

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ**

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кафедра графічного дизайну

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

на тему:

Дизайн дитячої книги «Червона Шапочка» Шарля Перро

Виконала студентка IV курсу

Групи БДЗ 11-9/1

Спеціальності:

022 Дизайн

Луцкович Анна Олександрівна

Керівник:

доцент каф. граф. дизайну

Бобренко Ростислав Всеволодович

Рецензент:

канд. мистецтвознавства

Мазніченко О. В.

Допустити до захисту

Протокол засідання кафедри

від «07» травня 2023р. №10

Завідувач кафедри Коваль Л.М.

(_____)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Київ-2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І
МИСТЕЦТВ

Інститут дизайну та реклами

Кафедра графічного дизайну

Освітній рівень «Бакалавр»

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня програма «Графічний дизайн»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
доц. Коваль Л.М.

«16» січня 2023 р.

**ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ
СТУДЕНТКИ**

Луцкович Анни Олександрівни

1. Тема роботи – дизайн дитячої книги «Червона Шапочка» Шарля Перро.

Керівник роботи – Бобренко Ростислав Всеволодович, кандидат педагогічних наук, магістр дизайну.

2. Строк подання студентом роботи – 05 червня 2023 р. для передзахисту на кафедрі.

3. Мета та завдання кваліфікаційної роботи:

Мета проєкту – розроблення дизайну дитячої книги «Червона Шапочка» Шарля Перро.

Завдання проєкту – проаналізувати особливості дизайну казок для дітей, описати специфіку проєктування видання та визначити технологічно-економічну частину проєкту.

4. Перелік графічного матеріалу: серія ілюстрацій для створення дитячої книги, проєктна графіка до проєкту (з візуалізаціями розміщення

ілюстрацій на сторінках і їх компоновання з текстом), презентація до доповіді для захисту проєкту.

5. Консультанти розділів роботи (проєкту)

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Дата, підпис	
		Завдання видав	Завдання прийняв
I	Бобренко Р. В.		
II	Бобренко Р. В.		
III	Бобренко Р. В.		

6. Дата видачі завдання – 16 січня 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи (проєкту)	Примітка
1	Складання програми кваліфікаційної роботи	17 лютого 2023 р.	
2	Вибір об'єкта проєктування	17 лютого 2023 р.	
3	Аналіз аналогів	24 лютого 2023 р.	
4	Формулювання мети та завдання кваліфікаційної роботи	24 лютого 2023 р.	
5	Написання першого розділу кваліфікаційної роботи	03 березня 2023 р.	
6	Розроблення графічного рішення	10 березня 2023 р.	

7	Розроблення технологічного рішення	17 березня 2023 р.	
8	Написання другого розділу кваліфікаційної роботи	31 березня 2023 р.	
9	Написання третього розділу кваліфікаційної роботи	14 квітня 2023 р.	
10	Складання опису кваліфікаційної роботи	14 квітня 2023 р.	
11	Формулювання висновків кваліфікаційної роботи	04 травня 2023 р.	
12	Виконання оригінал-макетів	04 травня 2023 р.	
13	Візуалізація проєктної графіки	04 травня 2023 р.	
14	Оформлення кваліфікаційної роботи згідно з вимогами	05 червня 2023 р.	
Студентка			Луцкович А.О.
Керівник проєкту			Бобренко Р. В.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ КАЗОК ДЛЯ ДІТЕЙ	8
1.1. Нормативне підґрунтя підготовки видань для дітей.....	8
1.2. Підходи в дизайні художньо-літературних книжок для дітей...	10
1.3. Сюжетне та мотивне розмаїття казки «Червона Шапочка» в історіографічному контексті.....	22
Висновок до першого розділу	25
РОЗДІЛ II. СПЕЦИФІКА ПРОЄКТУВАННЯ ВИДАННЯ «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА» Ш. ПЕРРО	26
2.1. Оформлення видань казок для дітей Ш. Перро: прототипи та аналоги.....	26
2.2. Концепція дизайну видання «Червона Шапочка» Ш. Перро...	31
Висновок до другого розділу	39
РОЗДІЛ III. ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА	41
3.1. Види друку та матеріали.....	41
3.2. Економічні розрахунки.....	47
Висновок до третього розділу	51
ВИСНОВКИ	52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	54
ДОДАТКИ	57

Вступ

Дитяча хвороба XXI ст. – відсутність інтересу до книги. У вік інтернету діти перестають читати і скоро перестануть зовсім. Тому саме задача дизайнерів полягає у тому, щоб привернути увагу дитини до книги, за допомогою яскравих ілюстрацій і легко поданого тексту.

Значення книг для дитини дуже велике. Книги служать для того, щоб розширювати уявлення дитини про світ, знайомити її з речами, природою та усім, що її оточує. Читання допомагає дитині краще пізнати рідну мову, розвиває фантазію.

Тема кваліфікаційної роботи “Дизайн дитячої книжки «Червона Шапочка» Шарля Перро” була обрана з кількох причин. «Червона Шапочка» — це класична казка, яку століттями люблять діти і дорослі. Вона пропонує насичену розповідь і яскраві образи, що робить її чудовою темою для проєкту дизайну дитячої книги. Крім того, версія казки Шарля Перро є однією з найвідоміших і найвпливовіших інтерпретацій.

Працюючи над дизайном «Червоної Шапочки», цей проєкт може значно розвинути професійний потенціал дизайнера. Це дозволяє продемонструвати свої навички в дизайні макетів, типографіці, ілюстрації та візуальному оповіді. Розробка дитячої книги передбачає створення захоплюючого та візуально привабливого досвіду, який може захопити маленьких читачів і покращити їхнє розуміння та задоволення від історії. Цей проєкт дає можливість продемонструвати свою здатність створювати захоплюючий та естетично привабливий дизайн книги, адаптований до конкретної цільової аудиторії.

Мета кваліфікаційної роботи: розроблення дизайну дитячої книги «Червона Шапочка» Шарля Перро.

Для досягнення мети були визначені такі завдання:

1. Висвітлити особливості дизайну видань казок для дітей;
2. Описати специфіку проєктування видання «Червона Шапочка» Шарля Перро;
3. Визначити технологічно-економічну частину видання.

Методи дослідження:

1. порівняльний аналіз – метод, який застосовується до порівняння аналогів об'єкта проєктування;
2. історико-культурологічний метод, який передбачає дослідження розвитку дитячої літератури в Україні та поза її межами;
3. кольорово-графічний – метод, який дозволяє дослідити кольорові та графічні аспекти об'єкта дизайну;
4. ескізного проєктування – метод, який передбачає дослідження та проєктування власних ідей;
5. системно-структурний – метод упорядкування в систему розрізнених елементів викладу.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці дизайну дитячої книги «Червона Шапочка» Шарля Перро.

РОЗДІЛ І

1.1. Нормативне підґрунтя підготовки видань для дітей

Книга — неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту чи іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку [1].

Нормативна база підготовки книжкових видань для дітей різна: залежно від країни чи регіону. Проте є деякі загальні вказівки та положення, які зазвичай використовуються як основа для створення книжок для дітей. Одним із найбільш загальновизнаних стандартів для дитячих книг є програма Children's Book Council's (CBC) «Кожна дитина — читач». Ця програма містить набір вказівок для видавців і авторів, щоб переконатися, що їхні книги підходять для дітей різного віку. Рекомендації охоплюють різні аспекти створення книги, такі як зміст, ілюстрації, мова та формат. Загалом нормативна база підготовки книжкових видань для дітей орієнтована на забезпечення відповідності змісту та формату цільовій віковій групі, а також забезпечення безпеки та захисту приватного життя дітей.

В Україні нормативна база підготовки книжкових видань для дітей регулюється, зокрема, такими державними стандартами як:

- ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення;
- ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення;
- ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги;
- ГОСТ 7.4-86. Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Видання. Вихідні відомості;

- ГОСТ 427-75. Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови;
- ГОСТ 18242-72. Статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою. Плани контролю;
- ГОСТ 18321-73. Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору вибірок штучної продукції;
- ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки і палітурки. Типи;
- ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги;
- ОСТ 29.2-90. Видання книжкові. Упаковка, маркування, транспортування та зберігання;
- ДСанПіН 5.5.6-084-02 Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. [2]

Крім того, певну роль відіграють Державний комітет України у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі й Міністерство освіти і науки України регулювання виробництва та розповсюдження книжок для дітей. Зокрема, Державний комітет України у справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі відповідає за регулювання видавничої справи держзамовлення в Україні, в тому числі випуску книг для дітей. Це й затвердження рукописів, і видача видавничих ліцензій, і сертифікація книг на відповідність українським мовним і культурним нормам. Міністерство освіти і науки України також відіграє ключову роль у регулюванні змісту книжок для дітей. Міністерство розробляє та затверджує освітні стандарти та навчальні програми дошкільної та початкової освіти, які впливають на відбір і випуск дитячої літератури. Крім того, існує кілька добровільних галузевих стандартів, яких видавці можуть дотримуватися під час випуску книжок для дітей в Україні. Ці стандарти, як-от кодекс етики асоціації видавців української дитячої книги, спрямовані

на сприяння відповідальним і етичним практикам у виробництві дитячої літератури [3].

