При таком построении модульной сетки вверху книжной полосы может остаться *добавочная полоска*, которую оформители обычно предназначают для *колонцифр и колонтитулов*.

Перенося модульную систему в конструирование книги, исходят из того, что помещаемый на её страницах материал графически неоднороден. Прежде всего, графически различны — и в силу этого неодинаково смотрятся и воспринимаются — текст и иллюстрации.

Поэтому для каждого из этих элементов должно быть отведено своё место на книжной полосе. На различных полосах соотношение текста и иллюстраций неодинаково, но на любой полосе место, отводимое иллюстрациям и тексту, должно соответствовать тому или иному числу выбранных единиц измерения — *модулей*.

6.1. Модуль

«*Модуль*», в честь которого и названа *модульная сетка*.

Термин модуль пришел в оформление книги из архитектуры. В архитектуре модулем от латинского *modulus - мерочка, маленькая мера*.

По сути, это просто пропорция. Ширина модуля равна ширине колонки, а высота — нескольким строкам.

Скольким именно? Зависит от вашего дизайна и от эффекта, которого вы хотите добиться.

Модульная система упрощает и ускоряет художественное конструирование и создаёт благоприятные условия.

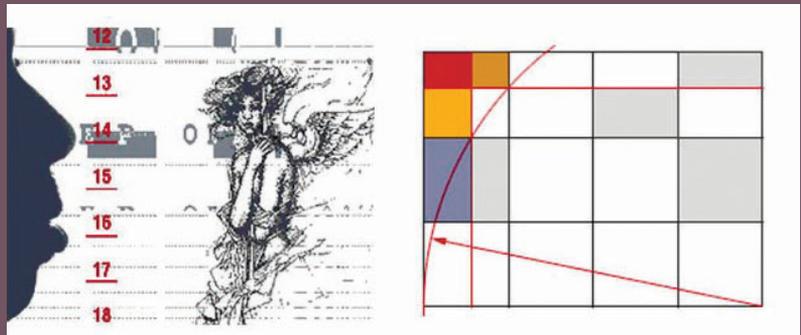

ЗАДАНИЕ №6

РАБОТА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ КИНИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

а) Работа над эскизом второй иллюстрации. Работа над эскизом второй иллюстрации в цвете. Работа над оригиналом второй иллюстрации в карандаше.

б) Построить модульную сетку для своей книги и распределить по ней нагрузку текста и картинок.

ЦЕЛЬ: Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи, а так же самостоятельно научиться строить модульную сетку для удобства в работе над книгой.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модульная сетка, макет, дизайнер, основной шаг сетки, пробельный шаг, добавочная полоска, колонцифра, колонтитул, модуль, термин, архитектура, modulus - мерочка, маленькая мера.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Как строится модульная сетка и для чего она нужна?
2. Что такое модуль?
4. Кем разрабатывается модульная сетка?

Тема 7: ОРИГИНАЛЬНЫЙ (ОБРАЗНЫЙ) МАКЕТ КНИГИ

Оригинальный (образный макет) как правило создается в ручную перед началом работы над книгой. В ручную сшиваются листы бумаги и набрасываются рисунки с учетом расположения текста. Такой макет необходим для работы особенно с детской книгой. Здесь художник сразу продумывает: макет его конфигурацию, формат книги, количество страниц, ритм будущих иллюстраций, распределения текста, определить полосу набора и так далее.

Создание макета детской книги это самое увлекательное и ответственное занятие, так как они могут быть самыми разнообразными.

Приведу несколько примеров

7.1. Книжки игрушки и их разнообразие

Дошкольный возраст – самый важный, самый восприимчивый к добру и знаниям период в жизни человека. Поэтому **книжки-игрушки** детьми воспринимаются лучше всего.

1. Книжки с пазлами - из плотного картона с пазлами – один из самых молодых, но очень популярный вид развивающих книг. Выполняя интересные занятия с пазлами, ребенок развивает не только мелкую моторику и координацию движений, но и речь, фантазию, внимание, память. Кроме того, подобные занятия способствуют расширению кругозора и социально-коммуникативному развитию. Занятия по книжкам с пазлами доступны детям от 1 года. Страницы из плотного картона не боятся детских ручек, а крупные и яркие изображения обязательно привлекут внимание малыша.

2. Музыкальные и звуковые книжки, книжки-погремушки - как известно, уже на 10-й день

жизни ребенок прислушивается к звукам, поэтому звуковые книжки и книжки-погремушки – неотъемлемый атрибут раннего развития ребенка. Яркие книжки на плотном картоне со звуковым модулем или погремушкой способствуют тренировке звукоподражания и расширению кругозора. Прочитать малышу забавную историю об очаровательных персонажах, а затем позволить ему услышать голос главного героя. Повторяя издаваемые им звуки, ребенок сделает первые шаги к осознанной речи. Музыкальные книжки также играют огромную роль. Благодаря музыкальному развитию формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни.

3. Тактильные и мягкие книжки - особый тип развивающих книжек-игрушек для самых маленьких — мягкие книжки из ткани, представляющие собой уже не печатное издание, а игрушку в форме книги. Как и в книжках-забавах, в мягких книжках нередко бывают вшиты элементы, издающие звуки. Существуют непромокаемые разновидности таких книжек («книжки для ванной»).

К ним примыкают тактильные книги, обычно предназначенные для незрячих детей и передающие информацию через осязание рельефного изображения. Они могут включать различные материалы (ткань, дерево, картон, пластик, поролон, металл), приклеенные к страницам наряду с подписями на **ширифте Брайля**²⁵.

25 Шрифт Брайля — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем, сыном сапожника. Луи в возрасте трёх лет поранился в мастерской отца шорным ножом; из-за начавшегося воспаления глаза мальчик потерял зрение. В возрасте 15 лет Луи создал свой рельефно-точечный шрифт.

Тактильные книжки оказывают благотворное воздействие на развитие одного из пяти *сенсорных качеств* – *осязания*.

Тактильные иллюстрации. 1 курс. Рахманкулова Азиза, 2017

4. Интерактивные книжки с окошками, клапанами, книжки-раскладушки и др. - это книжки с сюрпризами и секретами превращают процесс обучения в увлекательную игру. Отгибая клапаны, заглядывая в окошки, раскладывая панорамы, ребенок узнает много нового и интересного.

Задача таких книг – развивать мелкую моторику, расширить кругозор, привить интерес к знаниям с детства.

5. Книжка-вертушка — состоит из нескольких круглых листов, которые можно поворачивать и рассматривать появляющиеся в вырезах картинки.

6. Книжка-гармошка — сложена наподобие мехов гармошки, из-за чего читать и рассматривать её нужно, раскладывая и складывая страницы.

7. **Книжка-затейка** — с вклеенными деталями, которые издают звук при прикосновении.

8. **Книжка-поделка** — с заготовками для аппликаций, бумажных игрушек, вырезок одежды для кукол.

9. **Книжка-раскраска** — с контурами фигур, предназначенными для закрашивания.

10. **Книжка-фигура** — имеет форму определённой фигуры (домика, машинки, птицы и т. п.).

11. **Книжка-ширмочка** — с листами из плотного картона, который может быть поставлен в виде ширмы и использоваться в игре как декорация для кукольного представления.

12. **Книжка с игровым замыслом** — вырезы встречаются в книгах с подвижными частями, на которых картинки могут выдвигаться или же быть «спрятанными» под отгибаемым элементом.

13. **Книга-туннель** — особый тип «трёхмерной» книги, в середине которой имеется вырез, сквозь который видны изображения на других страницах, — как правило, это несколько планов пейзажей или портретов. Аналогичным образом изготавливаются трёхмерные открытки.

Вырез внутри книги встречается и в книгах с пальчиковыми куклами (изображающими, например, животное, которому посвящена книга), вставляемыми в вырез; как правило, такие книги напечатаны на толстом картоне.

ЗАДАНИЕ №7

РАБОТА НАД ЗАСТАВКОЙ И КОНЦОВКОЙ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

а) Работа над эскизом заставки и концовки. Работа над эскизом заставки и концовки в цвете. Работа над оригиналом заставки и концовки в карандаше.

б) Выбрать макет для своей задуманной детской книги. Сделать его в ручную продумав каждый игровой элемент.

*Оригинал заставки и
концовки. 1 курс.
Ходжаева Мадина*

ЦЕЛЬ: Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи, а так же самостоятельно научиться придумать, продумать и осуществить оригинальный макет в ручную.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оригинальный, образный макет, книжки-игрушки, мелкая моторика, шрифт Брайля, сенсорные качества - осязание, аппликация, декорация, кукольное представление, пейзаж, портрет.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Как создается образный макет?
2. Для чего придумали иллюстраторы книжки - игрушки?
3. Для кого используется шрифт Брайля?
4. У Вас в детстве были книжки-игрушки?

Тема 8: ТРЕБОВАНИЕ К ШРИФТУ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ

До сих пор существуют различные *госты* оформления детской литературы. В них, например, сказано, что *антиквенные шрифты* можно использовать только в литературе для детей от 11 лет. В азбуках гост требует использования *рубленых* шрифтов, то есть без *засечек*.

В художественной детской литературе *кегель (размер шрифта по высоте)* должен быть не менее №14, а *гарнитура (разновидность, тип, стиль, ассортимент шрифта)* четкой и читабельной.

Существуют разные виды начертания шрифта:

КНИГОПЕЧАТАНИЕ – светлый прямой нормальный

КНИГОПЕЧАТАНИЕ – светлый курсив нормальный

КНИГОПЕЧАТАНИЕ – полужирный прямой нормальный

КНИГОПЕЧАТАНИЕ – полужирный курсив нормальный

КНИГОПЕЧАТАНИЕ – жирный прямой широкий

КНИГОПЕЧАТАНИЕ – полужирный прямой узкий

Самый известный рубленый шрифт в советской детской литературе — *гарнитура Букварная*. Ей набирались буквари.

Букварь. Просвещение, 1978

Для того, чтобы шрифт дружил с иллюстрациями, можно привести формы букв и формы иллюстраций к одному *стилю*. В венгерской азбуке иллюстрации ясные и незатейливые, как и выбранный *геометрический гротеск*.

Анна Кёвицши. Венгерская азбука

Ещё можно воспользоваться белым пространством листа и не нагружать разворот. В книге «*Бубабу*» потрясающие иллюстрации и выбран простой *геометрический гротеск*. Он не идёт вразрез с картинкой, стоит аккуратно и хорошо считывается.

Концепт букваря «Бубабу»

Компания «*Грилли-Тайп*²⁶» даже сделала шрифт «*ГТ Еести*» на основе эстонского букваря. В сочетании с яркими и простыми формами буквы выглядят хорошо.

Шрифт «ГТ Еести»

Мне кажется, самое прекрасное, что может быть в детских книгах — взаимодействие с читателем.

Антиквы или гротески, *вёрстка* строго по госту или нет — все это, на усмотрение художника - иллюстратора. Важно, чтобы в итоге книгу хотелось рассматривать и взрослым, и малышам, а текст легко читался.

²⁶ Компания «Грилли-Тайп» - занимается созданием различных видов шрифтов, основателем которой является Ноэль Лой — швейцарский графический дизайнер.

ЗАДАНИЕ №8

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛАМИ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

- а) Работа над оригиналами обложки и титула в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага или карандаши).
- б) Продумать основной шрифт для своей книги. Определить кегль и гарнитуру шрифта для обложки и титула.

*Оригинал обложки к сказке. 1 курс.
Ходжаева Мадина.*

ЦЕЛЬ: а) Качество оригинала пойдет в печать будущей книги, поэтому к выполнению оригинала нужно приложить все знания и мастерство по спецдисциплинам (рисунок, живопись, основы композиции).

б) Грамотно подобрать шрифт для обложки, титула и для всей книги, так как шрифт половина успеха Вашей книги.

ЗАПOMНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антиквенные шрифты, азбука, рубленые шрифты, засечки, кегль, гарнитура, начертание, стиль, гротеск, вёрстка.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что такое кегль?
2. Какой минимальный кегль, используется для детской литературы?
3. Какие бывают виды начертания шрифта?
4. Что такое гарнитура шрифта?

Тема 9: ВНЕШНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ

Обложка в развороте к
сказке

«Лисица и горлица»
Ли Галина

Важнейшие внешние элементы книги - обложка и переплет.

Во-первых, они скрепляют листы книги, защищая от повреждений.

Во-вторых, они дают читателю предварительную информацию о книге.

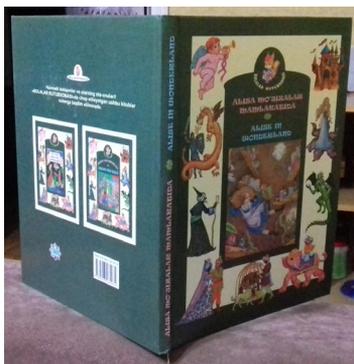
Обложка как реклама должна привлечь и заинтересовать покупателя.

Обложка - это бумажное покрытие книги, из более плотной бумаги, чем бумага книжного блока. Те части обложки, которые прикрывают **книжный блок** сверху и снизу, называются передней и задней сторонами, а та часть, которая склеена с корешком блока, - **корешком обложки**. Зачастую в издательской и типографской практике книгу называют **брошюрой**.

Ни одна обложка не обойдется без названия книги и фамилии ее автора. Текст на обложке и переплете следует выполнить крупным шрифтом. Можно дополнить обложку также и другими титульными данными. Например, номер тома, город и год выпуска книги. На задней стороне обложки может быть помещена аннотация к произведению, сведения об авторе, ISBN, штрих-код и тому подобное. Интерес к книге могут вызывать изображения, которые лишь ассоциативно связаны с содержанием или названием произведения.

Цель — удивить, вызвать яркую эмоцию, обложка может быть весьма насыщена разными элементами. Здесь применимы и плакатный стиль, и коллажи, и провокационные сочетания стилей, и одно единственное, привлекающее внимание изображение.

При этом можно использовать несколько сочетающихся между собой цветов. Для более динамичных произведений характерен дизайн в контрастных цветах, для спокойных — подойдут не слишком резкие сочетания. Цветовая гамма делится на холодные и теплые оттенки — это важный фактор в восприятии обложки, зависящий от темы и желаемой реакции. Цветовой гаммой можно добиться как комфортного восприятия, так и эффекта раздражения, что тоже может быть продуктивно для задачи вызвать интерес, привлечь внимание к книге.

Корешок книги его оформление требует особого внимания. Как правило, на нем помещают название издания, имя автора, номер тома или логотип автора. Принято располагать надпись так, чтобы она читалась, когда книга стоит на полке, снизу вверх. Шрифт корешка должен быть четким, читаемым и контрастным по отношению к фону. Можно украсить корешок орнаментом или небольшим рисунком, без загромождения его лишними мелкими деталями. Благодаря им легче отличить определенную книгу от других.

Суперобложка - легкая бумажная покрывка, которая охватывает снаружи весь переплет и держится на нем при помощи клапанов, то есть загнутых концов, заложённых под стороники. Она несет защитную функцию и художественную завершенность книги.

Форзац - необходимый элемент книги в переплете для двух четырех-страничных листов. Наличие в книге форзаца - один из признаков, отличающий книгу в переплете от книги просто в обложке. Участвуя в скреплении переплета с книжным блоком, форзац увеличивает прочность и закрывает концы марли и грубую поверхность картона, придает аккуратный вид.

Форзац используется и для художественного оформления. На нем могут быть разные графические элементы, орнаменты, узоры, шрифт и так далее.

Форзац промежуточное звено между обложкой и титулом. Поэтому он должен быть скромнее.

Футляр - коробка по формату книги с полукруглым вырезом для пальца. Основная функция его - это защитная. Существует несколько видов футляров; открытые, закрытые, для серии книг и подарочный вариант.

Итак, при создании дизайна обложки книги важно помнить, что она является не только носителем информации, но и предметом искусства, привлекающим внимание потенциального покупателя.