Підготовка до видання книги для дітей може бути складним, але є необхідним процесом.

Головним завданням перед початком роботи над дизайнерським проєктом є визначення вікової групи та рівня навичок читання цільової аудиторії. Це допоможе вибрати відповідний словниковий запас, структуру речень і загальний тон книги.

Усвідомлюючи вік і рівень навичок читання дитячої аудиторії потрібно використовувати просту мову та уникати надто складних речень.

1.2. Підходи в дизайні художньо-літературних книжок для дітей

Наголошення на важливості розуміння потреб потенційних читачів та їхньої здатності сприймати інформацію є вирішальним у дизайні, особливо коли йдеться про видання для дітей. Розробка ефективної дитячої книги виходить за рамки простого створення візуально привабливих ілюстрацій чи захоплюючих оповідань. Це передбачає розгляд багатогранних переваг, які книга може надати юним читачам.

Дитячі книжки слід створювати з урахуванням вмісту, який відповідає віку. Різні вікові групи мають різні пізнавальні здібності, інтереси та рівень читання. Розуміння цих аспектів допомагає створювати привабливий, пов'язаний і зрозумілий контент для цільової аудиторії.

Візуальні елементи відіграють значну роль у дитячих книгах. Ілюстрації, кольори та макети мають бути розроблені так, щоб підтримувати та покращувати досвід оповідання. Візуальні матеріали можуть допомогти передати емоції, створити контекст і стимулювати уяву, роблячи книгу більш привабливою та приємною для дітей.

Дитячі книжки можуть служити цінним освітнім інструментом. Дизайнери повинні розглянути питання про включення освітніх аспектів,

таких як впровадження нових концепцій, просування навичок грамотності, сприяння творчості або поширення моральних цінностей. Баланс між розважальними та освітніми елементами гарантує, що книга забезпечує всебічний досвід.

Дитячі книжки слід створювати з урахуванням фізичних потреб маленьких читачів. Враховувати такі фактори, як розмір книги, вага та зручність у користуванні, щоб забезпечити комфорт під час читання. Чітка типографіка та відповідний розмір шрифту також сприяють читабельності.

Ефективні дитячі книги створюють емоційний зв'язок з читачами. Історії, які викликають такі емоції, як радість, подив, хвилювання чи співчуття, можуть залишити тривалий вплив на дітей. Вибір дизайну, наприклад виразні персонажі, яскраві ілюстрації та добре продумані оповіді, сприяють побудові цього емоційного зв'язку.

Вивчаючи та розуміючи потреби та здібності потенційних читачів, дизайнери можуть створювати дитячі книжки, які не тільки привертають їхню увагу, але й забезпечують значущий та збагачувальний досвід читання. Багатогранні переваги охоплюють такі аспекти, як залучення, освіта, інклюзивність та емоційний зв'язок, що робить дизайн дитячих книжок справді вражаючим.

Етапи психологічного і світоглядного розвитку дитини швидко змінюються, вони короткотривалі й насичені. Тому вважати, що від народження й до п'ятирічного віку дитина перебуває у полі одних і тих же інтересів, абсолютно неправильно. За п'ять років людина проходить щонайменше два сутності різних етапи: до трьох років вона пізнає світ навколо себе, а після трьох – починає усвідомлювати себе як частину всесвіту. Крім цих основних психологічно-світоглядних етапів розвитку є ще низка перехідних, що дають підстави для детальнішого заглиблення в

дану проблематику. Але й названих основних етапів достатньо для того, щоб переосмислити стандартизовану вікову градацію.

Це питання у своїй праці порушує Е. І. Огар, яка вважає названий вище поділ надто формальним. Авторка наводить аргументи на користь того, що у своєму психофізичному розвитку та соціалізації дитина проходить значно більше етапів [4]. Дорослішання дитини, зазначає науковець, супроводжується динамічним розвитком інтелекту, зміною світогляду, естетичних уподобань та інформаційних потреб, а також мотивів читацької поведінки. Тут автор наводить глибшу диференціацію реципієнтів дитячої книги:

- **видання для дітей віком від 2 до 3 років** (період раннього дитинства). Книжка як іграшка, що знайомить малюка з навколишнім світом і привчає його до спілкування з книгою як засобом отримання нової інформації;
- **видання для дітей віком від 3 до 6 років** (дошкільний період). Спроби самостійного читання. Сприйняття інформації на рівні окремих слів;
- **видання для дітей віком від 6 до 8 років** (період власне дитинства). Це період повноцінного систематичного навчання, коли книга стає предметом активної розумової роботи;
- **видання для дітей віком від 9 до 11 років** (період зрілого дитинства). Період соціалізації дитини, коли вона усвідомлює себе активним учасником усього, що відбувається довкола неї;
- **видання для дітей віком від 11 до 15 років** (підлітковий період). Розвиток самосвідомості. Зі спостерігача дитина перетворюється на активного учасника навколишнього життя. У цей період стрімко розвиваються інтереси дівочої та хлоп'ячої читацької аудиторії;

- **видання для дітей віком від 15 до 17 років** (період юнацтва).

Це вже власне наймолодша з дорослих вікова категорія з відповідними потребами різнобічного читання.

Тож при підготовці будь-якого видання до друку треба враховувати інтереси та потреби читача відповідно до вікової категорії, на яку орієнтується видавець.

Дитячі книжки є невід'ємною частиною сучасного життя, приносячи чимало переваг маленьким читачам.

Дитяча література – це особливий спосіб мистецького відображення світу. За своїми функціями та походженням вона пов'язана з фольклором, його ігровою та міфологічною складовими.

Ось деякі ключові аспекти дитячих книжок та їхнє значення в сучасному світі:

- *освіта*: дитячі книжки знайомлять маленьких читачів зі світом мови, допомагаючи їм розвинути ранні навички грамотності, такі як: читання, слухання, говоріння та розуміння. Вони часто містять захоплюючі історії, барвисті ілюстрації та інтерактивні елементи, які захоплюють уяву дітей, виховуючи любов до читання з раннього віку. Також вони служать освітніми інструментами, навчаючи дітей різним темам, таким як: алфавіти, цифри, кольори, форми, тварини тощо. Вони також можуть передавати важливі життєві уроки, цінності та моральні послання відповідно до віку, допомагаючи дітям зрозуміти складні поняття та розвинути когнітивні, емоційні та соціальні навички;
- *уява та креативність*: дитячі книжки «переносять» дітей у нові світи, розбурхують їхню творчість і надихають мріяти, досліджувати та мислити критично. У них часто представлені різні персонажі та

- історії, які сприяють співпереживанню, прийманню різноманітності та інклюзивності, сприяючи розумінню дітьми навколишнього світу;
- *емоційний розвиток*: дитячі книжки можуть допомогти дітям керувати своїми емоціями та розвивати емоційний інтелект. Вони стосуються таких почуттів, як: страх, смуток, радість і любов, допомагаючи дітям розуміти та виражати свої емоції здоровим способом. Дитячі книжки також можуть сприяти витривалості, емпатії та співчуттю, зміцнюючи емоційну стабільність і соціальні навички;
 - *сімейні зв'язки*: дитячі книжки надають можливість для сімейного спілкування та обміну досвідом. Спільне читання може створити приємні спогади, сприяти взаємодії між батьками та дитиною, спонукати до змістовних розмов. Дитячі книжки також можуть прищепити любов до читання батькам, надихнувши їх бути прикладом для своїх дітей;
 - *радість читання*: дитячі книжки пропонують історії, які захоплюють дитячі серця та розум, виховуючи любов до літератури на все життя. Дитячі книжки можуть викликати почуття дива, цікавості «запалюючи» пристрасть до читання, яка може тривати все життя.

З початком ХХІ ст. книжковий дизайн розвивався та трансформувався, щоб адаптуватися до мінливих технологій, уподобань читачів і тенденцій дизайну.

Наприклад, популярності у роботах набуває мінімалізм. Чисті, прості та лаконічні обкладинки книжок із мінімалістичною типографікою та обмеженою кольоровою палітрою імпонують багатьом дизайнерам. Такий підхід до оформлення часто передає відчуття вишуканості та елегантності, а також дозволяє змісту книги «говорити самому за себе».

Також у XXI ст. набули популярності написи й ілюстрації від руки. Намальовані чи розписані вручну написи та ілюстрації додають унікальний, особистий штрих обкладинкам книг, виділяючи їх на полиці та створюючи відчуття автентичності.