ЗАДАНИЕ №9

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛАМИ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

Работа над оригиналами иллюстраций в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага или карандаши).

Оригинал иллюстрации. 1 курс. Ходжаева Мадина.

ЦЕЛЬ: Ярко и привлекательно раскрыть тему для малышей, выполнить оригиналы профессионально, чтобы ребенок не хотел выпускать книгу из своих ручек.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: переплет, обложка, корешок обложки, брошюра, аннотация к произведению, контрастные цвета, цветовая гамма, суперобложка, форзац, футляр.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что входит в понятие внешнее оформление книги?
3. Что такое корешок книги и его предназначение?
4. Что такое суперобложка?
5. В каких случаях для книги создается футляр?

Тема 10: ВНУТРЕННЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ

10.1. Оформление заголовков.

Самый общий *заголовок* - *название всей книги* - помещается на *титульном листе* и на *обложке*, иногда заглавия очень крупных разделов книги тоже помещают на отдельных листах, так называемых *имуцтитулах*. Шрифт подбирается по стилю и выделяется чаще всего полужирным шрифтом. Заголовки перед главами тоже выделяются и подбираются. Заголовки бывают в виде форточек и маргиналий.

Форточки - это заголовок, врезанный в текст.

Маргиналии - (от латинского “*марго*” - поле) - это тоже заголовок, расположенный на полях, как правило на наружных боковых.

10.2. Оформление начальных и концевых полос.

Открывая книгу, читатель прежде всего видит правую сторону *разворота*. Поэтому на ней и принято начинать текст. В современной книге распространен прием оформления начальной полосы со спуском, то есть текст начинается ниже от верха. Отсюда название - *спусковая полоса*. Размер спусковой полосы должен составлять от 1/4 до 1/3 формата книжной полосы. Иногда произвольно. Для всех разделов книги устанавливается одинаковый размер спусков.

Если предыдущий раздел заканчивается на нечетной странице, то во избежание сложной разгонки материала приходится начинать новый раздел на левой странице разворота.

Спуск может быть заменен отступом от левого или правого края – в таких случаях полоса набора набирается на более узкий формат называется – *боковой спуск*.

В старинной книге полоса набиралась на полный формат, но ее текст начинался *инициалом*, то есть буквой большого размера под названием – *буквица*.

10.3. Убранство книжных полос.

Кроме иллюстраций и текста на страницах книги могут быть помещены графические и декоративные элементы, такие как *инициалы буквицы, заставки, концовки, рамки* и так далее. Все это и называется *убранство книги*. Инициалы и заставки помещают на начальных полосах. Инициалы бывают и чисто шрифтовые (наборные, рисованные), орнаментированные и с сюжетно-тематическим рисунком. Чаще всего такие буквицы встречаются в изданиях художественной литературы, в книгах по искусству и юбилейных изданиях.

Заставка - графический элемент, помещенный сверху полосы, - может быть и орнаментальной и сюжетно-тематической, могут быть введены эмблематические и символические изображения, ей всегда свойственна декоративность. Простейший вид заставки - это *линейка*, расположенная сверху книжной полосы. Более сложные орнаментальные и рисованные используются в художественной литературе.

С оформлением начальной полосы перекликается оформление концевой, на которой заканчивается текст всей книги или ее крупных разделов.

Концевая полоса, в соответствии с оформлением начальной, может быть закончена графической концовкой. Концовки бывают таких же типов, как и заставки. В некоторых книгах полосы набора заключаются в орнаментальную рамку.

Декоративные элементы могут быть внесены также в оформление колонцифр и колонтитулов. Так, колонцифра может быть украшена небольшим рисунком, колонтитул заменен изобразительным элементом, показывающим, к какому разделу книги относится данная страница. Конечно, подобные приемы должны вытекать из общей концепции.

Колонцифры - это порядковые номера страниц. Если текст книги набран шрифтом кегль 12, то колонцифра должна быть кегль 10.

Колонтитулы - это помещенные вверху полосы названия тех разделов книги, к которым относится текст на данной полосе. Шрифт колонтитулов должен отличаться от основного шрифта, поэтому его набирают либо курсивом, либо полужирным. Кегль обычно назначается несколько меньшим, чем для основного текста.

Иллюстрация – художественное оформление книги. Расположение иллюстраций тесно связано с общим характером книги. Можно разместить иллюстрации по-разному, они бывают: полуполосные, полосные, разворотные, между строками текста (обобран), глухими внутри текста, на полях, колонкой вдоль текста, по диагонали.

Для размещения иллюстраций, текста и всего внутреннего оформления книги необходим **оригинальный (образный) макет**.

Разворот к сказке
«Лисица и горлица» Ли Галина

ЗАДАНИЕ №10

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛАМИ КНИГИ К УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ

Работа над оригиналами заставки и концовки в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага или карандаши).

Разворот к сказке. 1 курс. Ходжаева Мадина

ЦЕЛЬ: Качество оригинала пойдет в печать будущей книги, поэтому к выполнению оригинала нужно приложить все знания и мастерство по спецдисциплинам (рисунок, живопись, основы композиции).

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заголовок, титульный лист, шмуцтитул, форточки, маргиналии, разворот, спусковая полоса, боковой спуск, буквица, убранство книжных полос, заставка, концевая полоса, орнаментальная рамка, колонцифра, колонтитул, иллюстрация, полуполосная, полосная, разворотная.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Из чего состоит внутреннее оформление книги?
2. Какие бывают иллюстрации?
3. Что такое колонтитул и колонцифра?
4. Что такое спусковая полоса?

Тема 1: ГРАФИКА – ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

II-ГЛАВА

Дюрер А.

Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды *гравюры*), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Термин “**графика**” означает *скрести, царапать, писать, рисовать*. Первоначально термин «графика» употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 вв. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии и распространением контрастного линейного рисунка. Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежат **линия, контраст черного и белого**. Такое понимание графики в дальнейшем было расширено.

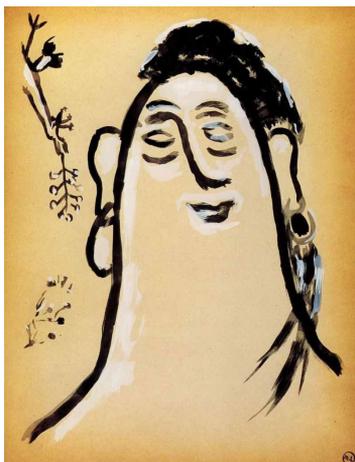
Кроме контурной линии в графике используют **штрих и пятно**, также контрастирующие с белой или цветной поверхностью бумаги – основного материала графики. Сочетанием тех же средств могут создаваться **тональные нюансы**. Графика не исключает и применение цвета.

Наиболее общий отличительный признак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги или, по выражению **В.А. Фаворского**, «**воздух белого листа**».

Пространственное ощущение создают не только не занятые изображением участки листа, но часто (например, в рисунках акварелью) и проступающий под красочным слоем фон бумаги.

Малевич К.

Ларионов М.

В графике могут быть свойственны тщательность объемно-пространственного построения, интерес к повествованию, обстоятельное штудирование натуры, выявление структуры и фактуры предмета. Но художник-график может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета или как бы намеком на него, обращаясь к воображению зрителя. Незаконченность и лаконичность при этом служат одним из главных средств художественной выразительности.

Способность графики к резкому заострению образа обусловила широкое развитие графической **сатиры и гротеска**. Активную роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник.

Существует три вида графики:

- **монументальная** - тесно связанная с архитектурным ансамблем, например, плакат (монументальная печатная графика), настенная графика, картон;
- **станковая** - выполняемая «на станке», не имеющая связь с определенным интерьером, назначение и смысл произведения полностью исчерпывается художественным содержанием (рисунок, эстамп);
- **декоративная** - книжная иллюстрация, открытки, любые графические изображения на любом предмете. Также к декоративной графике относится **флористика - композиции**, созданные при помощи пуха деревьев, соломок и других “живых” материалов.

Есионов А.

Графика издавна обращается к традиционным жанрам искусства:

- *тематическая композиция – гравюры А. Дюрера²⁷, К. Кольвиц²⁸, литографии Делакруа²⁹, Домье³⁰, офорты А. Мамаджанова³¹ и др.,*
- *портрет – рисунки Фешина³², акварель Есионова³³ и др.,*
- *пейзаж – гравюры Хокусай³⁴, Репин³⁵, Садыков³⁶, А. Ли³⁷ и др.,*
- *натюрморт – рисунки Матисса³⁸, акварель Андрияки³⁹ и др.,*

27 **Альбрехт Дюрер** (1471-1528) — немецкий живописец, гравёр и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса.

28 **Кёте Кольвиц** (1867- 1945) — немецкая художница, график и скульптор.

29 **Фердинан Виктор Эжен Делакруа** (1798-1863) — французский живописец и график, предводитель романтического направления в европейской живописи.

30 **Онорé Викторéн Домье** (1808-1879) — французский художник-график, живописец и скульптор, крупнейший мастер политической карикатуры XIX века.

31 **Анвар Алимжонович Мамаджанов** – 1950 – уникальный график, педагог, Академик Академии художеств Узбекистана, по его эскизам 2 июля 1992 года постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан был утвержден «Государственный герб Республики Узбекистан».

32 **Никола́й Ива́нович Фёшин** (1881 - 1955) — российский, советский и американский художник, живописец, график, скульптор, резчик, представитель импрессионизма и модерна.

33 **Есионов Андрей Кимович** — живописец и график. Академик Российской академии художеств, почётный Академик Флорентийской академии изящных искусств и рисунка, член Творческого Союза художников России, Московского Объединения художников Международного художественного фонда, ВТОО «Союз художников России».

34 **Кацусика Хокусай** (1760 - 1849) — широко известный японский художник, иллюстратор, гравёр периода Эдо. Работал под множеством псевдонимов. Является одним из самых известных на Западе японских гравёров, мастер завершающего периода японской ксилографии.

35 **Илья́ Ефи́мович Ре́пин** (1844 - 1930) — русский живописец, педагог, профессор, действительный член Императорской Академии художеств.

36 **Марат Файзиевич Садыков** – 1945 – график, маэстро акварельной живописи, Академик Академии художеств Узбекистана, лауреат государственной премии Узбекистана им. Хамзы.

37 **Александр Ли** – 1941 – график, педагог, член Союза Художников Узбекистана, награжден за творческий вклад и развитие искусства Узбекистана Серебряной и Золотой медалью Академии художеств Узбекистана.

38 **Анри́ Эмиль Бенуа Матисс** (1869 - 1954) — французский художник и скульптор, лидер течения фовистов. Известен своими изысканиями в передаче эмоций через цвет и форму.

39 **Серге́й Никола́евич Андрия́ка** - 1958— российский художник-акварелист и педагог, действительный член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Народный художник Российской Федерации.

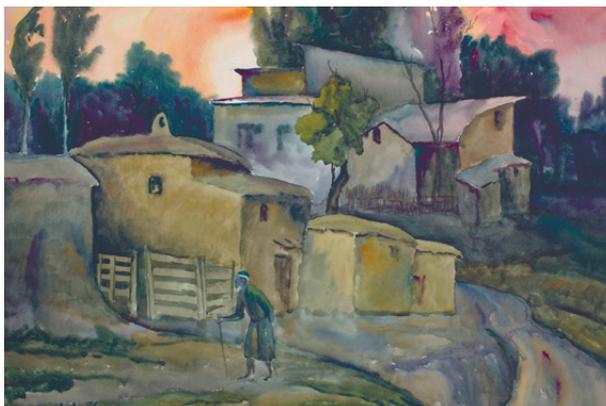
- абстрактная композиция – Кандинский⁴⁰, Малевич⁴¹, Ларионов⁴² и др. По технике графику разделяют на уникальную и печатную графику.

Репин И.

Садыков М.

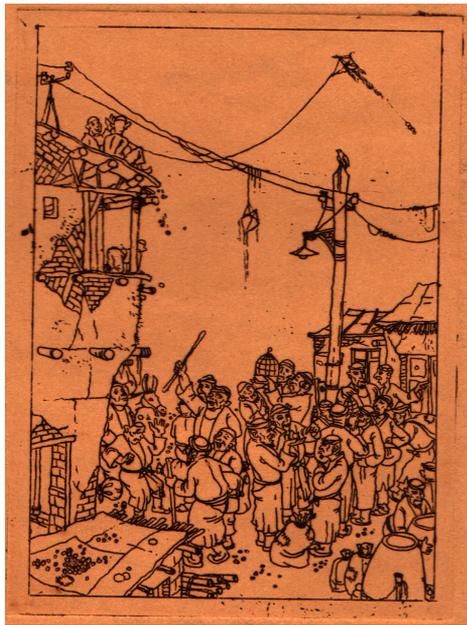
Ли А.

40 **Васи́лий Васи́льевич Канди́нский** (1866 - 1944) — русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоявший у истоков абстракционизма.

41 **Казими́р Севери́нович Мале́вич** (1879 - 1935) — российский и советский художник - авангардист польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма — одного из крупнейших направлений абстракционизма.

42 **Михаи́л Фёдорович Ларио́нов** (1881-1964) — русский художник, живописец, график, сценограф, теоретик искусства, один из основоположников русского авангарда.

Мамаджанов А.

Фешин Н.

Хokusai К.

2-МОДУЛЬ

Создание станковой графической композиции на тему «Осень» или «Труд»

Объем задания: выполнение композиционного решения задания в декоративном стиле (тема выявляется при помощи 2-3 изображений человека или животных.)

ЗАДАНИЕ №1

ПОИСК КОМПОЗИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Размер курсовой работы 30x40 или 50x70. Поиск композиционного решения выполняется в карандаше методом «мозговой штурм».

ЦЕЛЬ: Раскрыть тему при помощи сюжета, психологических взаимоотношений героев композиции и так далее.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: графика, гравюра, линия, штрих и пятно, тональные нюансы, воздух белого листа, штудирование натуры, структура и фактура, лаконичность, сатира и гротеск, тематическая композиция.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что такое графика и как переводится?
2. Какие 3 вида графики Вы знаете?
3. Какие жанры относятся к станковой графике?

Тема 2: КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЦЕНТР. ЕДИНСТВО И СОПОДЧИНЕНИЕ

Композиционный центр - гармоничное размещение предметов на листе. А так же место в общей композиции, где располагается главный элемент, на котором акцентировано внимание.

Мир - это гармония и ритмика, считали греки. На протяжении всей истории человечества не прекращались поиски всеобщего *закона гармонии*. *Ньютон*⁴³, Дюрер, *Гегель*⁴⁴ и другие пытались решить в своих исследованиях и творчестве поставленную задачу. Всеобщий закон гармонии должен быть единым для живой и неживой Природы, для материального и идеального мира, куда входят мышление и искусство.

Ставя задачу организацию гармоничной композиции из некоторого количества элементов, необходимо, чтобы она была едина. Это должно выразиться в единстве пластического решения, образного и смыслового раскрытия темы, в единстве формообразования, колористического и фактурного решения. *Единства* можно добиться путем *соподчинения*. Но прежде обратите внимание на организацию композиционного центра, так как соподчинение происходит между центром и прочими элементами.

43 Сэр Исаак Ньютон (1642 года — 1727) — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики. Разработал дифференциальное и интегральное исчисление, теорию цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие другие математические и физические теории.

44 Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) — немецкий философ, один из творцов философии немецкого идеализма.

Именно композиционный центр является выразителем художественного образа и несет смысловую нагрузку, тем самым воздействуя на зрителя психологически и вызывая у него поток эмоций и ассоциаций, развивая воображение, заставляя сопереживать.

За основу гармонии «*Золотое сечение*» может помочь в размещении композиционного центра произведения.

Композиционный центр располагается в одной трети от общего формата произведения. Таким центром в композиции могут быть как шрифтовая строка, так и орнамент или изобразительный элемент. Этот главный элемент композиции выделяется среди других своими размерами, цветом и обрамлением.

Иллюстрации к Китайской народной сказке «Поющий Боб»

Ли Галина

ЗАДАНИЕ №2

РАБОТА НАД ОБРАЗАМИ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Сбор наглядного материала в виде этюдов и набросков.

«Черная рыбка» Ли Галина

ЦЕЛЬ: Подчинить найденные образы к основному композиционному центру.

ЗАПOMНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: композиционный центр, главный элемент, закон гармонии, единство, соподчинение.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Как выстраивается композиционный центр в композиции?
2. Что лежит в основе композиционного центра?
3. Что такое единство и соподчинение в композиции?

Тема 3: СТАНКОВАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ

3.1. Все о рисунке.

К станковой графике относятся произведения графического искусства, имеющие самостоятельное значение. Они не связаны с литературным текстом (как, например, книжная графика) и не имеют узкого практического назначения (как, например, произведения прикладной графики). Станковая графика называется по аналогии со станковой живописью, произведения которой создаются на специальном станке – *мольберте*. Для станковой графики характерны широта тематики и разнообразие изобразительных средств. Чтобы разносторонне раскрыть избранную тему, графики нередко создают целые серии станковых произведений. Все листы таких серий объединены не только общей темой, но и приемами исполнения.

Станковая графика условно делится на **рисунок и эстамп**. Рисунок обычно рассматривают, с одной стороны, как оригинальное произведение графики (уникальная графика), а с другой стороны, как вспомогательный вид. Рисунком называют изображения самого различного характера, исполненные самыми разными материалами на разных поверхностях и выполняющие различные функции, – на том основании, что ведущая роль в них принадлежит линии.

Новый художественный принцип – подражание природе, свобода от канонов, свобода сочинения, вымысла – позволили, наконец, развиваться двум главным специфическим способностям рисунка: быть самой прямой – в сфере художественного изображения – связью руки и глаза и самой прямой связью руки и мысли.

Два направления становятся главенствующими: рисунок с натуры как незаменимое средство постижения реальности и способов её изображения на плоскости и рисунок как непосредственное выражение размышлений и переживаний художника, как средство разработки индивидуальных замыслов.

С освоением в конце XV века таких инструментов, как *уголь* (после изобретения способов его фиксирования), в рисунок пришла широкая, *монументальная манера* изображения. Линии перестают быть столь чёткими и определёнными, они переходят в *тон*, сливаются с *моделировкой*. Складываются два различных подхода к изображению, два способа передачи формы: объёмный и живописный. Живописный или

тональный рисунок, характерен в основном для венецианских художников *Джорджоне*⁴⁵, *Тициана*⁴⁶, *Тинторетто*⁴⁷; в нём достигается передача *воздушной среды, вибрации света, динамики форм*.

Тинторетто. Гравюра

45 Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, более известный как Джорджоне (1477/1478—1510) — итальянский художник, представитель венецианской школы живописи; один из величайших мастеров Высокого Возрождения.

46 Тициан Вечеллио (1488/1490 - 1576) — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Имя Тициана стоит в одном ряду с такими художниками Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты, прославился он и как портретист. Ему делали заказы короли и римские папы, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции.

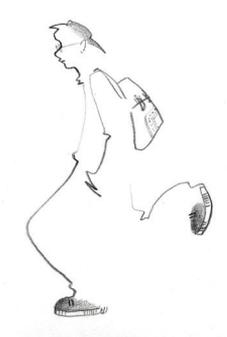
47 Якопо Робусти, более известный как Тинторетто (1519—1594) — живописец венецианской школы позднего Ренессанса.

Специфической особенностью рисунка является многообразие и многозначность его форм. Следует отметить наиболее часто встречающиеся типы рисунка: станковый, свободный, подготовительный, композиционный. Станковый рисунок представляет собой однородное по своему характеру, своей структуре произведение, которое для воплощения замысла специально построено и завершено само в себе.

Среди самостоятельных работ, помимо станковых и свободных рисунков, принято выделять такой тип произведений, как самостоятельные *этюды*. Они служат средством изучения окружающего мира в различных его проявлениях.

И.Е. Репин. Портрет Элеоноры Дузе
Рисунок. Уголь. 1891

Н. Совца. Набросок.
Учебная работа. Карандаш, 2002.

Композиционный рисунок, который как тип является аналогом картины, не отесняет произведения других типов, не обладает бесспорным правом представлять собой рисунок как явление искусства.

Особую роль в структуре мира рисунка играет набросок. **Набросок** – специфически рисуночный тип художественного произведения. Как тип рисунка набросок неоднозначен.

Направленность наброска – в схватывании, выделении, заострении главного, что интересует художника в изображаемом объекте. Говоря о рисунке, следует отметить особым типом **каллиграфический рисунок**. Он представляет собой конкретное изображение образа по памяти точным и непрерывным движением **пера** или иного инструмента. Для каллиграфического рисунка характерна **стилизация формы** через неповторимую, плавную, изменчивую и **пластичную линию**, которая условно и ассоциативно выражает **графический образ**.

Нередко станковые произведения выполняются черным материалом с применением цвета в характерной для графики сдержанной, скупой манере цветовых решений.

Пикассо. Голова женщины
Тушь, перо, 1924

Сюй Бэй-хун. Быстро скачущая лошадь
Тушь, кисть

ЗАДАНИЕ №3

ПОИСК КОЛОРИТА ИЛИ ТОНАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Материал: тушь, акварель, гуашь и так далее.

*Предварительный эскиз станковой композиции.
1 курс. Чудова Анастасия-Лурдес. 2019.*

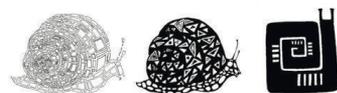
ЦЕЛЬ: При помощи колорита или тоновых отношений раскрыть тему своей композиции.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: станковая графика, прикладная графика, станковая живопись, мольберт, уголь, монументальная манера, тон, моделировка, воздушная среда, вибрация света, динамика формы, композиционный рисунок, набросок, перо, стилизация формы, пластичная линия, графический образ.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что такое станковая графика?
2. Что лежит в основе станковой графики?
3. Назовите разновидность рисунков.

Тема 4: ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Основными средствами художественной выразительности графики являются **линия, точка, пятно**.

Итак, **линия**. Как средство передачи изображения линия появилась в самом начале зарождения искусства. С помощью линии можно изобразить видимый контур предмета. Она может быть тонкой и широкой, прерывистой и непрерывной, одинаковой по всей длине, разной по толщине и насыщенности.

Линия - наиболее часто применяемое в рисунке изобразительное средство. По характеру линии бывают прямые и кривые; по размеру - длинные и короткие, а также ровные и неровные, тонкие и толстые; по светлоте - темные и светлые; по назначению - контурные и вспомогательные; по направлению - горизонтальные, вертикальные и наклонные.

Эмоциональную выразительность линий можно заменить, сопоставив их: горизонтальная линия вызывает чувство покоя, ассоциируясь с линией горизонта; вертикальная - передает стремление вверх; наклонная - неустойчивость, падение; ломаная - переменное движение; волнообразная линия - равномерное движение, качание, спиральная линия - вращение.

Существуют понятия «**вялая линия**», «**напряженная линия**», «**динамичная линия**», они показывают, как применяемые здесь эпитеты передают способность человека придавать эмоциональный характер малейшим оттенкам видимых свойств реального мира.

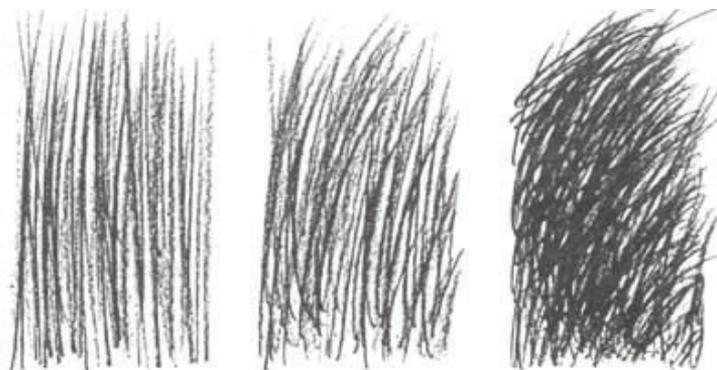
Кахрамонова Зилола
«Диалог»
Курсовая работа

Штрих - короткая линия, выполненная одним движением (ударом) руки. В зависимости от направлений линий штрихи могут быть разными. Выразительность штриха зависит от мастерства рисовальщика и его вкуса.

Штрих может быть темным и светлым, в зависимости от силы нажима на инструмент или количества накладываемых слоев. Штриховая линия может быть длинной, короткой, широкой, тонкой, едва заметной. Техника штриха, особенно штрихов по форме, играет особую роль в выявлении поверхностей предмета, его конструкции и объема. Прием работы штрихом называется **штриховкой**.

Положенные рядом штрихи воспринимаются **тоновым пятном**. Плотность тона достигается сближением одних штрихов с другими, повторным нанесением ряда штрихов на поверхности листа бумаги.

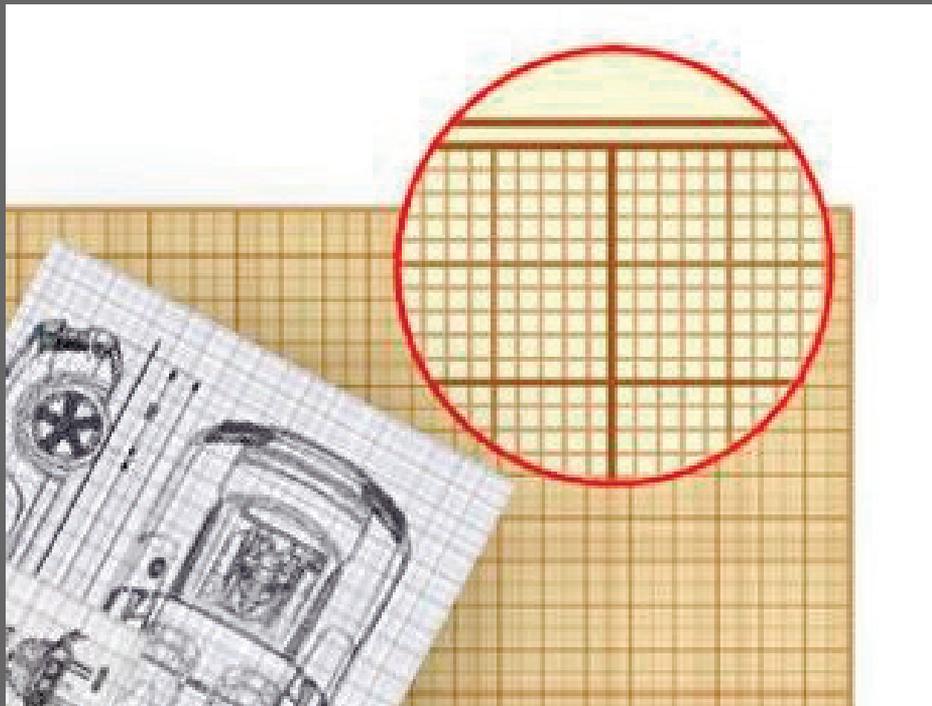
Тональное пятно можно создать на бумаге штриховкой карандашом, углем, сангиной, пастелью; кистью, растушевкой или просто пальцем. Очень часто в одной работе художники используют весь цветовой и тоновой спектр графических материалов.

ЗАДАНИЕ №4

РАБОТА НАД ЭСКИЗАМИ В ФОРМАТЕ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Для работы в формате можно использовать миллиметровку.

ЦЕЛЬ: После утверждения эскиза, легко можно перенести с миллиметровки рисунок, на планшет приготовленный для оригинала.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: линия, точка, пятно, штрих, штриховка, тональное пятно.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Что делает черно-белые картины «живыми» и выразительными?
2. С помощью каких выразительных средств (линия, пятно, силуэт, свет, тень, ритм) художник создает свое произведение?

Тема 5: ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Графика — это один из основных видов изобразительного искусства, рисунок делается карандашом, пастелью, тушью, чернилами или пером, акварелью, гуашью и др. В наше время большую популярность у молодых художников также завоевали маркеры, линеры и перьевые ручки.

• **Чернографитный («простой») карандаш** содержит графитовый стержень серого цвета. При нанесении на бумагу цвет варьируется от светло-серого до почти черного, что зависит от выбранной твердости, которую указывают на корпусе.

• **Механические карандаши** - используются иллюстраторами для рисования тонких легких линий. Разновидность механического карандаша - цанговый карандаш, имеет более толстый грифель (от 2 до 5 мм).

• **Профессиональные цветные карандаши** отличаются от детских большей цветовой палитрой, кроме этого хорошие карандаши достаточно мягкие, а цвета великолепно смешиваются друг с другом, что позволяет получать любые оттенки и переходы.

• **Акварельные карандаши** — разновидность художественных карандашей с водорастворимым мягким цветным стержнем. Линии, нанесенные этим карандашом на бумаге, при размытии водой превращаются в мягкие переходы и дают эффект акварели. Если вы пишете картину акварельными красками, такими карандашами можно рисовать мелкие детали. Акварельные карандаши идеальны на пленэре, в дороге. Для них нужна акварельная бумага.

• **Пастельные карандаши или сухая пастель** часто используют вместе, что и дает великолепную бархатистость, матовость и естественность цвета. Картина, написанная пастелью, всегда легка, воздушна и кажется только что завершенной. Для работы такими материалами рекомендуется использовать пастельную бумагу и фиксатор.

• **Восковая (акварельная) пастель** содержит высококачественный воск и водорастворимые связующие, поэтому работа, созданная такой пастелью и размытая водой, похожа на живопись настоящей акварелью. Для работы с пастелью используют пастельную бумагу, которая отличается фактурой, то есть шероховатостью. Листы пастели могут быть белыми или тонированными.

• **Соус** — разновидность пастели. Это мягкий графический материал, применяемый в разных техниках рисунка как индивидуально, так и дополняющий другие художественные средства. Обычно бывает белым, серым или коричневым.

Кустодиев Б.
Портрет Шаляпина
уоль, сангина, сепия, мел

• **Сангину** также можно отнести к разновидностям пастели. Сангина изготавливается в виде толстых стержней разных красно-коричневых оттенков. Теплый темно-красный или коричневатый цвет традиционно используется художниками для рисования обнаженного тела человека или фигур животных.

• **Сепия** — это мягкие художественные мелки, темнее и коричневее сангины. Включает диапазон оттенков от светло до темно-коричневого.

Рисунок чернилами

• **Уголь** — древнейший графический инструмент черного цвета. Он передает теплый и глубокий черный, его используют для рисунка на бумаге, картоне и на холсте. Уголь можно растушевывать от черного до светло-серого цвета. Уголь бывает натуральным и прессованным. Натуральный уголь изготавливается из очищенных прутьев ивы или других деревьев, которые затем высушивают в печах без доступа кислорода. Прессованный уголь для рисования также имеет натуральную основу. В его состав входят тонко-молотый древесный уголь, глина, сажа и другие вещества. В целом уголь прессованный всегда чернее, чем натуральный.

• **Тушь** - делают из сажи с использованием связующего вещества: желатина, казеина, шеллака или синтетических смол. Высококачественная тушь имеет густой черный цвет, оставляет на бумаге ровный однородный след и не размывается после высыхания. Для работы **тушью** чаще всего выбирают перо, закрепленное на держателе, или чертежный рейсфедер. Перья имеют различную форму, что позволяет получить штрих с нужными художественными свойствами. Тушью можно рисовать и при помощи кисти.

• **Цвет чернил** обеспечивает краситель в ее составе. Пишут чернилами при помощи пера или кисти. Чернилами также можно заправлять перьевую ручку, rapidoграф или кисть с резервуаром.