Жирна типографіка – ще одна тенденція в книжковому дизайні XXI ст. Велика, яскрава та виразна типографіка, використана в заголовках і підзаголовках, може створити візуальний ефект і привернути увагу читачів до обкладинки книги. Ця тенденція часто передбачає використання унікальних шрифтів і креативних друкарських процедур для створення пам'ятної та візуально привабливої обкладинки.

Одним із найулюбленіших трендів XXI ст. є абстрактні та геометричні малюнки. Ці дизайни часто мають сміливі форми, візерунки та кольорові палітри, створюючи візуально вражаючі обкладинки, які привертають увагу та викликають відчуття сучасності й інновації.

Також багато книжкових дизайнерів зараз експериментують з еkleктичним підходом (поєднуючи елементи різних дизайнерських традицій, жанрів та епох) для створення унікальних і нетрадиційних обкладинок книг. Такий підхід забезпечує більшу креативність, персоналізацію та експерименти в дизайні книги.

Ну і, звичайно, із розвитком цифрових публікацій і електронних книг книжковий дизайн також почав включати цифрові й інтерактивні елементи. Це може включати анімовані обкладинки книг, інтерактивні ілюстрації чи мультимедійні елементи, які покращують враження від читання та створюють більш захопливий підхід до дизайну книги.

У міру того як екологічні проблеми стають дедалі помітнішими, зростає тенденція до сталого розвитку й екологічного книжкового дизайну. Це може включати використання перероблених або стійких матеріалів для обкладинок книг, мінімалістичний дизайн, який використовує менше

ресурсів, і звертає загальну увагу в такий спосіб до екологічно свідомих процесів виробництва.

Також дуже важливими у XXI ст. стали інклюзивність і різноманітність. Зараз обкладинки багатьох книг намагаються відобразити різноманітні характери та точки зору, представляючи людей різних рас, статі, сексуальної орієнтації та здібностей. Ця тенденція підкреслює важливість репрезентації та інклюзивності в літературі й оформленні книг.

Що стосується розробки художніх книг саме для дітей, автори та видавці можуть застосувати кілька підходів, щоб зробити книги привабливими для маленьких читачів. Ось кілька поширених підходів:

- **підхід, орієнтований на персонажів:** цей підхід спрямований на створення цікавих і близьких персонажів, з якими діти зможуть спілкуватися. Історія обертається навколо переживань і емоцій персонажів, а сюжет розвивається навколо їх взаємодії;
- **сюжетний підхід:** цей підхід спрямований на створення захопливої історії, яка прикутує увагу дітей від початку до кінця. Сюжет є рушійною силою оповідання, а дії та реакції персонажів визначаються подіями, що розгортаються;
- **підхід, орієнтований на концепцію:** цей підхід зосереджується на дослідженні конкретної ідеї чи теми, яка стосується дітей. Навколо цієї ідеї розвивається історія, а персонажі та сюжет використовуються, щоб проілюструвати та підкріпити її;
- **освітній підхід:** цей підхід спрямований на навчання дітей конкретним технологіями або набувають умінь, навичок через історію. Книга може включати завдання, головоломки чи вікторини для закріплення навчального змісту;
- **мультиmodalний підхід:** цей підхід використовує різні медіа для залучення дітей, наприклад графічні/ анімаційні ілюстрації, інтерактивні елементи чи аудіозаписи. Книга може містити

спливаючі вікна, вкладки, які можна витягнути, або інші інтерактивні функції, які заохочують дітей досліджувати історію та взаємодіяти з нею.

Зрештою, обраний підхід залежатиме від цілей автора та цільової аудиторії книги. Найуспішніші дитячі книжки часто поєднують елементи багатьох підходів, аби створити всебічне та захопливе читання.

Зображальна ілюстрація для дитини, який є доповненням до тексту або складовою його частиною, проявляє себе як спосіб розвитку мислення і уяви, тому якісний дизайн в дитячій літературі дозволяє дитині розвиватися і пізнавати світ. На розвиток творчого потенціалу дитини також впливають різні способи та методи виконання оформлення дитячих книг.

Діти активно вбирають інформацію та формують свій світогляд, тому необхідно дуже ретельно та старанно підготовлювати матеріал, щоб надрукувати книгу для дітей.

Перші зразки образотворчого мистецтва, з якими стикається дитина, знаходяться в дитячих книгах. Однією з цілей ілюстрування дитячих книг є знайомство дитини з художнім світом.

За словами Урі Шулевіца, «головна функція ілюстрації – висвітлювати текст, проливати світло на слова ... ілюстрація в середньовічних книгах називається ілюмінацією, термін ілюстрація походить від латинського дієслова «illustrate» означає «висвітлювати», «світити»».

У процесі ілюстрування книги самі ілюстрації відіграють велику роль. Вони висловлюють основну концепцію книги, навіть з невеликою кількістю слів. Дитина за допомогою ілюстрацій, легко простежує сюжет тексту, знайомиться з персонажами та тим як вони виглядають.

Отриманий результат ілюстрування дитячої книги можна оцінювати на підставі таких критеріїв як:

- створення нових візуальних образів на основі літературного оригіналу і його аналогів;
- стилістика ілюстрацій повинна відповідати стилю літературного твору;
- барвисті і яскраві кольори повинні відображати енергійність, активність, радість, властиву дітям;
- розробка візуальних образів повинна бути обумовлена сприйняттям дітей.

Персонажі є головною особливістю дитячої книги. Центральні герої повинні бути особливо виразними. Необхідно, щоб дітям подобався їх характер, зовнішність – це приверне увагу дитини, і вона полюбить таких персонажів.

Існує кілька правил для створення якісної ілюстрації до книги для дітей:

- необхідно враховувати мислення маленьких діток, тому зображати персонажів потрібно плоскими, лінійними, майже як в книжці-розмальовці. Такий спосіб допомагає дитині легше «зчитувати» героя, особливо такий спосіб хороший у книгах для дошкільнят. У міру дорослішання дитини вона може сприймати і складніші зображення;
- у персонажів повинна бути яскраво виражена міміка. Легко прочитувані емоції – радість, смуток, страх, злість.
- при створенні ілюстрацій для маленьких дітей кольори потрібно брати нескладні, виразні, спокійні;
- персонажі повинні бути виразними, що запам'ятовуються, характерні. Проте слід уникати заялжених стереотипів при створенні персонажів. Деякі стандартні герої можуть бути нудними. У той же час характер персонажів не повинен бути занадто складним. Якщо герой злий, то він повинен бути показаний злим, але разом

він не повинен лякати дитину, якщо добрий, то це повинно бути дуже ясно визначено. «Напівхарактери» дитина може не зрозуміти;

- усі персонажі повинні відповідати характерам, описаним у творі. У тексті події відбуваються в матеріальному світі та в світі нематеріальних речей, тому при створенні ілюстрацій необхідно це враховувати;
- пропорції героя лежать в основі його побудови, розробка кожного персонажа починається з його архетипу, потім піддається деформації в процесі пошуку;
- у кожному ескізі повинні бути означені деталі та контури, які будуть доопрацьовані в кольорі;
- потрібно правильно помістити персонажа в його оточення, фон, оскільки характер героя в книзі розкривається, зокрема, через його комунікацію із зовнішнім світом, дії. При цьому використовувати треба те, що дитині знайоме, з огляду на дитячу психологію;
- дітей завжди привертають неординарні ілюстрації, такими вони повинні бути в хорошій дитячій книзі. За можливістю картинок у книзі повинно бути багато.

Слід пам'ятати, що ілюстрації для кожної з вікових категорій мають свої особливості. Так, для дошкільнят ілюстрація повинна складатися зі знайомих елементів і образів, найбільш зрозумілих і близьких до реалістичних за своїми основними формами. Відтак часто використовується динамічна композиція, де персонаж в центрі дії, іноді його зображують без оточення. Для молодшого шкільного віку ілюстрація є складнішою. Композиція динамічна, часто асиметрична, використовується більше кольорових відтінків.

Засоби композиції впливають на сприйняття дітьми змісту ілюстрації. До таких засобів належать: лінія, пляма (форма), колір, перспектива тощо.

Основною якістю зображення є виразність у передачі форми, конструкцій предметів, зокрема, фігури персонажа, його пропорцій, жестів, рухів, постви, міміки, характерних індивідуальних особливостей, кількості та розміру елементів тощо.

В основі будь-яких складних об'ємно-просторових форм лежать прості геометричні тіла та їх різноманітність поєднань: куб, циліндр, куля, піраміда, конус, що допомагає передати в ілюстрації все розмаїття об'ємів з потрібними акцентами, характеристиками, зумовленими текстом. Важливим засобом виразності крім форми також виступає лінія.

Лінія – риска, яка визначає напрямок, межу, рівень чого-небудь [5]. Лінія здатна задати рух у композиції, розставити необхідні акценти. За гармонію та спокій відповідають плавні лінії, а різкі за рух, дисгармонію. На пластичні якості форми впливає безперервність і плавність лінії.

Дитячі ілюстрації в основному складаються з плавних ліній і відповідно пластичних елементів.

Ще одним елементом композиції є перспектива – це мистецтво зображати на площині тривимірний простір відповідно до планів зі зміною розмірів, обрисів, чіткості предметів, це зумовлено ступенем віддаленості їх від точки спостереження [6]. Перспективне скорочення робить реалістичнішим зображення, а також підкреслює міру важливості персонажа.

Правильне розташування об'єктів всередині композиції, їх масштабне співвідношення та кольорова насиченість розвивають здатність вимірювати та порівнювати відстані, визначати пропорції об'єкта.

Не менший вплив, ніж перспектива на простір має і світлотінь. *Світлотінь* – видимий на поверхні об'єкта розподіл освітленості, що створює шкалу яскравостей [7].

Роль тіні в композиції залежить від її концентрованості. Легка тінь, насичена рефlekсами надає м'якість і легкість всьому зображенню. Глибока

тінь, різкіше виділяє форму предмета. Чергування світлих і темних місць у зображальній ілюстрації часто також має на меті виявити більш чітко кожен предмет композиції. З цією метою досить часто використовується прийом розташування темного на світлому, а світлого на темному.

Колорит – система кольорових поєднань у творах образотворчого мистецтва. Він також є одним з найважливіших засобів емоційної виразності, колоритні зображення розвивають у дітей відчуття кольорової гармонії та дисгармонії.

Завдання ілюстратора в найбільш загальному значенні полягає в тому, щоб передати образно-естетичний зміст одного виду мистецтва (літератури) засобами та прийомами іншого (графіки).

Книжкова ілюстрація повинна стимулювати пізнавальну активну діяльність. Перегляд ілюстрацій – це візуальний досвід і різні художні враження. Цікаві композиції з правильними формами, динамікою, акцентами, колоритом будуть сприяти успішному розвитку розумової діяльності дітей.

1.3. Сюжетне та мотивне розмаїття казки «Червона Шапочка» в історіографічному контексті

Казка «Червона Шапочка» добре відома усім з дитинства, має давню і цікаву історію. Сюжет про дівчинку одурену вовком, був розповсюджений у Франції, Італії ще в середні віки. В альпійських передгір'ях і в Тиролі казка, відома там щонайменше з XIV ст. мала особливу популярність. Через

розповсюдження казки у різних країнах, зміст кошика варіювався: в північній Італії онучка несла бабусі свіжу рибу, в Швейцарії – головку молодого сиру, на півдні Франції – пиріжок і горщик масла.

У фольклорних записах сюжет виглядає так [8;9]: мати посилає доньку до бабусі з молоком і хлібом. Та зустрічає вовка, перевертня або навіть огра, розповідає йому куди йде. Вовк випереджає дівчинку, вбиває бабусю, готує з її тіла наїдки, а з крові – напій, одягається в одягу бабусі, лягає до її ліжка. Коли дівчинка приходить, вовк пропонує їй поїсти. Бабусин котик намагається попередити дівчинку про те, щоб не їла наїдки, але вовк кидає в котика дерев'яний башмак і вбиває його. Потім вовк пропонує дівчинці роздягнутися та лягти поруч з ним, а одягу жбурнути до вогнища. Та так і робить, і лягаючи поруч з вовком, запитує, чому у нього так багато волосся, широкі плечі, довгі нігті, великі зуби. На останнє запитання вовк відповідає: «Це щоб скоріше з'їсти тебе, дитино моя!» і з'їдає дівчинку. Таким чином закінчується більшість записаних варіантів, хоча в деяких дівчинка за допомогою хитрощів втікає від вовка.

Шарль Перро літературно обробив народний сюжет. Він прибрав мотив канібалізму, персонаж-котика і його вбивство вовком, додав викликаючого червону шапочку – чіпець-«компаньйонку» (в оригіналі «шаперон» (фр. *chaperon*), в часи Перро не модний в містах, але популярний у жінок в сільській місцевості), який носила дівчинка, а головне – повчально осмислив казку, ввів мотив порушення дівчинкою пристойностей, за які вона поплатилась, і закінчив казку віршованою мораллю дівчатам остерігатися спокуси [10]. Тим самим, хоча грубі натуралістичні моменти народної казки були суттєво пом'якшені, звернення до питання взаємовідношення статей було підкреслено. Казка була видана 1697 р. в Парижі, в книзі «Казки матусі Гуски, або Історії і казки минулих часів з повчаннями», більш відомою як «Казки Матусі Гуски» [11].

Брати Грімм створили свій варіант казки, який був записаний на сто років пізніше смерті Перро і став класичним в сучасній дитячій літературі. По одній із версій вони почули казку від Марії Мюллер, що працювала економкою в будинку майбутньої дружини Вільгельма Грімма. Згідно з іншою версією – від Жанетти Хассенпфлуг, яка по матері походила від гугенотів, вигнаних із Франції за часів Людовика XIV. Передбачається, що Червона Шапочка в її варіанті існувала до Перро. До казки було додано гарну кінцівку: в цьому варіанті лісоруби що проходили повз, почувши шум, вбивають вовка, розрізають йому живіт і рятують бабусю та Червону Шапочку. По одній із версій, цей епізод був запозичений з іншої популярної німецької казки «Вовк і семеро козенят» [12], по іншій – з п'єси «Життя і смерть Червоної Шапочки», написаної у 1800 році німецьким письменником романтиком Людвигом Тіком. Моралізаторство Перро на тему взаємовідносин статей з казки зчезло, як і всі сексуально забарвлені мотиви. У тексті казки Червона шапочка порушує не пристойності, а волю матері, яка просить доньку піти до бабусі, не відволікаючись ні на що. Мораль в кінці казки додається як попередження неслухняним дітям: «Ну, вже тепер, я ніколи не стану у лісі звертати в бік від великої дороги, не ослушаюсь більше материнських наказів».

Сюжет «Червоної Шапочки» переосмислювався протягом багатьох років у різних видах мистецтва – екранізаціях та театральних постановках, образотворчому мистецтві, мультиплікації, музичних фільмах тощо. Сюжет «Червоної Шапочки» залишився актуальним і у XXI ст.

У 2005 р. на екранах Сполучених Штатів Америки вийшов комедійний анімаційний фільм «Правдива історія Червоної Шапочки», а в 2011 р. мультфільм продовження «Правдивої історії Червоної Шапочки» – «Червона Шапочка проти зла». У 2011 році також вийшов американський художній фільм Кетрін Хардвік і продюсера Леонардо Ді Капріо як готична

екранізація казки «Червона Шапочка», де вовк знову перевертень, що живе в селі. В цьому ж році на екрани виходить американський телесеріал каналу «ABC» у жанрі фентезі «Одного разу у казці», в якому Червона Шапочка сама є вовком-перевертнем. Пілотна серія серіалу «Грім» (2011–2017) – фантастичний серіал про існуючих серед людей казкових персонажів – перша серія знята за мотивами казки «Червона Шапочка».

Ще у 2011 р. вийшов американський фільм «Червона Шапочка» у стилі темне фентезі, що інтерпретує класичний сюжет як історію протистояння із вовкулакою. Схожий сюжет вміщений у шостому сезоні серіалу «Вовчєня», де хижак замінений Жеводанським звіром.

У 2015 р. Олесь Барліг написав п'єсу «Уроборос у Східному експресі», що містить численні алюзії на казку про Червону Шапочку. П'єса потрапила до програми Фестивалю рівності у Запоріжжі та фестивалю «Тиждень актуальної п'єси» [13].

У 2017 р. ця казка увійшла до збірки «Звірі подивляться замість тебе» [14], виданої у видавництві «Крок».

Вищевикладене свідчить як про популярність казки, так і про її актуальність до теперішнього часу. Але класичний сюжет не відповідає викликам сучасності.

Серед недоліків класичного сюжету сучасники зазначають безвідповідальну поведінку матері, погану комунікацію в родині Червоної Шапочки (визнала в переодягненому вовку бабусю), жахливу реалістичність, жорстокість (мами кажуть, що їм важко прочитати дитині про ті чи інші жорстокі дії) та жорстоке поводження з тваринами. Деякі діти виявляють милосердя по відношенню до негативних персонажів. Наприклад, жаліють вовка з «Червоної Шапочки».

Таким чином, результати опитування свідчать про те, що споживач потребує осучаснення сюжету класичної казки та її персонажів, створення

нової атмосфери казки, адаптованої для сприйняття дітьми XXI ст. та моралізовану відповідно до запитів їх батьків.

У цілому можна сказати, що тема казки «Червона шапочка» актуальна і на сьогоднішній день.