• В современной графике широко применяются **капиллярные ручки (линеры)**, которые варьируются по толщине и цвету. В капиллярной ручке имеется тонкая игла. При нажатии ручкой на бумагу она открывает

подачу чернил. Поток регулируется силой нажатия. Капиллярные ручки незаменимы при чертежных работах, они позволяют получить чрезвычайно тонкие и ровные линии.

• **Гелиевые ручки**, особенно черные и белые, также используются в графических работах.

• **Маркер** — один из самых популярных сегодня графических материалов. Различают офисные маркеры, художественные, специальные, промышленные и другие. Среди художественных маркеров есть акриловые, спиртовые и акварельные. Они позволяют работать различными техниками живописи, их используют для написания картин, иллюстраций, в дизайнерских и декоративных проектах. Маркеры оставляют след почти на любых типах поверхностей: на бумаге и картоне, ткани, холсте, стекле, пластике, дереве и других. При живописи **акварельным маркером** можно создавать те же эффекты, как в живописи акварелью. Такие маркеры размываются водой. Для работы можно взять любую акварельную бумагу.

• **Перманентные маркеры** — наиболее универсальные, ими пишут практически на чем угодно: на бумаге, картоне, пластике, изделиях из кожи, резины, на металле или стекле. Бывают на спиртовой или на водной основе.

• **Водяные краски – акварель, гуашь, темпера, акрил.** Все они разводятся водой. Только акрил и темпера из за большого количества клея в составе не смываются после высыхания.

ЗАДАНИЕ №5

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛОМ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Используемый материал (акварель, тушь, гуашь и так далее).

Предварительный эскиз

1 курс. Чудова Анастасия-Лурдес. 2019

Оригинал

ЦЕЛЬ: Работая над оригиналом Вы осваиваете графический материал, приобретаете мастерство и вкус профессионального художника.

ЗАПOMНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карандаш, пастель, соус, сангина, сепия, уголь, тушь, чернила, капиллярные ручки (линеры), маркер, акварель, гуашь, темпера, акрил.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Чем отличается графический материал от живописного материала?
2. Каким материалом Вам нравится больше работать?

Тема 6: ПОНЯТИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ПЕЧАТИ

6.1. Эстамп.

Станковая графика в зависимости от характера техники подразделяется на два типа: *эстамп и рисунок*. О рисунке мы говорили выше, теперь поговорим об эстампе.

Эстамп - от французского *estamper* - штамповать, оттискивать - *оттиск на бумаге*. Первоначальное изображение делается не на бумаге, а на пластине какого-либо твердого материала, с которой потом рисунок печатается, оттискивается с помощью пресса. При этом можно получить не один экземпляр оттиска, а много, то есть тиражировать графическое изображение. Печатание применяется и в прикладной графике, в плакате, книжной иллюстрации. Но там печатная форма изготавливается с оригинала, выполненного художником, фотомеханическим, машинным путем. В станковой же графике для эстампа печатная форма создается самим художником, поэтому получается ряд экземпляров подлинных произведений искусства одинаковой художественной ценности, полностью сохраняющих живой и непосредственный отпечаток творческой работы автора.

Ли А. Автолитография

Сам процесс создания печатной формы из какого-либо твердого материала - дерева, металла, линолеума - называется *гравированием* (от французского слова *graver* - вырезать). Рисунок создается с помощью вырезания, процарапывания каким-либо острым инструментом - иглой, резцом. Произведения графики, отпечатанные с гравировальной печатной формы, называют *гравюрой*.

Ли А. Д. Офорт

Существует 3 вида печати:

1. *плоская печать* - рисунок и фон находятся на одном уровне (*литография*);
2. *высокая (выпуклая) печать* - краска покрывает поверхность рисунка - рисунок выше уровня фона (*линогравюра, ксилография*);
3. *глубокая (углубленная) печать* - краска заполняет углубления, рисунок ниже уровня фона (*офорт*).

В зависимости от материала, из которого создается печатная форма различают разные виды гравюры. Все они трудоемкие и уникальные.

Ли А. Автолиногравюра

ЗАДАНИЕ №6

ЗАВЕРШЕНИЕ ОРИГИНАЛА СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Подготовка работы к основному просмотру (оформление работ).

ЦЕЛЬ: Предоставить работу на основной просмотр для аттестации ее комиссией, в дальнейшем и зрителю на выставке.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эстамп, оттиск, гравирование, гравюра, плоская гравюра, литография, высокая (выпуклая) гравюра, линогравюра, ксилография, глубокая (углубленная) гравюра, офорт.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Сколько видов печатной гравюры вы знаете?
2. Занимались ли Вы когда-либо созданием гравюры?

Тема 1: ВЫБОР ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

III-ГЛАВА

Представим, что вы впервые получили заказ не на оформление книги по готовым сеткам и с заданными техническими параметрами, а на выполнение всего проекта с нуля и до готового продукта. С чего начать и чем руководствоваться при работе над проектом?

В первую очередь нам надо определиться с темой. А она следующая – создание книги для детей младшего школьного возраста. В этом списке могут быть: сказки, азбуки, стихи и др. Перечитав много литературы в этом направлении мы выбираем наиболее актуальную, выразительную тему на сегодняшний день. Учитывая психологию детей этого возраста мы начинаем работу над книгой.

Создание книги — процесс длительный и трудоемкий. С одной стороны — *творчество*, с другой — соблюдение всех технических процедур. На практике при оформлении книги можно выделить три основных типа творческой деятельности:

1. разработка книжной конструкции, организация ее элементов в систему, способную обеспечить читателю удобство пользования книгой;
2. создание внешнего и внутреннего дизайна книги;
3. типографское исполнение книги применительно к реальным полиграфическим материалам, оборудованию, технологии и т.д.

Все эти виды деятельности тесным образом связаны друг с другом и преследуют общую цель: создать книгу как единую композицию. Студент, занимающийся оформлением книжного издания, причастен к первым двум типам деятельности.

3-МОДУЛЬ

Оформление книги к мировой литературе для детей младшего школьного возраста

Объём задания: обложка, титул, заставка, концовка, 2 иллюстрации и рабочий макет.

ЗАДАНИЕ №1

ВЫБОР СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА В КАЧЕСТВЕ ТЕМЫ

Обсуждение образцов мировой литературы для детей младшего школьного возраста. Проведение быстрого опроса студентов на выявление степени осведомленности темой. Выбор одной из сказок народов мира в качестве темы.

ЦЕЛЬ: Творческий подход к выбору темы.

ЗАПOMНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творчество, книжная конструкция, дизайн.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС:

Какая литература должна быть для детей младшего школьного возраста?

Тема 2: КАК РАБОТАТЬ С ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

Студенту как и любому художнику - иллюстратору нужно собирать и изучать этнографический материал. Выбрав тему любой народности нужно изучить предметы быта, культуру, костюмы, узоры, архитектуру и так далее, для того, чтобы иллюстрации были достоверными, характерными и выразительными. По обложке можно определить, чье это произведение, если правильно использовать *этноматериал*.

Этнография (от др. греч. *этно* — народ, племя и *графия* — пишу) — наука, изучающая народные *этносы* и другие этнические образования, их происхождение (*этногенез*), состав, расселение, быт, культурно-исторические отношения, костюмы, утварь, обряды и традиции. В основном этнография составляет черты о традиционной повседневной (бытовой) культуре народа, образующие его этнический облик. Главным источником служат данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народа стационарные и экспедиционные исследования, сбор коллекций и др.

Любой художник перед тем как начать новую картину должен прежде всего изучить и собрать материал для ее создания. Это один из важнейших этапов над созданием нового произведения, а для иллюстраторов детской книги это еще и ответственность, так как по их иллюстрациям ребенок изучает этот мир. Первое знакомство с дремучим российским лесом, европейскими *каретами*⁴⁸ и принцессами, *японскими кимоно*⁴⁹, *корейскими пагодами*⁵⁰ и азиатскими узорами происходит у ребенка благодаря книгам, а первые впечатления самые сильные и на всю жизнь.

Почерпнуть *этноматериал* на сегодняшний день студенту можно из различных источников: книги, журналы, фильмы, музеи, интернет ресурсы.

48 Карета (повозка), или конный экипаж — закрытая пассажирская повозка с рессорами.

49 Кимоно — традиционная одежда в Японии. С середины XIX века считается японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущая гейша).

50 Корейские пагоды являются традиционной корейской архитектурной формой, которая появилась в трех королевствах Кореи. Корейцы создали уникальную и отчетливую форму пагоды.

В *Третьяковской галерее*⁵¹ целый зал посвящен созданию шедевра *В.И. Сурикова*⁵² «*Боярыня Морозова*»⁵³, над созданием которого он работал не один год. В центре зала висит законченное произведение, где Боярыня едет на санях на верную гибель, а вокруг многочисленные эскизы образов сделанные с натуры, таким образом художник готовился к своему произведению и получился шедевр с достоверным духом того времени.

51 Государственная Третьяковская галерея — московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. В 1867-м галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве. На момент передачи коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, десять скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров.

52 Василий Иванович Суриков (1848 - 1916) — русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской Академии художеств.

53 «Боярыня Морозова» — внушительная по размерам (304 на 586 см) картина В. И. Сурикова, изображающая сцену из истории церковного раскола в XVII веке. После дебюта на 15-й передвижной выставке 1887 года приобретена за 25 тысяч рублей для Третьяковской галереи, где и остаётся одним из основных экспонатов.

Этюды к картине Сурикова В.И. «Боярыня Морозова», Третьяковская галерея. Москва.

Суриков В.И. «Боярыня Морозова», Третьяковская галерея. Москва.

Тема 3: РАЗНОВИДНОСТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

*Художественно-образная иллюстрация.
Челушкин К.*

Иллюстрация – это изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на страницах или других элементах материальной конструкции издания. Рассмотрим существующие виды иллюстраций. По методу отображения действительности иллюстрации делятся *на художественно-образные и научно-познавательные*.

Художественно-образные иллюстрации создаются в основном к литературно-художественным изданиям в целях усиления общего впечатления от литературного произведения с помощью зрительных образов. Здесь не пассивное повторение сюжета, а творческая переработка и интерпретация его книжным графиком. Достоверность и ценность подобных иллюстраций заключается не столько в точном отражении эпохи, во время которой происходят описываемые в произведении события, сколько в верной передаче сути раскрываемого автором конфликта.

Научно-познавательные иллюстрации представляют собой изображения предметов и явлений живой или неживой природы, человека, результатов человеческой деятельности, логических и математических отношений. Научно-познавательные иллюстрации служат средством постижения окружающего мира, поэтому от них требуется безукоризненная точность, максимальное приближение к оригиналу. Для таких иллюстраций важной становится не эмоциональная и художественная, а научная достоверность.

В свою очередь научно-познавательные иллюстрации как средства информации делятся на следующие группы:

Фотография

1. иллюстрации, имеющие предметный характер (рисунок, фотография);
2. иллюстрации, имеющие условный характер (чертеж, схема, карта);
3. иллюстрации, имеющие отвлеченный характер (график, математический чертеж).

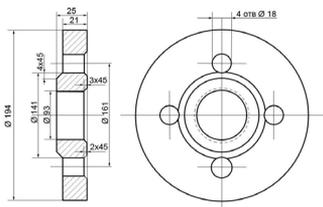
Иллюстрации первой группы реально-предметные, их функция нести объективную информацию. Иллюстрации второй и третьей групп – условно-предметные.

Рассмотрим подробнее виды иллюстраций, составляющие названные выше группы.

Рисунок – это иллюстрация, которую художник-иллюстратор рисует с натуры или по представлению о сюжете. Рисунок выразителен и доступен пониманию любого читателя. Однако он недостаточно документален, качество изображения в большой степени зависит от индивидуальных возможностей художника-исполнителя, достаточно трудоемок, что влияет на сроки подготовки издания.

Фотография – изображение, полученное путем фотографирования каких-либо объектов. Применяется тогда, когда необходимо с наибольшей наглядностью и научной точностью выразить содержание изображаемого явления или факта.

Чертеж – условное графическое изображение предмета с точным соотношением его размеров, полученное методом проецирования. На чертежах изображаются изделия (машины, приборы, аппараты и т.д.), их детали, сооружения.

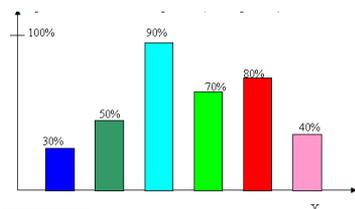
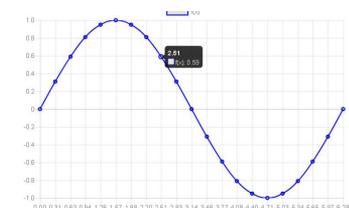

Схема – условное графическое изображение какого-либо объекта, в общих чертах передающее суть его характера и структуры. Схема – линейное изображение, от чертежа отличается тем, что не передает масштабных отношений предмета и не ставит целью изобразить сам предмет.

Карта – картографическое произведение, которое используется для передачи определенной информации, содержащейся в издании.

План – чертеж, изображающий в условных знаках (масштабе) на плоскости горизонтальную или вертикальную проекции какого-либо предмета и его размеры.

График – чертеж, наглядно изображающий количественное соотношение и развитие взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой, ломаной линии, построенной в той или иной системе координат. График используют тогда, когда нужно визуально показать динамику процесса или плавное, непрерывное изменение каких-либо величин.

Диаграмма – условное графическое изображение числовых величин или их соотношений, выполненное с помощью линий, плоскостей, геометрических фигур, рисунков и т.д.

Классифицировать иллюстрации можно и по другим основаниям.

По значению и связи с текстом иллюстрации могут:

1. **являться предметом изучения** (исключив иллюстрации мы сделаем ненужным текст), например – атлас анатомии;
2. **сопровождать текст** (без иллюстрации усвоить авторскую мысль затруднительно);
3. **расширять информацию.**

По способу подготовки иллюстрации могут быть:

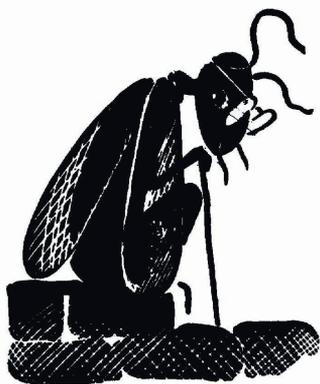
1. **оригинальными** (специально созданными для данного издания);
2. **заимствованными** (взятыми из других изданий);
3. **документальными** (исторически значимыми изображениями, воспроизводимыми, как исторический документ, без переработки). Такие иллюстрации чаще всего используются в научных, научно-популярных изданиях, особенно в изданиях по истории.

По графическим средствам изображения иллюстрации могут быть:

1. **штриховыми** (состоящими из линий, штрихов, точек, пятен одного тона);
2. **полутоновыми** (с различными тоновыми переходами от света к тени).

По цвету изобразительных элементов иллюстрации делятся на:

1. **черно-белые;**
2. **цветные.**

Ли Галина.

Черно - белая заставка

Ли Татьяна

*Цветная иллюстрация
гуашь*

ЗАДАНИЕ №3

РАБОТА НАД ОБЛОЖКОЙ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

Работа над эскизом обложки. Работа над эскизом обложки в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага). Работа над оригиналом обложки в карандаше. Сбор изобразительного материала для изучения и применения в создании своих образов в курсовой работе. После утверждения, перенести карандашом рисунок на чистый лист натянутый на планшет для работы над оригиналом обложки.