Висновки до першого розділу

Підсумовуючи, книжковий дизайн у XXI ст. характеризується поєднанням мінімалізму, написів від руки, сміливої типографіки, абстрактних дизайнів, цифрових, інтерактивних елементів та інклюзивності. Обкладинки книг стають більш креативними, експериментальними та відображають мінливий культурний і технологічний ландшафт, зосереджуючись на візуальному впливі, автентичності.

Виходячи з правил видання дитячих книжок, важливо переконатися, що ілюстрації та зміст відповідають цільовій віковій групі, щоб книжка була захоплюючою, а також містила позитивне повідомлення, мораль. Коли йдеться про «Червону шапочку», важливо зацентувати повчальний характер казкової історії як повчальної. Сюжет «Червоної шапочки» протягом багатьох років переосмислювався в різних видах мистецтва, таких, як: кінематографі, театрі, графіці, мультиплікації, тому перед цією кваліфікаційною роботою постає завдання створити ілюстрації на підставі оновленого сюжету за потребами сучасного споживача (дітей і їх батьків).

У підходах до оформлення художньої літератури для дітей важливо враховувати вікову групу та рівень навичок читання цільової аудиторії, а також її вподобання. Ілюстрації мають бути візуально привабливими, узгоджуватися зі змістом викладу та покращувати враження від читання. Макет і форматування книги також слід ретельно продумати, щоб забезпечити зручність читання, зокрема, належним використанням типографіки та пробілу.

Таким чином, дитячі книги мають величезне значення у становленні культурної особистості, тому що мають освітні, емоційні, соціальні, естетичні та інші культурні цінності для юних читачів.

РОЗДІЛ II. ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦІЯ КНИГИ «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

2.1. Оформлення видань казок для дітей Ш. Перро: прототипи та аналоги

Класичні ілюстровані видання казок Перро були популярними протягом багатьох поколінь. Ці видання зазвичай містять барвисті химерні ілюстрації, які оживляють історії для юних читачів. Деякі приклади включають видання, проілюстровані Гюставом Доре, та видання, проілюстроване Артуром Рекхемом.

Сучасними авторами було зроблено багато переказів казок Перро, які можуть стати джерелом натхнення для сучасних видань. Приклади включають «Повернення фей» і «Випробування принцеси» Гейла Карсона Левіна.

Розробляючи видання казок Перро для дітей, важливо враховувати аудиторію та цілі проєкту. Черпаючи натхнення в цих прототипах і аналогах, можна створювати захоплюючі видання, що запам'ятовуються, і нести вічні історії новому поколінню читачів.

За минулі роки вийшло багато видань казки Шарля Перро «Червона Шапочка», кожне з яких мало свій унікальний дизайн і стиль.

Розглянемо найкращі аналоги сучасного книжкового дизайну.

«Little Red Riding Hood» (Illustrated by Bao Luu) (див. дод. 1)

Чарівний переказ улюбленої казки з приємним для дітей кінцем і чудовими ілюстраціями від Бао Луу.

Стильове вирішення. Ілюстрації до «Червоної Шапочки» мають горизонтальну орієнтацію (див. дод. 1). Книга виконана за допомогою растрових ілюстрацій, які імітують традиційний стиль, а саме акварельний живопис. Особлива увага приділена фактурам на зображеннях та опрацюванню дрібних деталей. В ілюстраціях зроблений акцент на елементах природи.

Композиційне вирішення. Центром композиції є головна героїня та текстовий блок. На другому плані багато допоміжних елементів.

Колористичне вирішення. Перевага віддається тепло-холодним відтінкам (контрастним поєднанням), що розташовані у хронометричному колі – починаючи з зеленого і закінчуючи червоно-фіолетовим. Проте завдяки тому, що поруч з цими кольорами розташований теплий червоно-помаранчевий колір ці кольори здаються більш теплими, що створює затишну атмосферу. Основні кольори: блакитний, зелений та кадмій червоний. Дотримання однієї кольорової гами сприяє цілісності сприйняття набору окремих ілюстрацій як єдиного цілого.

Шрифтове вирішення. Колір шрифту чорний. Шрифт імітує рукописний. Відцентровий по вертикалі, містить декоративні елементи. Міжбуквена та міжстрокова відстань добре підібрана, що полегшує читання.

Недоліків немає. Один із найкращих варіантів ілюстрованої книги.

«Little Red Riding Hood» (Illustrated by Trina Schart Hyman) (див. дод. 2)

Ця версія казки від Тріни Шарт Хайман просто прекрасна. Використані нею тіні та світло чудові. Є на що подивитися завдяки великій кількості деталей. Елізабет (Червона Шапочка) — мила маленька дівчинка. Лісові ілюстрації Хайман чудові, як флора, що розливається всюди, та й усі маленькі створіння. Особливо приємні візерунки, що облямовують текст.

Роботи Тріни змушують мене згадати Артура Рекхема та Едмунда Дюлака з їх дуже детальними ілюстраціями та чудовим використанням тіні та світла. Досліджуючи, на якому носії працювала Тріна, було знайдено цей уривок інтерв'ю з Тріною з «Дещо про автора»[15].

«Я роблю всю свою роботу над одним і тим же твором на папері, тож мої попередні ескізи стають готовим твором мистецтва. Спочатку я роблю малюнок олівцем, потім використовую туш і пензель, потім акрилову фарбу, яку я розбавляю, як акварель, і наношу тонкою глазур'ю. Я вважаю, що тому, що працюю на одному шматку креслярської дошки, картини живі. Моя власна боротьба над остаточним зображенням дає картині душу».

Тріна також заявила, що вона може додати кольоровий олівець, грифельний олівець, пастель або кольорові олівці. Тріна також сказала: «Я можу працювати лише над однією книгою за раз, тому що, коли я ілюструю книгу (або навіть ілюструю обкладинку до роману), я повністю занурююсь у «світ» цієї історії, і не смію дозволити будь-чому іншому вторгтися в уявний світ, який я створила».

Стильове вирішення. Ілюстрації книги «Червона Шапочка» мають вертикальну орієнтацію. Книга виконана за допомогою традиційного виду малюнку на папері з використанням акрилу та олівців. Більшість ілюстрацій мають повітряну перспективу.

Композиційне вирішення. Центром композиції є головна героїня та текстовий блок. На другому плані багато допоміжних елементів.

Колористичне вирішення. Основні кольори обрані для ілюстрування сюжету – коричневі та вохристі. Проте іноді ілюстрації бувають настільки темними, що деякі елементи просто не помічаються. Дотримання однієї кольорової гами сприяє цілості сприйняття набору окремих ілюстрацій як єдиного цілого.

Шрифтове вирішення. Колір шрифту чорний, з засічками. Шрифт виразний. Міжбуквена та міжстрокова відстань мають оптимальні розміри, що робить текст легким для зчитування.

Недоліки. Найголовнішим недоліком є темні та похмурі ілюстрації, що не завжди приваблює дітей(а книжка позиціонується саме як дитяча). А також іноді перенасичені деталями рамочки тексту відволікають увагу від читання.

«**Little Red Riding Hood**» (від видавництва **Kidsbooks Publishing**) (див. дод. 3)

Стильове вирішення. Ілюстрації мають горизонтальну орієнтацію. Книга виконана за допомогою традиційного стилю, а саме з використанням акварелі й олівців. Особлива увага приділена текстурам на зображеннях та опрацюванню дрібних деталей. Мають умовно плоску перспективу. В ілюстраціях велика увага приділяється навколишньому середовищу.

Композиційне вирішення. Центром композиції є головна героїня та природа.

Колористичне вирішення. Перевага віддається тепли відтінкам, що розташовані у хронометричному колі – починаючи з зеленого і закінчуючи червоним. Поруч з цими кольорами розташований холодний блакитний, проте завдяки переважно теплим відтінкам ці кольори здаються більш теплими, що створює затишну атмосферу. Основні кольори: зелений, блакитний та помаранчевий. Дотримання однієї кольорової гама сприяє цілісності сприйняття набору окремих ілюстрацій, як єдиного цілого.

Шрифтове вирішення. Колір шрифту чорний. Шрифт із засічками. Має різні види верстки: по лівому краю, від центру тощо.

Недоли. Одним із недоліків книги є те, що текст не має свого чіткого місця на сторінці, що ускладнює зчитування інформації.