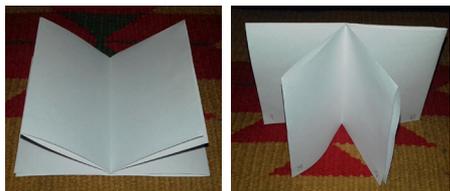
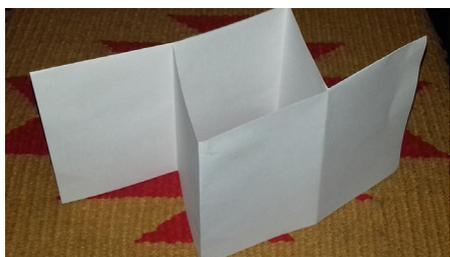
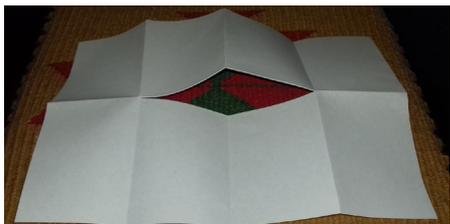
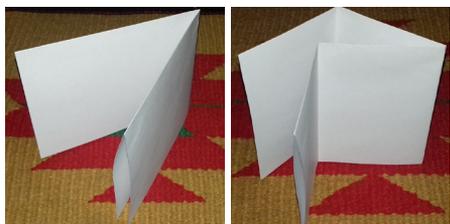
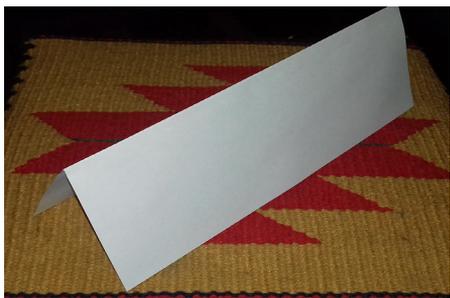
Обложка к сказке «Черная рыбка» Ли Г.

ЦЕЛЬ: Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи, с учетом психологии детей младшего школьного возраста.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-образная и научно-познавательная иллюстрация, рисунок, фотография, чертеж, схема, карта, план, масштаб, график, диаграмма.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какими бывают иллюстрации?
2. К какой литературе относятся иллюстрации условного характера (чертеж, схема)?

Тема 4: СОЗДАНИЕ КНИЖКИ–ИГРУШКИ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Однажды мне пришла одна очень интересная идея. Под рукой оказался лист желтого ватмана. До него я игралась с бумагой А4 формата и пришла идея его сложить и разрезать, но не совсем обычно.

Расскажу пошагово, так будет проще и удобней для Вас:

1. Берете бумагу А4 формата. Складываете ее сначала пополам вдоль, у Вас получится узкая полоса.

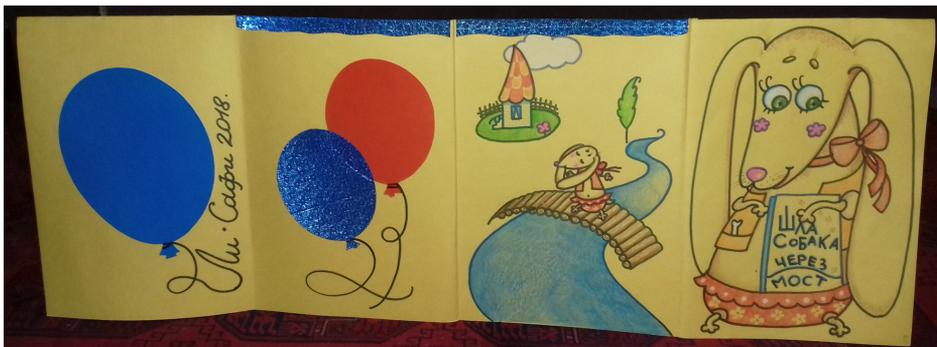
2. Затем ее надо сложить как книжку пополам и еще раз пополам.

3. Теперь разворачиваем лист и разрезаем его по середине, вдоль длинного шва. Разрез захватывает один разворот.

4. Сложите ее и у Вас получится книжка на 3 разворота и обложка.

5. Теперь не ограничивайте себя в фантазии и создавайте свою книжку – игрушку. Посмотрите, что у меня из этого вышло.

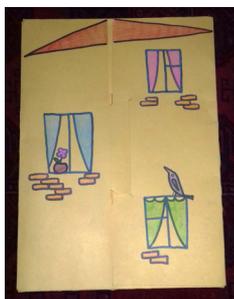
Книжка в развороте. Обложка.

Книжка в развороте. Внутряшка.

Футляр для книжки.

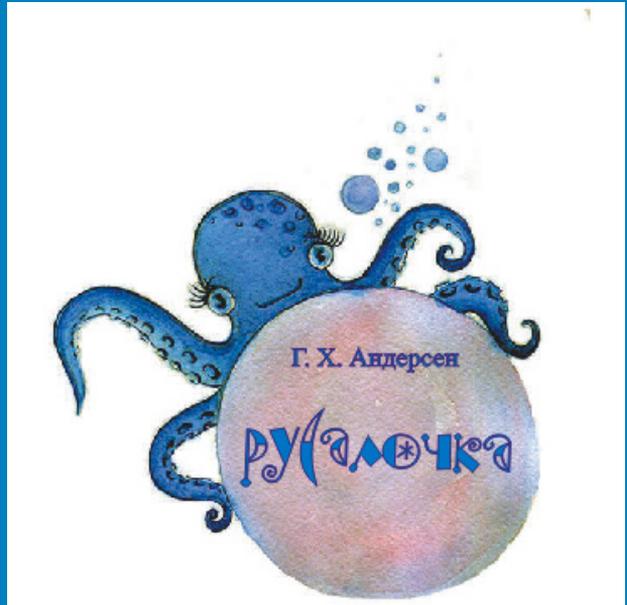

Книжка - игрушка посвящена моей любимой собачке Сарочке. Герои вырезаны, а обратная сторона книги служит фоном. Так же имеется футляр в виде домика.

ЗАДАНИЕ №4

РАБОТА НАД ТИТУЛОМ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

- а) Работа над эскизом титула. Работа над эскизом титула в цвете (акварель, гуашь, цветная бумага). Работа над оригиналом титула в карандаше, после утверждения, перенести карандашом рисунок на чистый лист натянутой на планшет.
- б) Работа над образным макетом книги.

*Титул к произведению
Андерсена Г.Х. "Русалочка"
Дипломная работа (бакалавр)
Маметова Раноша. 2017*

ЦЕЛЬ:

- а) Рабочий эскиз в цвете нужен для полного воплощения своей задуманной идеи.
- б) Придумать и сшить макет в ручную самостоятельно.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ватман, А4 формат бумаги.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС:

1. Были ли у Вас в детстве книжки-игрушки и какие?

Тема 5: ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Типографская краска

Гуашь.

Монотипия

Карандаш

Акварель

Эмоциональное содержание рисунка в огромной степени зависит от выбора графических средств. Так как каждая тема требует индивидуального подхода для лучшего выражения информации. Колорит, текстура, графические техники, стилизация все в комплексе подбирается к каждой книге отдельно в многочисленных эскизах, поисках, набросках, этот процесс называется *творчеством*.

В своих работах я использую различные графические техники. *Это акварель, тушь, гуашь, гелиевые ручки, монотипия, цветные карандаши, графические программы и планшет, коллаж и так далее.*

Рассмотрим отдельно техники работы с данными материалами, так как при постановке и решении творческих задач необходимо знать о возможностях графических материалов, чувствовать, понимать гармоническую взаимосвязь сюжета и техники исполнения, т. е. связь творческих задач с материалами рисунка.

ЗАДАНИЕ №5

РАБОТА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА.

Работа над эскизом первой иллюстрации. Работа над эскизом первой иллюстрации в цвете. Работа над оригиналом первой иллюстрации в карандаше.

*Эскиз иллюстрации в развороте к Китайской сказке, 2017
1 курс. Ким Наталья*

ЦЕЛЬ: Освоить различные виды материалов графики. Это акварель, тушь, гуашь, гелиевые ручки, монотипия, цветные карандаши, графические программы, графический планшет, коллаж и так далее.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монотипия, коллаж.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какой графический материал Вы предпочитаете больше всего и почему?
2. Почему Вы выбрали книжную графику?

Тема 6: ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ПЕРОМ

При помощи *пера* рисуются тонкие линии, контурные линии, выполняется штриховка. Чтобы рисунок не был монотонным, вы можете играть с толщиной линий, дополнять рисунок мелкими штрихами, черточками, точками и т.д. Работа становится богаче и динамичнее. В этом вы также можете убедиться проследив творчество многих выдающихся художников. Вспомним прозрачность и чистоту линий А. Дюрера, насыщенные нервными штрихами работы кубистов, лаконичность и скупость росчерка у А. Матисса. Эта техника преимущественно служит для передачи чувств, впечатлений, внутреннего состояния в экспрессивных и динамичных работах. Эта техника также дает возможность осуществлять минутные эскизы и наброски.

6.1. Техника рисования тушью

Тушь. Япония.

Среди различных техник рисования заметное место принадлежит рисованию с помощью *туши* - чёрной краски, изготовленной из *сажи*. Среди разновидностей её можно упомянуть жидкую, концентрированную и сухую в форме плиток или палочек. Высококачественная тушь имеет насыщенный чёрный цвет. Существует также разноцветная тушь, однако используется в работе она в исключительных случаях.

Рисуют тушью зачастую с помощью *кисти или пера*. Широко используется также техника сухой кисти. Манера рисования тушью, как правило, штриховая. Рисунки, выполненные тушью, светостойкие.

Однако имеются некоторые трудности при выполнении работы тушью, а именно чувствительность пера, при этом легко меняется характер линии, её выразительность и толщина. Тушь не терпит ошибок, так как ее не сотрешь и не смоешь. Красиво тушь ложится на мокрую поверхность бумаги, получаются непредсказуемые эффекты, которые заранее не придумаешь.

Ли Татьяна⁵⁴ «Клеопатра» бум., тушь,

54 Ли Татьяна Александровна - 1965 – график, художник – иллюстратор, педагог, член Союза художников Узбекистана, «Отличник народного образования».

ЗАДАНИЕ №6

РАБОТА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

Работа над эскизом второй и третьей иллюстраций. Работа над эскизом второй и третьей иллюстраций в цвете. Работа над оригиналом второй и третьей иллюстраций в карандаше.

*Эскиз иллюстрации в развороте к Китайской сказке, 2017
1 курс. Ким Наталья*

ЦЕЛЬ: Работать над иллюстрациями поэтапно в одном стиле.

ЗАПOMНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тушь, сажа, кисть, перо.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС:

1. Из чего готовят тушь?

Тема 7: АКВАРЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ

Существует множество различных приемов исполнения акварельных работ.

В зависимости от степени влажности бумаги выделим такие акварельные техники, как *“работа по-мокрому”* и *“работа по-сухому”*. Интересный эффект дает работа по фрагментарно увлажненному листу. Кроме этого можно встретить и комбинации данных приемов.

7.1. Работа по-мокрому.

Комбинированное письмо

Суть этого приема заключается в том, что краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Степень его влажности зависит от творческого замысла художника, но обычно начинают работать после того, как вода на бумаге перестает “блестеть” на свету. При достаточном опыте можно контролировать влажность листа рукой. В зависимости от того, насколько наполнен водой волосяной пучок кисти, принято условно различать такие способы работы, как *“мокрым-по-мокрому”* и *“сухим-по-мокрому”*.

7.2. Техника A la Prima.

Это живопись по-сырому, написанная быстро, в один сеанс, при которой создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и перетекание краски. Достоинство и одновременно сложность здесь в том, что изображение, мгновенно возникающее на бумаге и причудливо расплывающееся под действием движения воды, впоследствии невозможно подвергнуть никакому изменению. Каждая деталь начинается и заканчивается в один прием, все цвета берутся сразу в полную силу.

Поэтому данный способ требует необычайной сосредоточенности, отточенности письма и идеального чувства композиции.

Еще одним неудобством можно назвать ограниченные временные рамки исполнения подобной акварели, так как нет возможности неторопливой работы с перерывами между сеансами живописи. Изображение пишется практически без остановки и, как правило, “в одно касание”, т.е. кисть по возможности касается отдельной части бумаги лишь один-два раза, более не возвращаясь к ней. Это позволяет сохранить абсолютную прозрачность, легкость акварели, избежать грязи в работе.

Можно создавать эффекты насыпая поверх краски соль или сахар пока она влажная, они впитывают краску и остается эффект снега.

7.3. Работа “по-сухому”.

Заключается в том, что краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими (*лессировка*) слоями, в зависимости от идеи художника. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков.

Иллюстрация к «Алисе» и пейзаж выполнены в технике акварели по-сухому

ЗАДАНИЕ №7

РАБОТА НАД ЗАСТАВКОЙ И КОНЦОВКОЙ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

Работа над эскизом заставки и концовки. Работа над эскизом заставки и концовки в цвете. Работа над оригиналом заставки и концовки в карандаше.

Заставка и концовка к Китайской сказке. Ким Наталья. 1 курс.

ЦЕЛЬ: Уметь заставку и концовку продумать и выполнить в одном стиле со всей книгой.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техника A la Prima, лессировка.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Расскажите про технику A la Prima.
2. Что такое лессировка?

Тема 8: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИКИ МОНОТИПИЯ

Монотипия — уникальная не тиражная техника, сочетающая в себе качества эстампа и живописи.

Монотипия — Техника свободы и Божественного вмешательства!

Монотипия: два слова: «моно» и «типия», «моно» - в переводе с греческого один, «типия» - отпечаток, оттиск, касание — вид печатной графики.

Если просто сказать: одно касание, прикосновение, надавливание...

Наверное, можно найти много еще словесных аналогов. Но, главное, это художественное произведение, выполненное за один прием!

Первыми монотипистами, наверное, были еще древние люди, оставившие следы отпечатков своих рук на стенах своих пещер... Можно найти много всевозможных вариантов монотипии в природе...

В современной художественной жизни монотипия относится к графической технике. Многие мастера-графики экспериментировали в этой технике так как данная техника таит в себе необычайно богатые возможности с приятным элементом свободы и ожидания того непредсказуемого результата, который получается.

Кто поработал в этой технике немного больше, смело скажет, что непредсказуемостью вполне можно управлять и получать великолепные графические листы.

Впервые применил эту технику в XVII столетии итальянский художник **Джованни Кастильоне**⁵⁵.

Монотипия
Джованни Кастильоне

55 Джованни Бенедетто Кастильоне (1607 — 1665) — итальянский художник и гравёр, представитель геновзской школы.

Кагаров Медат

При этом виде графики получается один оттиск (моно) на бумаге со стекла (листа меди и др.), на которое нанесены краски. Сверху помещают лист бумаги и прижимают его к поверхности. На бумаге образуется оттиск с необычными узорами, которые не могут быть повторены художником. Образ на оттиске носит случайный характер. Художник после печати выбирает те оттиски, которые удовлетворяют его по эстетической привлекательности и сюжету. Из многих оттисков выбираются лишь совсем немногие.

В XX веке художники обращались к искусству монотипии в те периоды своего творческого развития, когда их особенно интересовал цвет и фактура материала.

В Узбекистане, среди моих современников в этой технике работают следующие художники графики *Кагаров Медат*⁵⁶, *Пак Николай*⁵⁷, *Пак Евгений*⁵⁸ и другие.

Покончив с историческими хрониками, преступим к материальной части нашего вопроса.

Начнем с красок. По отношению к краскам эта техника всеядная! Акварель, гуашь, темпера, акрил, масляные краски, офортные, типографские, для полного отрыва можно использовать и строительные виды красок.

56 **Кагаров Медат Айтахунович** (1940 – 2011) график, Народный художник Узбекистана, Серебряная медаль Академии Узбекистана.

57 **Пак Николай Ильич** - 1955 – график, мастер литографии, член Союза художников Узбекистана.

58 **Пак Евгений Николаевич** - 1979 – график, работает в технике монотипия. Узбекистан.

Краски используются как с разбавителями, так и в чистом виде — в зависимости от задач.

Также широк и многообразен выбор поверхностей, с которых можно делать оттиски: бумага, различные виды картона, пластик разной толщины, пластины из разных металлов, цинк, медь, сталь, латунь, стекло, оргалит или фанера! Холст, дерево, камень!!! Главное, чтобы фактура поверхности соответствовала вашим задачам и целям. А вот вопрос внутреннего ощущения того, какая должна быть поверхность, приходит с вашим личным опытом.