Розглянувши три ілюстровані варіанти книги «Червона Шапочка» від різних художників і видавництв, можна зробити наступні висновки. Для всіх дитячих книг притаманним є яскраве ілюстрування сюжету, розбивка тексту на чіткі блоки, які не суперечать зображенню. Ілюстрації ефективно візуалізують історію та передають персонажів, обстановку та дії в чіткий і привабливий спосіб. Враховуючи тон історії та емоції героїв, використовують кольори, текстури та стилі, які відповідають настрою кожної сцени. Ілюстрації мають послідовний стиль у всій книзі, щоби зберегти зв'язаний вигляд і відчуття. Це допомагає читачам залишатися залученими й уникати відволікань, які можуть відвернути увагу від історії. Персонажі візуально виразні та такі, що запам'ятовуються, з унікальними рисами та характерами, які виділяють їх. Це допомагає читачам налагодити зв'язок із героями та більше заглибитися в історію. Ілюстрації мають темп сюжету, при цьому кожна сцена ґрунтується на попередній і веде до наступної. Це допомагає створити відчуття напруги та хвилювання, підтримувати зацікавленість читачів і бажання побачити, що трапиться далі. Також ретельно продумана композиція кожної ілюстрації створює динамічний і візуально привабливий макет. Це включає в себе вибір цікавих ракурсів і перспектив, зміну розміру та розташування символів і об'єктів, а також використання візуальних підказок, щоб направляти око читача по сторінці. Ілюстрації містять достатньо деталей, щоб повністю занурити читачів в історію, уникаючи при цьому безладу чи плутанини. Це включає додавання дрібних деталей, які покращують обстановку чи персонажів, уникаючи при цьому непотрібних відволікань, які можуть заважати сприйманню основної дії.

Загалом, створення ілюстрованої книги «Червона шапочка» вимагає ретельної уваги до деталей, продуманого темпу та послідовного стилю, щоб ефективно передати історію та залучити читачів будь-якого віку.

2.2. Концепція дизайну видання «Червона Шапочка» Ш. Перро

Для ілюстрування казки потрібно було визначити цільову аудиторію. Моя цільова аудиторія – це діти від 3 років. Вони можуть представляти себе в ролі будь-якого персонажа, починають розмірковувати і готові до початкового навчання.

Проєктування книги починається з написання дизайнерської концепції, що має узгоджуватися з видавничою концепцією.

Класичний сюжет «Червоної Шапочки» потребує деяких змін. Постає задача зберігання класичної сюжетної лінії казки, проте адаптованої для сприйняття дітьми XXI ст. та моралізовану відповідно до культурно-етичних норм сучасності.

Отже по-перше, постає завдання створення видозміненої класичної сюжетної лінії казки з виключенням з неї жорстокої поведінки. По-друге, необхідно переосмислити концепцію персонажів як з точки зору дизайну, так і характерів.

Щоб створити сценарій потрібно вирішити низку завдань, таких як: добре продумана ідея та чітка послідовність сцен.

Головними змінами класичного сюжету в оновленій концепції є перероблення вовка з негативного персонажа на позитивного (щоб виключити його смерть у кінці). Так, з самого початку вовк дійсно, згідно з оригіналом, хотів з'їсти Червону Шапочку та Бабусю, проте не зробив цього і навіть вибачився за свою поведінку в кінці історії.

До створеного сюжету було придумано 24 ілюстрації. На кожній із сторінок буде розташовано нове зображення в супровід до віконечка тексту згори.

Перед початком створення персонажів було проаналізовано багато сторінок сучасних популярних інстаграм художників: ось стиль тих з них,

що був обраний для майбутньої роботи над створенням персонажів (див. дод 4-5):

1. **Джей Чен** (Jay Chen) [17] – американський художник концепт артів, а також візуальний художник «Brazen animation» (див. дод. 4);
2. **Ільза Хартінг** (Ilse Harting) [18] – працює вільним художником у Нідерландах. Її робота в основному зосереджена на концепт-артах персонажів та ілюстраціях (див. дод. 4);
3. **Ретт** (Rhett (RHETTARO)) [19] – американський художник, займається розробкою персонажів та створенням свого особистого коміксу (див. дод. 5);
4. **Сімона Грюневальд** (Simone Grunewald) [20] – художниця з Німеччини, яка працювала в ігровій індустрії понад 10 років, проте зараз вона перейшла на фріланс і стала більш відома малюванням гумористичних персонажів і побутових тем (див. дод. 5).

Проаналізувавши сучасні роботи дизайнерів персонажів, було зроблено такі висновки: персонажам притаманні спрощення форм пропорцій тіла, великі очі, активна міміка та яскрава кольорова палітра.

Для створення оновленого образу Червоної Шапочки було обрано візуально спрощений стиль моделювання обличчя, проте з переважно великою кількістю деталей в одязі та декораціях, для того щоб читачу було цікавіше розглядати малюнки.

Для костюму Червоної Шапочки було обрано стиль лоліти.

Мода Лоліта – японська субкультура, заснована на стилі часів Вікторіанської епохи, а також на костюмах епохи рококо. Лоліта – одна з найпопулярніших субкультур Японії, що залишила слід у моді, музиці та інших галузях культур. Костюм Лоліти, як правило, складається зі спідниці чи сукні довжиною до коліна, головного убору, блузи та високого взуття на підборах (або черевиків на платформі) [21].

Тож образ Червоної шапочки включає в себе червону сукню до коліна з пишними білими рукавами та великим бантом на поясі, білі панчохи, червоні черевички та, звичайно, шапочка червоного кольору.

На відміну від класичного сюжету цієї казки ми дотримуємося оригінальної видавничої концепції, де Вовк позитивний персонаж. Хоч з самого початку він і хотів з'їсти Червону Шапочку та Бабусю, проте він не зробив цього, а потім навіть вибачився. Тому його образ теж буде змінюватися по ходу сюжету: із підступного та єхидного до доброго та ввічливого.

Для створення навколишнього середовища аналогами виступають пейзажі сільських околиць, зображення лісу. Будиночки мають звичайний сільський вигляд як зовні так і всередині.

Наступним етапом розробки книги є створення образу персонажів та для цього потрібно визначитися з основою дизайну. Враховувати найбільші ризики дизайну та створити прототип, який зменшить ці ризики. Створення більш детального дизайну, ґрунтуючись на інформації, яку отримано.

Для створення книги «Червона шапочка» була використана програма Clip Studio Paint. Ґрунтуючись на описах вище було створено концепти усіх ключових персонажів. За допомогою програми було створено приблизний макет, де було візуалізовано розташування зображення з текстом і наглядно показано як саме воно повинно узгоджуватися.

Кожна сторінка книги – це сцена казки. Перед створенням книги дуже важливо уявляти всю інформацію про кожен елемент книги, а завдяки сценарію прототипу можна це зробити і при цьому вирішити безліч проблем ще до початку створення книги, що допомагає досягти найкращого результату. Для забезпечення цілісності художнього оформлення та логіки ілюстраційних зображень ми керувалися видавничою концепцією.

Стильове вирішення. Книга «Червона Шапочка» виконана за допомогою растрових ілюстрацій. Вони мають горизонтальну орієнтацію та виконані за допомогою програми Clip Studio Paint. Ілюстрації мають повітряну перспективу.

Композиційне вирішення. Особлива увага приділена головним персонажам, які є центром композиції ілюстрацій.

Текстовий блок має своє чітко визначене місце на сторінці – зверху сторінки над ілюстраціями.

Колористичне вирішення. При виборі кольорів ми послуговувалася дослідженнями В. О. Моляк «Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях» [22] з психології дитячого сприйняття. Розвиток зорового сприйняття малюка багато в чому пов'язане з його колірним оточенням, адже колір новонароджений починає розрізняти раніше, ніж дізнаватися форму предметів. Як показали дослідження, немовлята першими починають бачити кольори теплої частини спектра: червоний, помаранчевий, жовтий. І саме вони мають найбільший позитивний вплив на формування дитячої психіки. Не менш важливі й інші кольори: заспокійливий зелений, прохолодний блакитний, ніжний і теплий бежевий. А ось темні відтінки діти не люблять, їх вплив може мати негативний характер.

На відміну від дорослих, дітей не дратують яскраві фарби, вони стимулюють їх фізичну та розумову активність, корисно впливають на настрій і реакцію на навколишнє. Тому ми для ілюстрування книги «Червона Шапочка» обрали кольори теплої частини спектра: червоний, помаранчевий, жовтий, а також заспокійливий зелений, прохолодний блакитний, ніжний і теплий бежевий.

Шрифтове вирішення. У книжці «Червона Шапочка» використано шрифт Garamond, тому що, по-перше, він є одним із найупізнаваніших, а по-друге, за результатами дослідження [23], він виявився найбільш читабельним.

Garamond — сімейство гарнітур, які використовуються з XVI ст. та були винайдені Клодом Гарамоном чи базуються на його працях. Garamond використовується в книгодрукуванні частіше за будь-який інший шрифт [24]. Garamond має помірну контрастність. Знаки алфавіту широкі, перетин круглих елементів з вертикальними, виконано під невеликим кутом, що робить внутрішній простір знаків світлим і легким. Шрифт добре читається у дрібних кеглях.

Колір шрифту чорний, текст розташований на білому тлі, що робить його сприйняття легким.

Проаналізувавши аналоги, виділилися основні характеристики образів персонажів і оформлення, яке підштовхнуло до єдиного пластичного вирішення ілюстрацій. Застосування плавних ліній і вигинів, допоможуть увиразнити особливості кожного героя, а гострі прямі кути в малюнку використовуватимуться для акцентів зовнішнього вигляді. Посиленню контрастів сприяють пластичні незграбні форми, що важливо для реалізації унікальності окремих героїв.

Характер персонажів багато в чому зчитується завдяки лініям, контурам фігур, лінійним рисам обличчя. Для демонстрації різноманіття виразності лінії, було вирішено використовувати плавні, округлі та кутасті.

Плавність і пластичність позитивно налаштовує дітей при перегляді ілюстрацій у книзі, підсвідомо створюючи відчуття комфорту та спокою.

При розробці образів персонажів книги були зроблені дії зі збереження характерних особливостей кожного героя, проте при цьому ми намагалися уникнути стереотипного сприйняття вже існуючих образів інтерпретованих іншими ілюстраторами раніше.

На етапі ескізування образів проводився детальний розгляд наступних характеристик:

1. Зріст (розмір) персонажів багато в чому визначається його характером. Для того щоб дитина – дошкільник або ж молодший школяр – зіставила себе з головним героєм, його малюють у пропорціях, наближених до дитячих. У героїв, які є милими та добрими, закладаються пропорції дитячого тіла: менше тіло, велика голова, великі очі. Так у дітей є можливість простіше зіставити себе з героєм або уявити себе на його місці. Цей прийом був використаний на прикладі персонажа Червоної Шапочки, щоби показати її наближеність до дитини-слухача з анатомічної та психологічної сторони.

У цій книзі є і дорослі персонажі (Матуся та Дроворуб), вони мають високі, стрункі фігури, наближені до людських, що говорить про їх самодостатність. Ці образи дитина повинна проєктувати з певним ідеалом, тобто бачити не стільки реальність в цьому образі, скільки зразок для наслідування та прагнути до нього.

2. Маса. Повнота так само відображає різницю персонажів в їх силуетах і допомагає передати різницю між ними. Наприклад, персонаж Бабусі є більш масивним порівняно з персонажем Матусі. В основу Бабусі лягла більш повна, масивна фігура, а за основу фігури Мами обрана худорлява, витягнута форма.

Усі персонажі повинні бути виконані в одній стилістиці, для цього у формоутворенні виділяються ключові риси: виразно-виділені вигини, їх плавність і витонченість, фон, предмети оточення та природа. Персонажі мають ледве помітний контур, що виконує функцію розмежування персонажів, щоби вони не виглядали одним цілим, і приємні для ока кольори, завдяки чому персонажі здаються живими.

У добірці костюмів використовувалися як реальні зображення – документальні зразки, так і асоціативний матеріал. У даному творі

костюмовані персонажі: Червона Шапочка, Матуся, Бабуся та Дроворуб. У кожного персонажа є своя характерна йому атрибутика: аксесуари й особисті речі, що розкривають образ персонажа та доповнюють його.

Будинок і місце проживання (перебування) багато що може сказати про персонажа: цей принцип був врахований і при створенні оточення, розробці фону в ілюстраціях. Коли герої вписуються в обстановку, значить, вони відповідають своєму місцезнаходженню та відчують себе комфортно в одному місці розвитку сюжету. Тоді як контраст героя та фону визначає конфліктну ситуацію в історії. Цей принцип створення фону допомагає дітям краще сприйняти текст.

За підсумками аналізу сюжету створено 24 ілюстрації (без урахування обкладинки й інших допоміжних елементів на сторінках).

Створення ілюстрацій починається з серії ескізів. Намагаємося розвинути декілька ідей. Сенс створення декількох варіантів полягає в тому, щоб знайти більш цікаве рішення. Для цього, виходячи з аналізу популярних концепт-артів персонажів, відбираємо найбільш вдалі, на наш погляд, форми тіл, елементи одягу та декору і на їх основі розробляємо декілька варіантів власних образів персонажів книги «Червона Шапочка».

Серед створених варіантів ескізів персонажів вибираємо ті, що гармонійно поєднуються між собою та більш влучно передають характери героїв і відповідають атмосфері і духу казки «Червона шапочка».

На стадії грубого ескізу намагаємося знайти композицію та відчути вдалася ідея в графічному виконанні чи ні.

Потім допрацьовуємо відібрані ескізи персонажів, підбираємо кольорову палітру для ілюстрацій, допрацювати дрібні деталі, враховуючи сприйняття малюками кольорової гами. (див. дод. 6—8)

Ілюстрації, які повинні вийти в ході створення дипломної роботи, повинні представляти собою завершену композицію, повноцінно передаючи задуми

художній образ. З огляду на переглянуті аналоги, зтверджуємо у думці, що читача зацікавлять нові форми, отже книга має виділятися на тлі інших видань.

Висновок до другого розділу

Другий розділ дослідження присвячено розробці й обґрунтуванню дизайн-концепції видання на підставі історично-літературній розвідці.

Літературний аспект «Червоної шапочки» полягає в її незмінній популярності та численних адаптаціях та інтерпретаціях, на які вона надихнула протягом багатьох років. Це історично значуща казка, яка століттями захоплювала глядачів. Її незмінна популярність полягає в дослідженні таких тем, як невинність, небезпека, непокора та наслідки вчинків. Ця історія була адаптована та інтерпретована багатьма способами, що робить її багатим і багатограним літературним твором.

Розробляючи дитячу книжку за сюжетом «Червоної Шапочки», було враховано такі аспекти як:

- вибір стилю ілюстрації, який відповідає цільовій віковій групі та загальному тону казки;

- була обрана яскрава та гармонічна палітра кольорів, яка підсилює настрій історії;
- створені унікальні та виразні персонажі, які оживляють історію.
- було обрано зручний для дітей шрифт для тексту, який легко читається та доповнює загальну естетику дизайну;
- було створено привабливу обкладинку, яка відображає суть історії та спонукає читачів взяти книгу в руки.

Ілюстрації до дитячої книги «Червона Шапочка» було ретельно продумано як за композицією, так і за декоративними та кольоровими засобами. Кожна ілюстрація візуалізує події, які описуються у текстовому «віконечку» згори. За допомогою книжкової ілюстрації здійснюється соціалізація дітей, тому що наочно демонструються різні види взаємин між людьми. Набуття цього знання про навколишню дійсність розвиває їх моральність і культуру спілкування. Тому обрані та проілюстровані найважливіші сцени книги, в яких герої відчують певні емоції, що демонструє їх реакцію в різних ситуаціях.

Для дитини в ранньому віці дуже важливі ілюстрації. Щоб з'явилося бажання ознайомитися з книгою та викликати значний інтерес у дитини, яка не вміє читати, цікавими є барвисті, оригінальні та незабутні картинки.

Кожному герою надавалася певна характерна постава залежно від обставин, яка демонструвала особливості його статури, виділяючи акценти у вигляді атрибутів. Тональне розбиття героїв і фону чітко формує плановість і дозволяє виділяти головне в зображенні, визначає композиційний центр; кольорові акценти змушують звернути увагу дитини на необхідні моменти. Сприйняття складних форм і образів дозволяє розширити реалістичне мислення дітей, сприяє задіянню та розвитку уяви. Для ілюстрування книги «Червона Шапочка» обрані кольори теплої частини спектра: червоний, помаранчевий, жовтий, а також заспокійливий зелений, прохолодний блакитний, ніжний і теплий бежевий. Кольорове рішення

відображає специфіку світу та середовища, описаного в книзі, що справляє сильний вплив на дитину, оскільки вона мислить емоційно: формами, кольорами, звуками тощо.

Колоритні та динамічні ілюстрації збагачують твір естетично. Поєднання кольорів впливають на почуття дітей, викликаючи у них певні емоційні реакції при перегляді ілюстрацій під час читання книги, що є визначальним моментом якості та подальшої впізнаваності книги.

Форматом книги було обрано формат А5 (148x210 мм). Застосовано шрифт Garamond, тому що, по-перше, він є одним із найрозповсюдженіших, а по-друге, за результатами дослідження він виявився найбільш читабельним.

В основі композиційного підходу розробки ієрархії образів і призначення їм відповідного місця, узгодженість маси та кольору, вибір масштабу для зорового сприйняття.

Зміни твору повинні зацікавити та справити естетичний вплив на дітей.

Залучення елемента стародавньої французької стилістики, а саме «шаперон», у створенні образу Червоної Шапочки поєднує «минуле» та «майбутнє» казки.

Загалом, ключ до створення успішного видання «Червоної Шапочки» полягає в тому, щоб знайти стиль і нюанси характерів образів, які б відповідали історії та залучали читачів новими та захоплюючими способами.