Краска наносится на поверхность также различными инструментами: рука и пальцы художника, кисти, мастихин, различные шпатели, в том числе фигурные. Также применяются валики с различными фактурами. Ну и напоследок, тем, что придет в вашу творческую голову.

Печать как правило производится вручную методом прижимания, если нет рядом прессы.

Ну и наконец, виды поверхностей, на которые отпечатывают оттиск: бумага, различные виды — от простой до офортной, цветная бумага, пластик, фанера, камень, стекло, металл, холст художественный и разные ткани. В целом, есть повод для фантазии.

Пак Евгений «Конь»

Пак Николай «Ассоциации»

ЗАДАНИЕ №8

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛАМИ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

Работа над оригиналами обложки и титула в цвете. Подобрать шрифт для названия книги.

*Книжка в форме кота. Обложка и титул.
1 курс. Икрамова Севинч, 2017*

ЦЕЛЬ: Обложка для книги это реклама!

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монотипия, мастихин, шпатель.

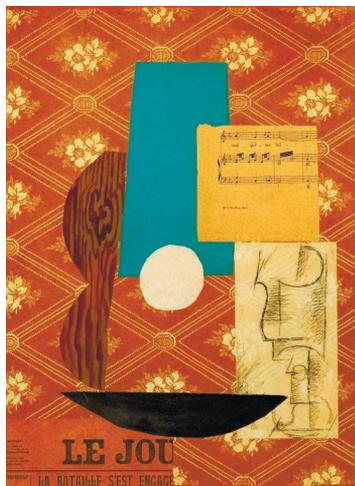
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. К какому виду искусства можно отнести технику монотипия?
2. Как переводиться слово монотипия?

Тема 9: ИСТОРИЯ КОЛЛАЖА

Коллаж. Жорж Брак

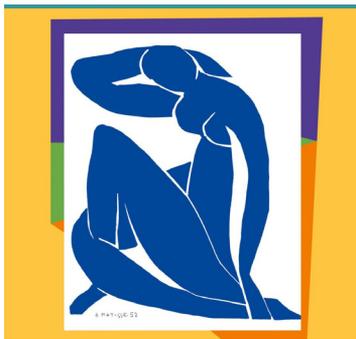
Коллаж. Пабло Пикассо

Коллаж — сравнительно молодое направление в искусстве. Оно детище прошлого бурного столетия, когда художники искали новые средства для выражения своих мыслей, чувств и настроений. Техника коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий простор для творчества, поскольку для создания произведений можно использовать самые разные материалы — растения, краски, ткани, металлические детали и т. д. А начиналось все, на заре XX века в кругах приверженцев авангарда — **кубизма, дадаизма, маньеризма, импрессионизма** и т. п. Родоначальником коллажа считают французского художника-кубиста **Жоржа Брака**⁵⁹. В 1913 году он первым использовал оригинальный прием — наклеивание на картон полос окрашенной бумаги. А чтобы фактура бумаги получилась более эффектной, художник подмешал в краску песок.

Вскоре к нему присоединился единомышленник — **великий Пабло Пикассо**⁶⁰. В течение пяти лет они работали совместно. В дело шли клочки газет, обоев, плакатов, куски тканей, визитные карточки...

59 Жорж Брак (1882 - 1963) — французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор. Основатель кубизма (совместно с Пабло Пикассо). Родоначальник коллажа.

60 Пáбло Ру́йс-и-Пика́ссо, полное имя — **Пáбло Диéго Хосé Франси́ско де Па́ула Хуáн Непомусéно Мариа́ де лос Ремедиос Сиприáно де ла Сантíсима Тринида́д Ма́ртир Патриси́о Ру́йс и Пика́ссо** (1881 — 1973) — испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трёхмерное тело в оригинальной манере изображалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке. Согласно оценке Музея современного искусства (Нью-Йорк), Пикассо за свою жизнь создал около 20 тысяч работ.

Декупаж. Анри Матисс

Флористический коллаж

В результате творческого поиска обнаружилось, что даже самые обычные материалы в сочетании друг с другом на специально подобранном фоне становятся необыкновенно выразительными. Так был разработан коллаж — технический прием в изобразительном искусстве.

Так же, коллаж занимает заметное место в творчестве импрессиониста Анри Матисса. Он придумал разновидность коллажа — *декупаж*, столь популярный в наше время. Этот прием означает использование главным образом двух действий — вырезания, или кроения, и составления картин из полученных деталей.

Коллаж обладает сильным эмоциональным воздействием. В наше время активно развивается компьютерный коллаж как один из способов выполнения графических работ. Он также предполагает наложение или объединение разных изображений в соответствии с общим замыслом. Эту впечатляющую технику используют и при оформлении книжной продукции. Быстрая компьютеризация страны дает возможность каждому желающему попробовать свои силы в увлекательном занятии — создании компьютерных коллажей.

Пик популярности переживает и такое направление в искусстве коллажа, как *флористический коллаж*. Флористические коллажи создают главным образом при помощи природных материалов — засушенных листьев, цветков, стеблей и т. д.

Техника коллажа часто применяется при оформлении детской литературы. Его простой и лаконичный язык доступен для детишек и хорошо ими воспринимается.

ЗАДАНИЕ №9

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛАМИ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

Работа над оригиналами первой и второй иллюстраций в цвете. Материал: акварель, коллаж, цветной карандаш, тушь.

*Рабочий эскиз и оригинал к детской книге в технике коллаж, 2017.
1 курс. Рахманкулова Азиза*

ЦЕЛЬ: Освоить технику коллаж и применять в своих творческих композициях.

ЗАПOMНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коллаж, кубизм, дадаизм, маньеризм, импрессионизм, декупаж, флористический коллаж.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Кто первый начал работать в технике коллаж?
2. Как переводиться слово коллаж?

Тема 10: РАБОТА РЕДАКТОРА НАД ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

10.1. Оценка иллюстраций редактором

Работа иллюстратора над созданием книги предусматривает тесное сотрудничество с редактором издательства, а также в некоторых случаях и с автором книги.

Редактирование иллюстраций следует начинать с принципиальной оценки необходимости ее размещения в издании. Каждая иллюстрация должна служить убедительным подтверждением авторской мысли, дополнять текст, помогать читателю яснее представить себе ход процесса или действие какого-либо механизма. Но прежде всего остановимся на проблеме количества иллюстраций в издании. Этот вопрос решается обычно на подготовительном этапе, т.е. на стадии заключения *авторского договора*, в котором указываются отдельно объем текста и объем иллюстраций.

Фактическое количество иллюстраций уточняется при редактировании и определяется числом объектов иллюстрирования в зависимости от темы, читательского назначения издания.

10.2. Редактирование сюжетов иллюстраций

При работе над иллюстрациями важно оценить точность передачи содержания *сюжета*. Отредактировать технический рисунок – значит выявить и подчеркнуть то, что особенно важно для данного произведения. Для этого используют кадрировку, позволяющую выделить малозаметную деталь на общем изображении, утолщение линий, штриховку.

Фотографии должны быть освобождены от случайных деталей, не имеющих отношения к теме и отвлекающих внимание читателя. Редактирование сюжетов чертежей, схем, графиков требует знания основ чертежной техники.

Умение обнаружить некоторые ошибки в иллюстрациях – залог успеха.

10.3. Подписи под иллюстрациями

Без подписей могут быть лишь иллюстрации в изданиях художественной литературы, если сюжет иллюстрации ясен без подписи; в изданиях, где каждую иллюстрацию размещают так, чтобы она следовала непосредственно за поясняющим ее текстом.

Подавляющее число иллюстраций нуждается в подрисуночной подписи для того, чтобы можно было связать их с текстом, делать на них ссылки в тексте, изучать и рассматривать иллюстрации отдельно от текста.

Подписи к иллюстрациям могут состоят из следующих элементов:

1. условного обозначения иллюстрации;
2. номера иллюстрации;
3. определения темы иллюстрации;
4. *эксplikации* – пояснения деталей иллюстрации;
5. текстов типа *примечаний*.

Набор элементов подписи зависит от вида иллюстрации, вида издания. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Не допускается полное дублирование подписи под иллюстрацией в тексте. Полная сдача рисунков, происходит после печати и личной подписи на оригинале с обратной стороны главного редактора, о чем свидетельствует его утверждение рисунков к изданию.

ЗАДАНИЕ №10

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛАМИ КНИГИ К СКАЗКЕ НАРОДОВ МИРА

Работа над оригиналом третьей иллюстрации в цвете. Работа над оригиналами заставки и концовки в цвете.

Затем оформить и подготовить к основному просмотру все оригиналы и рабочий материал.

Книжка в форме кота. 1 курс. Икрамова Севинч, 2017

ЦЕЛЬ: Качество оригинала пойдет в печать будущей книги, поэтому к выполнению оригинала нужно приложить все знания и мастерство по спецдисциплинам (рисунок, живопись, основы композиции).

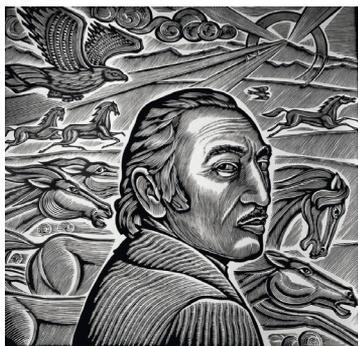
ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: редактор издательства, редактирование иллюстраций, сюжет, авторский договор, экспликация, примечания.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Кто такой главный редактор издательства и что входит в его обязанности?
2. Когда подписывается договор с издательством?

Тема 1: ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ

IV-ГЛАВА

*Башаров К.Б.
Автопортрет
Линогравюра*

*Способ печати -
линогравюры*

Высо́кая печа́ть — способ печати, использующий формы, на которых печатающие элементы расположены выше пробельных. Исторически этот способ, первым получил распространение в качестве технологии тиражирования изображений.

В изобразительном искусстве данная концепция реализована в **линогравюре**, гравюре на дереве (**ксилография**) и т. п., используется художниками как отдельная технология для реализации своих творческих идей. На печатной форме высокой печати печатные элементы расположены выше пробельных. Краска наносится на поверхность выступающих печатных элементов. При соприкосновении с бумагой, для полного перехода краски, необходимо давление. До изобретения печатных машин для этой цели использовали пресс. Для воспроизведения текста и штриховых изображений, состоящих из отдельных штрихов и линий, изготовить печатную форму даже на доске несложно, так как все печатные элементы находятся на одном уровне. На них легко нанести краску тампоном или валиком, положить бумагу и прижать ее для перехода краски. Простота печатного процесса надолго сделали высокий способ печати доминирующим. Четкие начертания букв, ровные штрихи и контуры оттисков высокой печати до сих пор трудно достижимы другими способами печати.

Надо знать! Основатель кафедры «Книжной графики» ТТХИ им. Островского - Башаров Кутлуг Башарович⁶¹

⁶¹ Башаров Кутлуг Башарович (1925 -2004) – график, Народный художник УзССР, лауреат Государственной премии УзССР им. Хамзы, лауреат премии Ленинского комсомола УзССР.

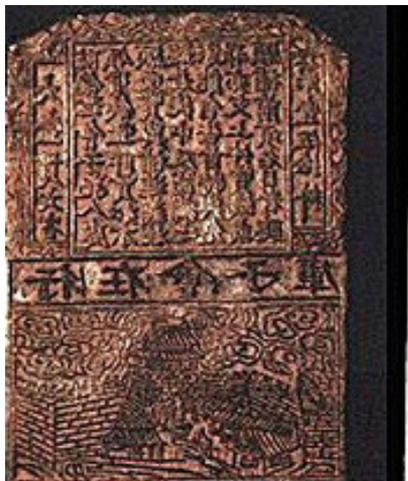

Тосюсай Сяраку
Ксилография

В полиграфической промышленности к видам высокой печати относят:

- **типографский набор**, или типографская (высокая, книжная) печать (для штриховых изображений);
- **ксилография** – гравюра на дереве, вырезается специальным резцом. Краска накатывается на плоскость исходной доски. При печати на бумаге белыми остаются участки, вырезанные резцом. Оттиски представляют собой контурный рисунок с толстыми черными линиями. Ксилография появилась в средние века в связи с необходимостью книгопечатания;
- **линогравюра** – гравюра на линолеуме. По технике очень близка к ксилографии. Линогравюра более проста в исполнении по сравнению с ксилографией из-за синтетического происхождения используемого материала (однородность, отсутствие мешающих резцу искусственных волокон);
- **растровые (автотипные) клише** (для печати растровых изображений);

- **стереотип** копия печатной формы (набор и клише) высокой печати в виде монолитной пластины толщиной от 2 до 25,1 мм.

Первые бумажные
деньги Китая
Ксилография.
Клише и оттиск.

4-МОДУЛЬ

Создание станковой графической композиции на тему “Весна” или “Спорт”.

Объем задания: Выполнение композиционного решения задания в реалистичном стиле (тема выявляется при помощи двух-трех людей).

ЗАДАНИЕ №1

Поиск композиционного решения станковой композиции. Размер курсовой работы 30х40 или 50х70. Поиск композиционного решения выполняется в карандаше методом «мозговой штурм».

ЦЕЛЬ: Раскрыть тему при помощи сюжета, психологических взаимоотношений героев композиции и так далее.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высокая печать, линогравюра, линолеум, ксилография, типографский набор, растровые (автотипные) клише, стереотип.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какие виды «Высокой печати» Вы знаете?
2. Какой материал используется для линогравюры?
3. Какой материал используется для ксилографии?

Тема 2: ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ

Способ плоской печати

Оттиск с
литографского камня

Плоская печать в полиграфии — способ печати, использующий формы, на которых печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости и различаются лишь физико-химическими свойствами.

Основой для форм плоской печати, как правило, служат **металлические листы (пластины)** — однослойные в случае **монометаллических форм** и многослойные в случае **биметаллических форм**. Для изготовления формы пластина покрывается светочувствительным слоем и засвечивается через **фотоформу**, используемую в качестве шаблона. Затем экспонированную пластину подвергают химическому или электролитическому травлению, в результате которого участки, играющие роль печатающих элементов, приобретают свойство гидрофобности (**олеофильности**), а участки, соответствующие пробельным элементам, становятся **гидрофильными**. При попадании на такую форму краска задерживается лишь на печатающих элементах.

В изобразительном искусстве данная концепция реализована в литографии.

Плоская печать применяется:

- **литография и автолитография** — прямой способ печати с печатной формы с камня. Воспроизводимое изображение с помощью специальной краски наносится на камень. Перед окрашиванием камень увлажняется, вследствие чего участки, свободные от изображения, не воспринимали краску;

- **фототипия** — прямой способ печати, полутона при этом способе воспроизводятся без растривания, благодаря различной степени набухания желатина при контакте с водой;
- **офсетная печать** — косвенный способ печати. В традиционном офсете форма увлажняется увлажняющим раствором. В офсете без увлажнения на формный материал нанесен силиконовый слой, который отталкивает краску, при его удалении открывается поверхность печатной формы, воспринимающая краску;
- **способ «Ди-лито»** — способ прямой плоской печати, при котором зеркальное изображение с печатной формы, изготовленной на алюминиевой основе, как при способе плоской офсетной печати, передается непосредственно на запечатываемый материал без промежуточного звена (офсетной резинотканевой пластины). Этот способ требует применения специальных, более вязких красок. Печатная форма изнашивается быстрее, так как находится в постоянном контакте с химически агрессивной бумагой, в присутствии увлажняющего раствора, а также постоянно шлифуется абразивным слоем бумаги. Качество выше, чем в плоской офсетной печати;
- **трафаретная (прямая и офсетная) печать (от итал. продырявливаю)** — способ печати с сетчатых форм, печатающие элементы которых пропускают через себя продавливаемую на запечатываемый материал краску. Пробельные элементы ее задерживают. В результате создается изображение, все элементы которого состоят из одинакового по толщине красочного слоя.

Способ печати - фототипия

Трафаретная печать

ЗАДАНИЕ №2

РАБОТА НАД ОБРАЗАМИ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Сбор наглядного материала в виде этюдов и набросков.

Рабочие эскизы по станковой графике

ЦЕЛЬ: Подчинить найденные образы к основному композиционному центру.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плоская печать, пластина, монометаллическая форма, биметаллическая форма, олеофильность, гидрофильность, офсетная печать, ди-лито, литография, автолитография, фототипия, трафаретная печать.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какие виды «Плоской печати» Вы знаете?
2. Какой печатный материал используется для литографии?

Тема 3: ГЛУБОКАЯ ПЕЧАТЬ

Офортный станок

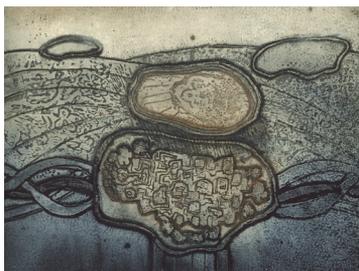
Глубокая печать — в полиграфии способ печати с использованием печатной формы, на которой печатающие элементы утоплены по отношению к пробельным. От офсетной и высокой печати отличаются тем, что толщина слоя краски на одном оттиске может меняться от десятков до сотен микрометров. Такая особенность технологии обеспечивает рельефность элементов изображения, которые выступают над поверхностью бумаги. Шершавость изображений ощущается при прикосновении.

Рельефный эффект используется как дополнительный защитный элемент при печати банкнот, бланков ценных бумаг (например, этот способ защиты используется предприятиями объединения «Гознак»). По мнению специалистов, в точности скопировать такие элементы невозможно, а подделка может быть обнаружена без специальных технических приспособлений.

В полиграфии глубокая печать традиционно использовалась для производства иллюстрированной продукции. В художественной графике метод глубокой печати применяется в отдельных видах гравюры, в частности в **оформе**.

Сегодня способ глубокой печати является доминирующим на рынке производства упаковки, поскольку затраты на допечатную подготовку оригинал-макета и изготовление форм окупаются благодаря значительной тиражестойкости таких форм и большому тиражу продукции.

3.1. Технология печати

Ли А. Д. «Городок»
Офорт

Во второй половине XV века гравюра на металле начала вытеснять ксилографию. На пластине из металла (медь, бронза, цинк, сталь) гравировали или вытравливали кислотой рисунок, затем покрывали краской. Краску очень аккуратно стирали так, чтобы на печатной форме осталась лишь краска в выгравированных углублениях. Пластина под давлением цилиндрического пресса прижималась к бумаге. Данный метод очень сильно отличался от наборной печати. Поэтому листы с иллюстрациями печатали отдельно от листов с текстом.

В XIX веке печать с гравированных форм значительно усовершенствовались — краску наносили с помощью валиков, а убирали с формы при помощи вращающихся щёток. На смену механической гравировке пришла лазерная.

Ли А. Д. «Цветение»
Офорт

В печатных машинах для глубокой печати краска подаётся на печатный цилиндр и попадает в углубления, соответствующие печатным элементам. С пробельных элементов она удаляется с помощью так называемого *ножа - ракеля*. В силу этой особенности для формирования всех печатающих элементов (в том числе, сплошных плашек) необходимо использовать специальный растр глубокой печати. Для получения высококачественного изображения также необходимо использование специальной бумаги для глубокой печати.

К видам высокой печати относят:

- *глубокая ракельная печать;*
- *резцовая гравюра;*
- *офорт.*

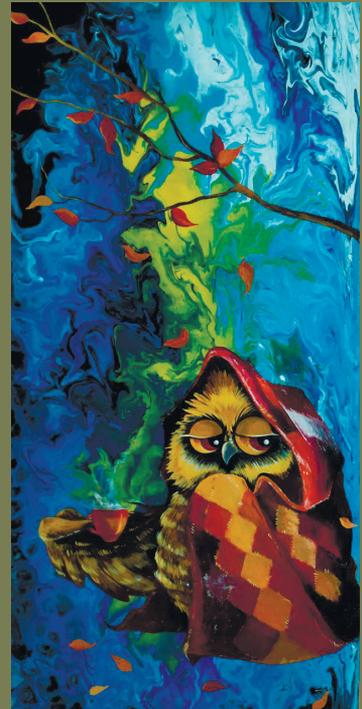
ЗАДАНИЕ №3

ПОИСК КОЛОРИТА ИЛИ ТОНАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Предоставить несколько вариантов эскизов по станковой композиции преподавателю для обсуждения. Материал: тушь, акварель, гуашь, акрил и так далее.

*Оригиналы в цвете.
Ходжаева Мадина.
1 курс. 2019*

ЦЕЛЬ: При помощи колорита или тоновых отношений раскрыть тему своей композиции.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глубокая печать, ракель, резцовая гравюра, офорт.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какие виды «Глубокой печати» Вы знаете?
2. Какой материал используется для офорта?

Тема 4: ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления книги необходимы многие и притом весьма разнообразные материалы. Все они – даже нитки и проволока, при помощи которых сшивается книга, в какой-то мере влияют на ее качество и оформление. Но особенно сильно зависит оформление книги от печатной бумаги, печатных красок и материалов для изготовления и отделки переплетов.

4.1. Печатная бумага

Бумага представляет собой слой очень тонких растительных волокон, которые сложно переплетены между собой и спрессованы. В ее состав могут входить два основных вида волокнистых веществ – *целлюлоза и древесная масса*.

Целлюлоза имеет тонкие и длинные волокна, которые обладают большой прочностью. *Древесная масса* состоит из более толстых, коротких, жестких и ломких волокон; эти свойства уменьшают прочность бумаги. Кроме волокнистой массы, которая является основным компонентом бумаги, в состав последней входят так называемые наполнители – главным образом тонко измельченный *белый каолин (особый вид глины), клеящие вещества и красители*.

Прочность бумаги зависит от ее состава. Чем выше процент целлюлозы, тем она прочнее.

По цвету можно разделить бумагу на *белую и цветную*. Степень белизны бумаги зависит от ее состава, в особенности – от содержания в ней беленой целлюлозы. Поэтому бумагу называют *№1 - беленой, №2 - полубеленой, №3 – небеленой*.

Печатная бумага должна быть достаточно мягка и непрозрачна. Оба эти свойства зависят от количества белого каолина, который заполняет поры между волокнами.

Важным свойством бумаги является ее способность впитывать печатную краску. А так же бумага бывает *матовая, глазированная (лощенная) и мелованная (меловая)*. Матовую бумагу получают в процессе ее изготовления на бумагоделательной машине. Для глазированной бумаги необходима специальная отделка (*каландрирование*), в результате которой поверхность бумаги становится гораздо более гладкой и приобретает блеск. *Мелованная* бумага покрыта тонким минеральным слоем с примесью клеящего вещества похожий на мел, отсюда и название «*мелованная*», а затем *каландрирована*. В результате такой обработки поверхность бумаги становится особенно гладкой и приобретает сильный блеск.

Бумага вырабатывается различного веса. Обычный вес типографской бумаги – 60-70г., газетная – 50г., издания для детей и художественную продукцию печатают на бумаге весом 80-100г. и более.

В процессе выработки бумага первоначально получается в виде непрерывной ленты, которые наматывают на втулки, *получают ролевою (рулонная бумага), либо разрезают в поперечном направлении на листы (флатовая бумага)*.

4.2. Печатные краски

Печатная краска состоит из красящего вещества – **пигмента**, мельчайшие частицы которого равномерно распределены в связующем веществе.

По цвету печатные краски делятся на черные и цветные, а так же на кроющие и прозрачные.

Краски для различных видов и способов печатания имеют свои особенности.

Для высокой и плоской печати необходима краска, представляющая собой вязкую, сравнительно густую массу. Для ее получения пигмент растирают в соответствующем связующим веществе – *олифе или минеральном масле*.

Для офсетной печати, при которой слой краски на оттисках значительно тоньше, применяются особенно интенсивные краски.

Для глубокой *ракельной* печати необходима жидкая и очень быстро сохнущая краска. В состав ее входят, кроме пигмента и масел, еще и растворители масел, которые придают ей эти свойства. В жидкой краске для глубокой печати мельчайшие частицы пигмента находятся во взвешенном состоянии.

4.3. Переплетные материалы

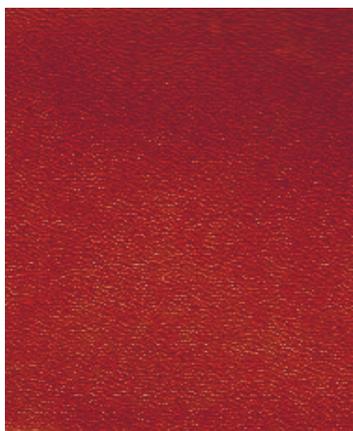

Основными переплетными материалами являются *картон, переплетные ткани* и некоторые виды бумаги, а так же можно использовать различные виды *пластмассы, синтетические пленки* и другие материалы. Краски для *тиснения* на переплете отличаются от обычных печатных.

Для переплетов необходим картон весом не меньше 250г., который не коробится от клея и хорошо поддается тиснению. Этими свойствами обладает древесный бурый картон, чем толще и тяжелее блок, тем более толстый картон необходим для *сторонок*.

Коленкор

Ледерин

Ткани тоже не все подходят для оклейки переплетов. Они не должны скручиваться и пропускать клей, - их принято называть **техническими грунтованными, или переплетными**. Из них чаще всего применяют **коленкор или ледерин**.

Реже для оклейки переплетов используют замшу, кожу, клеенку, шелковые ткани, холст.

Часто используют цветную повышенной плотности бумагу – **обложечная**.

Для цельнооклеенных бумажных переплетов, рекомендуется особой прочности – так называемая **крафтбумага**.

Переплетным материалом является **синтетическая пленка**. Она припрессована к бумаге для обложки, повышает прозрачность, придает характерный блеск и улучшает гигиенические качества обложки. Более толстая пленка может использоваться для изготовления **суперобложки**.

Важная особенность оформления переплетных крышек – возможность тиснения на них. Красочное тиснение выполняется специальными сухими красками или металлической фольгой.

С каждым годом эта индустрия совершенствуется, и их качества улучшаются.

Синтетическая пленка
для печати

ЗАДАНИЕ №4

РАБОТА НАД ЭСКИЗАМИ В ФОРМАТЕ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Для работы в формате можно использовать миллиметровку.

«Поцелуй» Ли-Сафи М.

ЦЕЛЬ: После утверждения эскиза, легко можно перенести с миллиметровки рисунок на планшет приготовленный для оригинала.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: целлюлоза, белый каолин, пигмент, олифа, переплет, тиснение, коленкор, ледерин, крафтбумага.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

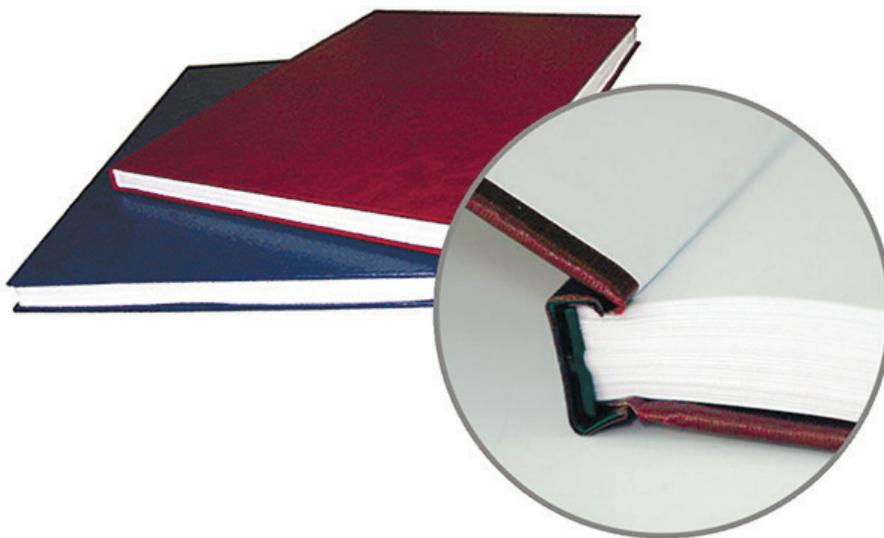
1. Какие материалы используют для полиграфии?
2. Основные компоненты для приготовления бумаги?

Тема 5: ПЕЧАТЬ КНИГИ

На сегодняшний день в традиционном книгоиздании доступны две основные технологии печати книг – **цифровая и офсетная**. Каждая из данных технологий позволяет издать книгу в высоком качестве. Выбор технологии зависит от **тиража книги**. В тиражах от 1 до 500 штук (малые тиражи), предпочтительнее цифровая технология, так как она оказывается дешевле в производстве общего тиража. Офсетная технология используется в производстве книг от 500 штук и выше. До 5000 штук выгоднее печатать на листовых офсетных машинах. Большие тиражи предпочтительнее отдавать на ротационные машины, где печать осуществляется с рулона на большой скорости, что уменьшает себестоимость **цветооттиска**.

После печати обложки и блока издания осуществляется конечная сборка книги, которая называется постпечатным процессом. **Делается листоподбор блока, фальцовка (процесс складывания листов в тетради), биговка (операция нанесения прямой бороздки на лист бумаги)**. Обложка, как правило, покрывается защитной виниловой пленкой, которая препятствует повреждению красочного слоя и увеличивает срок службы книги. Для украшения и создания эффектов могут применяться технологии **выборочной лакировки, тиснения фольгой, конгрев (выпуклое тиснение без использования пленки)**. Затем блок соединяется с обложкой при помощи **термоклея** и нарезается на **гильотине**. Такое соединение называется **мягким переплетом**.

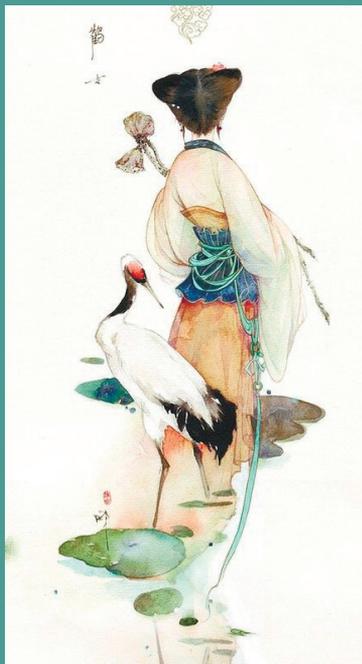
При изготовлении книги в *твердом переплете* блок печатается тетрадями по 16 - 32 страницы, собирается и прошивается нитью на специальном оборудовании. Обложка печатается на бумаге до 130г., затем ламинируется. Внутрь разметки обложки вставляется *политурный картон* 1,5 – 3 мм. Обратная сторона политурного картона закрывается *форзацем*. Форзац может быть белым либо цветным. Его плотность не должна быть ниже 120г. При малых тиражах применяется ручная сборка обложки и блока, при крупных это делается на автоматизированной линии. Блок подрезается и соединяется с форзацем при помощи клея.

ЗАДАНИЕ №5

РАБОТА НАД ОРИГИНАЛОМ СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Используемый материал (акварель, тушь, гуашь и так далее).

ЦЕЛЬ: Работая над оригиналом Вы осваиваете графический материал, приобретаете мастерство и художественный вкус профессионального художника.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая печать, офсетная печать, ротационная машина, цветооттиск, постпечатный процесс, листо подбор блока, фальцовка, биговка, лакировка, конгрев, термоклей, переплет, ламинация.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. От чего зависит выбор печати книги цифровым или офсетным способом?
2. Что входит в постпечатный процесс?

Тема 6: ИЗДАТЕЛЬСТВО

Издательство – организация, которая осуществляет издание книг и другой тиражируемой продукции: журналы, брошюры, каталоги, буклеты, справочники.

Традиционное издание книг имеет большую историю. Печать книг берет свое начало с глиняных дощечек и рукописей на папирусах. Теперь это в прошлом. Развитие технологий и растущая потребность на передачу и сохранение информации стали причиной появления печатных машин и специализирующихся на книгоиздании организаций - **издательств**.

Издательство может включать в себя типографию, чтоб осуществить печать книг, печать журналов, печать каталогов, печать буклетов и другой полиграфии. Однако основная функция это качественная подготовка к изданию книг и других видов печатной продукции. Издательство подготавливает к печати книги, размещает заказ в типографию, издает книги и реализовывает их через оптовых и розничных продавцов.

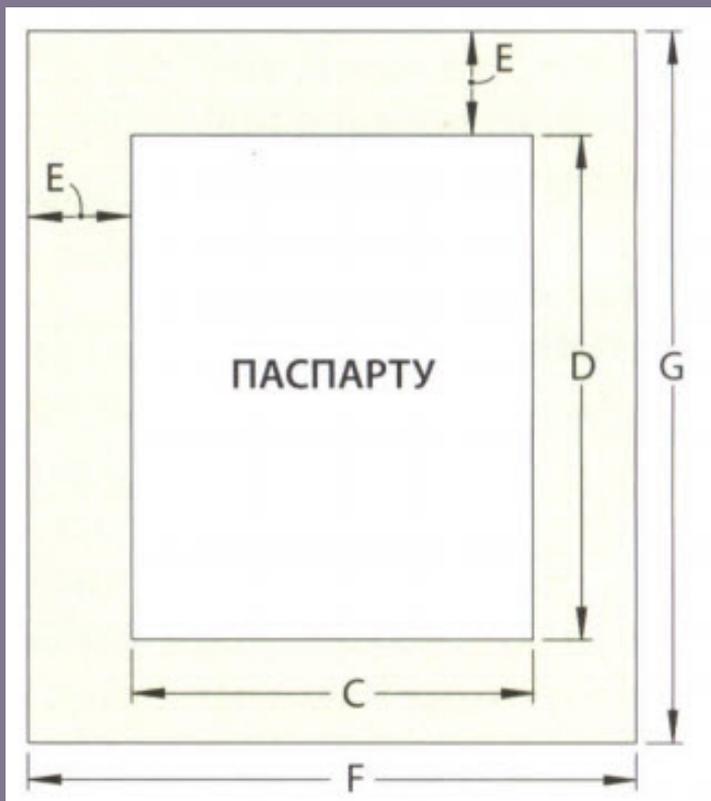
А так же издательство профессионально выполняет предпечатную подготовку: **дизайн-макет книги, дизайн обложки, верстку книги, корректуру и литературную редакцию**.

Главное правило для художника - иллюстратора, после заключения договора с издательством - научиться слышать требования главного художественного редактора, так как он выступает в качестве заказчика. Редактор задает формат книги и определяет количество иллюстраций, он же будет принимать Вашу работу под подпись! Бывает, что заказчиком выступает сам автор книги, в этом случае нужно учитывать все его пожелания!

ЗАДАНИЕ №6

ЗАВЕРШЕНИЕ ОРИГИНАЛА СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Подготовка работы к основному просмотру (оформление работ).

ЦЕЛЬ: Предоставить работу на основной просмотр для аттестации ее комиссией, в дальнейшем и зрителю на выставке.

ЗАПОМНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: издательство, типография, верстка книги.

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какие издательства Узбекистана Вы знаете?
2. Ваши любимые книги?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В необходимости данной книги я почувствовала, работая со студентами по предмету «Книжная и станковая композиция».

Сегодня существует много информации и это очень хорошо, но не всегда студент может с ней справиться самостоятельно и выбрать нужную.

Учебное пособие составлено непосредственно по учебной программе для 1 курса по книжной и станковой графике. Если поурочно знакомиться с темами и выполнять все задания, то по окончании первого года обучения студент сможет самостоятельно справиться со следующими задачами.

По книжной графике:

- выбрать формат книги;
- продумать образный макет и сделать его в ручную;
- создать обложку;
- титульный лист;
- заставку;
- концовку;
- иллюстрации;
- подобрать шрифт.

По станковой графике:

- работать в разных техниках графики;
- учитывая знания композиционного центра, создать грамотную станковую композицию (не сложную);
- при помощи знаний стилизации, колорита, нюансов, контрастов раскрыть идею и донести смысл задуманной композиции до зрителя.

ГЛОССАРИЙ

- **Абстрактная композиция** – изображение отказавшееся от приближённого к действительности форм, сочетание цветовых и геометрических форм, вызывающих у созерцателя чувство полноты и завершённости композиции.
- **Библиотека** – учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменности для общественного пользования.
- **Брошюра** – печатное произведение небольшого объёма (в международной практике не менее 5 и не более 48 страниц); одно из средств массовой печатной пропаганды.
- **Бумага** – волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: растений, тряпья и макулатуры.
- **Вёрстка** – монтаж полос оригинал-макета из составных элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций.
- **Гарнитура** – разновидность, тип, стиль, ассортимент шрифта.
- **Гравюра** – вид графического искусства и графической техники. Эстампы отпечатанные с гравировальной печатной формы.
- **Графика** – от греч. графо – черчу, пишу, рисую.
- **Гротеск** – стилизация образа, комически или трагикомически обобщающий и заостряющий черты характера посредством причудливого сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры.
- **Заставка** – картинка наверху первой страницы издания или перед новым разделом.
- **Золотое сечение** – (золотая пропорция и гармоническое деление) восхищает художников и учёных ещё со времён античности, когда присутствие математических соотношений в природе считалось свидетельством божественного порядка вселенной. Строгие правила, извлечённые из математики и геометрии, применялись в архитектуре, живописи и музыке. Золотое сечение описывает взаимоотношения между двумя сторонами треугольника со сторонами АВС, где АВ – короткая сторона, ВС – длинная, $AB:BC = BC:AC$. Чтобы использовать «золотой прямоугольник» с этими пропорциями, его стороны должны быть 5х3, 8х5, 21х13 и так далее с идеальным соотношением примерно 1,618:1, что символизируется греческой буквой ϕ . Чем больше числа в уравнении, тем их соотношение ближе к ϕ . Эти числа составляют последовательность Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

(первые два числа равны по сумме следующему, и так далее). Поскольку эти соотношения передавали божественные размеры красоты, художники использовали их в качестве основы для пропорций в рисунках, скульптуре, архитектуре.

- **Идея** – это то, что волнует художника, то, что хочет он сказать людям.
- **Издательство** – организация, которая подготавливает печатную продукцию для типографии.
- **Иллюстрация** – рисунок, фотография, гравюра или другое изображение, поясняющее текст.
- **Инициал или буквица** – крупная, отличная от прочих, первая буква главы, раздела или целой книги.
- **Иллюзия** – это обман.
- **Каллиграфия** – одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма.
- **Кегль** – размер шрифта по высоте.
- **Кириллица** – первая азбука – изобрел алфавит Кирилл, состоящий из 38 букв.
- **Книга** – один из видов печатной продукции: издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским способом текстовая и графическая (иллюстрации) информация, имеющее, как правило, твердый переплет.
- **Книжная графика** – один из видов графического искусства.
- **Коллаж** – от фр. collage – наклеивание – для создания произведений можно использовать самые разные материалы – растения, краски, ткани, металлические детали и т. д.
- **Колоннитул** – это помещенные вверху полосы названия тех разделов книги, к которым относится текст на данной полосе.
- **Колонцифра** – это порядковые номера страниц.
- **Колорит** – характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, красота и гармония цветосочетаний.
- **Композиционный центр** – место в общей композиции, где располагается главный элемент.
- **Контраст** – резкое различие, основа выразительности.
- **Композиция** – от лат. compositio – означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с определённой идеей.

- **Компьютерная графика** – область деятельности, в которой компьютеры наряду со специальным программным обеспечением используются в качестве инструмента как для создания и редактирования изображений.

- **Контур** – линия, которая обрисовывает какую-либо поверхность.

- **Концовка** – картинка в конце текста. Концовки бывают таких же типов, как и заставки.

- **Корешок обложки** – сторона обложки прикрывающая корешок книжного блока и открытая взгляду читателя, когда книга стоит на книжной полке.

- **Ксилография** – разновидность высокой печати, печать с дерева.

- **Лессировка** – многослойная техника живописи.

- **Линия** – множество точек. Бывают прямые, кривые и ломанные.

- **Линогравюра** – разновидность высокой печати, печать с линолеума.

- **Литография** – разновидность плоской печати, печать с камня.

- **Макет книги** – это полноценная модель будущего издания, которая содержит эскизы оформительских элементов.

- **Маргиналии** – это тоже заголовок, расположенный на полях, как правило на наружных боковых.

- **Масштаб** – пропорциональное увеличение или уменьшение чего-либо.

- **Модуль** – термин пришел в оформление книги из архитектуры. В архитектуре модулем от латинского *modulus* – мерочка, маленькая мера.

- **Модульная сетка** – вспомогательная сетка для размещения текста и изобразительного материала в печатной продукции.

- **Монотипия** – два слова: «моно» один и «типия» касание – вид печатной графики.

- **Набросок** – краткосрочный рисунок.

- **Натюрморт** – изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.

- **Нюанс** – незначительное различие, основа изысканности и изящества.

- **Обложка** – мягкое бумажное и иное покрытие книги, документов и так далее, а также элемент их художественного оформления.

- **Оттиск** – отпечаток текста или графического изображения на бумаге, картоне и т. п., полученный переносом краски с печатной формы под давлением.

- **Офорт** – разновидность глубокой печати, печать с металлической пластины.

- **Папирус** – писчий материал в древности.

- **Пейзаж** – жанр изобразительного искусства, в котором основным

предметом изображения является природа.

- **Переплет** – совокупность элементов бумажного издания, предназначенных для объединения отдельных страниц в единый блок.

- **Печатный лист** – единица измерения объёма издания, равная площади одной стороны типографского бумажного листа. В объёме печатных единиц один печатный лист считается равным 40 000 печатных знаков.

- **Полиптих** – серия работ – многозначный термин.

- **Полоса набора** – это часть страницы, отведенная под текст и изображения.

- **Портрет** – изображение какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, а также вымышленные герои.

- **Правило золотого сечения** – наиболее важный элемент изображения располагается примерно на расстоянии 1/3 от целого.

- **Пропорции** – соотношение величин в предмете, а также в группе предметов.

- **Психология** – (от др.-греч. «душа; характер», «учение») – наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.

- **Разворот** – две соседние страницы раскрытой книги.

- **Рисунок** – изображение на плоскости, созданное средствами графики.

- **Светотень** – блик, свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень.

- **Свиток** – длинный лист писчего материала сматываемый для хранения в рулон, на таком листе писали поперек его длины.

- **Спусковая полоса** – в книжном деле первая полоса главы, части или раздела издания, выполненная с отступом в верхней части по сравнению с полосами основного текста.

- **Станковая графика** – называется по аналогии со станковой живописью, произведения которой создаются на специальном станке – мольберте.

- **Стиль** – индивидуальная изобразительная манера художника.

- **Суперобложка** – отдельная обложка, надеваемая на переплёт или основную обложку.

- **Сюжет** – определяет количество действующих лиц, их размещение, размер фигур, выбор точки зрения и т.д.

- **Творчество** – мыслительный процесс свободной реализации во внешнем мире, в том числе с помощью инструментов и внутренних ощущений.

- **Тема** – это то, о чём он будет рассказывать в своей картине.
- **Типография** – полиграфическое производственное предприятие.
- **Тираж** – количество экземпляров печатного издания одного названия.
- **Титульный лист** – одна из первых страниц книги, предваряющая текст произведения.
- **Тон** – основа светотени. При помощи тона создаются иллюзии.
- **Точка** – прикосновение к изобразительной плоскости (карандашом, мелом и т.д.)
- **Убранство книги** – совокупность буквицы, заставки, концовки, рамки и так далее.
- **Форзац** – элемент конструкции книги, лист, соединяющий книжный блок с переплётной крышкой.
- **Форточки** – это заголовок, врезанный в текст.
- **Фронтиспис** – рисунок, размещаемый на одном развороте с титулом на чётной полосе.
- **Футляр** – картонная коробка, предназначенная для защиты ценных изданий и для улучшения товарного вида.
- **Художественная миниатюра** – жанр изобразительного искусства.
- **Цветовая гамма** – в изобразительном и декоративном искусстве ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета, используемых при создании художественных произведений. Различают теплую, холодную и световую гаммы.
- **Шмуцтитул** – специальная страница, предваряющая раздел книги.
- **Шрифт** – графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему, набор символов определённого размера и рисунка. В узком типографском смысле шрифтом называется комплект типографских литер, предназначенных для набора текста.
- **Штрих** – множество линий, которые образуют тон.
- **Эскиз** – предварительный рисунок.
- **Эстамп** – от французского *estamper* – штамповать, оттискивать – оттиск на бумаге.
- **Эстетика** – философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме общественного сознания.
- **Этнография** – наука, изучающая народные этносы и другие этнические образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- *Кацпржак Е.И. История книги.* — М., 1964;
- *Сидоров А.А. История оформления русской книги.* — М., 1946;
- *Владимиров Л.И. Всеобщая история книги.* — М., 1988;
- *Абдумавлянов А., Бабаханов А., История узбекской литературы.* — Т., 1966; *История узбекской советской литературы.* — М., 1967;
- *Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.* СПб., 1997;
- *Ахунжанов Э.А. Письменная культура Средней Азии.* — Т., 2000;
- *Ртвеладзе Э.В. Письменная культура – определяющий фактор уровня развития цивилизации и государств//Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. Духовная культура.* — Т., 2008;
- *Истомина З.М. Развитие произвольного запоминания у дошкольников // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии.* — М., 1981;
- *Дьяченко О.М. Об основных направлениях развития воображения у детей // Вопросы психологии.* — 1988;
- *Даррэлл Риз. Профессия художник – иллюстратор.* — М., 2016;
- *Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги.* — М., 1971;
- *Молли Бэнг. Нарисуй... Как работают иллюстрации?* — М., 2017;
- *Голубева О.Л. Основы композиции.* — М., 2004;
- *Энциклопедический словарь юного художника. Сост. Платонова Н.И., Синюков В.Д.* — М., Педагогика, 1983;
- *Ли Т. Графика.* — Т., 2014;
- *Адамов Е.Б., Кричевский В.Г. Оформление справочных изданий.* — М., 2008;
- *Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие.* — М., «Аспект-Пресс», 2008;
- *Колесников Н.П. Практическая стилистика и литературное редактирование: Учебное пособие.* — М.: «МарТ», 2008;
- *Тяпкин Б.Г. Работа редактора над книжными иллюстрациями.* — М., 2008;
- *Азизов Д. Рисунок: Учеб. пособие.* – Т., 2018.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

- mrdi.uz
- Образовательная сеть: www.zionet.uz
- Академия Художеств Узбекистана: <http://art-academy.uz/>
- Галерея изобразительного искусства Узбекистана: <http://art-blog.uz/>
- SANAT. <http://sanat.orexca.com/>
- Всемирная энциклопедия искусства: <http://www.artprojekt.ru/>
- Электронная библиотека: <http://www.book.ru/>
- Библиотека изобразительного искусства: <http://www.artlib.ru/>
- Галерея живописи. Виртуальный музей шедевров мирового искусства: <http://smallbay.ru/grafica.html>
- Современное искусство. Интернет магазин: <http://artnow.ru/ru/index.html>
- Образцы книжек-панорам и книжек-туннелей Popular Kinetics Pop-Up Press
- История книжек-панорам и «подвижных книжек» Pop-Up and Movable Books, A Tour through Their History
- Материалы о тактильных книгах для слабовидящих детей Tactile Book Advancement Group