Переглянувши макети сторінок і обкладинки, можна сказати, що книга є цілісною, композиційно грамотно побудованою і несе розважально-пізнавальну функцію, тож мету проєкту виконано.

РОЗДІЛ III. ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

3.1. Види друку та матеріали

Методи нанесення зображень на поліграфічну продукцію постійно вдосконалюються. Ще якихось кілька десятиліть років особливого вибору не було, а сьогодні існують різноманітні види друку в поліграфії. Для кожного з них характерна певна технологія роботи та різновид обладнання, що використовується для виготовлення поліграфічної продукції. Який саме метод друку підібрати багато в чому залежить від накладу, типу носія, особливостей продукції, що виготовляється, швидкості виконання замовлення, необхідної якості кольору та бюджету, закладеного клієнтом. Добре, що зараз є численні види друку в поліграфії, які дозволять за комплексом критеріїв підібрати найбільш прийнятний.

Процес друку розділяється на 3 етапи: підготовка перед друком, власне сам друк і обробка після нього. Перший етап – це ретельна розробка макета, далі йде робота над забезпеченням насиченості барвників, раструванням зображення, виведення фотоформ.

Усі види друку в поліграфії засновані на єдиному принципі зображення, відмінності полягають тільки в технологіях і обладнанні. Поліграфію ділять на типи та способи друку. Вони відрізняються структурою друкуючих форм, елементів.

Поліграфічна галузь для нанесення зображення на матеріал використовує не один вид друку, адже для багатьох умов потрібно використати свою технологію.

Офсетний друк

Вже не одне десятиліття займає провідні позиції за популярністю серед усіх видів друку. Безперечною перевагою цього є дешевизна виготовлення однієї копії за умови друку великих тиражів. Це технологія друку, за якої фарба з друкованої форми переноситься на папір не безпосередньо, а через проміжні циліндри, офсетні вали. У перекладі з

англійської off-set означає без контакту з формою. Офсетний друк також називають плоским друком. Ще одна відмінність офсету від інших видів друку – це те, що зображення робиться прямим, а не дзеркальним. Принцип офсетного друку дуже простий: спочатку зображення наноситься на фоточутливий шар друкарської форми, потім вал із формою переносить його на офсетний вал, а звідти – на папір [25].

Високий друк

Цей друк належить до перших способів поліграфії. При дотриманні цієї технології всі елементи (літери та символи) знаходяться вище прогалін. До такої методики/способу належить і флексографія. Різниця між нею та високим друком полягає в тому, що використовуються різні друковані форми та по-різному протікає процес поліграфії. Цей спосіб друку тривалий час був затребуваним. Поступово йому на зміну прийшов офсетний друк. Головною причиною стала низька ціна виробництва, покращена якість продукту (надруковане зображення значно чіткіше) та підвищені показники продуктивності.

Даний спосіб поліграфії досі затребуваний у деяких видах виробництва, де клієнти не потребують високої якості. Зазвичай це видання телефонних довідників, етикеток, що самоклеяться, деяких газет і книг.

Цей спосіб ще називають книжковим або друкарським, оскільки для нього характерні контрастні літери та символи [26].

Глибокий друк.

Це спосіб друку з використанням друкованої форми, на якій друкуючі елементи заглиблені по відношенню до пробільних.

Від плоского та високого друку глибокий відрізняється тим, що товщина шару фарби на одному відбитку може змінюватися від десятків до сотень, тоді як зазвичай цей показник стабільний і становить близько 1 мікрметра. Така особливість технології забезпечує рельєфність елементів

зображення, що виступають над поверхнею паперу. Шорсткість зображень відчувається при дотику.

У поліграфії глибокий друк традиційно використовувався для виробництва ілюстрованої продукції, наприклад багатих на фотографії журналів, оскільки текст при глибокому друці виходить менш чітким, ніж при високому друці. У художній графіці метод глибокого друку застосовується в окремих видах гравюри, зокрема в офорті [27].

Трафаретний друк

Трафаретним друком називається технологія перенесення зображення чи тексту на матеріал з допомогою шаблона-трафарета. У друкованій формі роблять отвори, що відповідають контурам майбутнього штампу; Через ці отвори фарба потрапляє на бажану поверхню, залишається відбиток [28].

Цифровий друк

Цифровим друком називається процес, у якому фарба наноситься на поверхню прямо без використання спеціальних друкованих форм. Даний метод нанесення зображення та написів значно дешевше; дозволяє створювати дрібні та середні за розміром партії виробів із зображенням і текстом. Такий друк усе частіше використовується у виробництві одягу та поліграфічної продукції, включаючи сувеніри – чашки, бейсболки, футболки тощо.

На відміну від офсетного друку перенесення зображення з цифрового носія відбувається безпосередньо з джерела даних – ПК, ноутбука, смартфона, флеш-носія і так далі. Передача зображення не вимагає додаткових підготовчих процесів, зокрема створення друкованої форми [29].

Особливості структури і властивостей друкарських паперів.

Папір є найважливішим поліграфічним матеріалом. Іншими словами, правильно підібраний папір має комплекс властивостей, що визначають якість поліграфічної продукції відповідно до умов її використання.

Папір відрізняється за товщиною чи масою одного квадратного метра (г/м^2). За прийнятою класифікацією маса 1 м^2 друкованого паперу може становити від 40 до 250 г. Понад 250 г/м^2 – це вже картон [30].

Існують такі види паперу для друку:

Офсетний папір

Це папір без покриття. Використовують її для друкування календарів, блокнотів, книг, газет, рекламної продукції тощо. Офсетний папір стійкий до зволоження, міцний на розрив, а також має високі показники білизни. Такі листи можуть бути додатково каландровані для надання більшої гладкості.

Крейдований папір

Цей тип паперу виробляється вже з додатковим покриттям, завдяки якому лист стає білішим, міцнішим і гладшим. Відмінною характеристикою крейдованих листів є те, що вони не повністю вбирають фарбу, таким чином зображення на них виходить яскравішим, насиченим і контрастним. Це спричинило те, що крейдований папір полюбили виробники журналів, дорогих каталогів, буклетів тощо.

Крейдований папір може бути матовим і глясовим. Відповідно, у першому випадку вона не блищить, і більше підходить для друку тексту, а в другому випадку вигідно підкреслює різнокольорові малюнки.

Газетний папір

На відміну від попередніх видів, вона має меншу щільність та білизну. Тим не менш, це не зробило її менш поширеною та затребуваною в поліграфії. Газетний папір набагато дешевше інших типів, тому його використовують для друку недорогих газет, брошур, а особливо коли потрібно надрукувати великий тираж.

Дизайнерський папір

Дизайнерський папір відрізняється від іншої різноманітністю палітри кольорів і незвичайними фактурами. Її вартість дорожча, ніж попередніх типів паперу, але й складнощів із нею може виникнути більше. Наприклад, іноді дизайнерські листи щільніші, що не дозволяє використовувати їх на багатьох друкарських машинках. Такий папір найчастіше використовують для створення дорогої поліграфічної продукції.

Крафт

Крафт є екологічно чистим матеріалом, тому його застосовують не тільки в поліграфії, але також для створення упаковки для різних типів товарів. На крафт можна наносити друк та використовувати ряд післядрукарської обробки. Останнім часом саме крафт стає одним із найпопулярніших варіантів паперів для поліграфії.

Офісний папір

Використовується для друку документів. Він ділиться на класи та відрізняється білизною, щільністю та рівнем непрозорості. Якщо папір потрібний для друку чернетки, краще вибрати більш дешевий папір класу С, якщо ж буде потрібний папір для контрактів, договорів, які повинні зберігатися не один рік – варто купити аркуші класу А.

Друковані властивості паперу – це властивості, що визначають поведінку паперу до друку, під час друку та після друку. Показники якості паперу, що визначають його друковані властивості, можуть бути об'єднані в такі групи:

- **геометричні:** гладкість, товщина та маса 1 м², щільність та пористість;
- **оптичні:** білизна, непрозорість, блиск (глянець);
- **показники однорідності структури паперу:** рівномірність просвіту;

- **механічні:** міцність поверхні до вищипування, розривна довжина чи міцність на розрив, міцність на злам, м'якість і пружність при стисканні тощо;
- **сорбційні:** гідрофобність – здатність поглинати вологу (гідрофільність) або маслоподібні складки (олеофільний).

Усі ці показники мають тісну залежність один від одного. Ступінь їхнього впливу, оцінка властивостей паперу різна для різних способів друку.

Папір часто класифікують за ступенем обробки поверхні. Це може бути папір без обробки – матовий, папір машинної гладкості та глазуrowаний папір, який додатково обробляли в суперкаландах для надання йому високої щільності та гладкості.

Отже, вибір способу друку залежить від форми вибору його габаритів, фізичних властивостей матеріалу тощо. Для нашого проєкту, а саме для створення дизайну книги було обрано цифровий вид друку на крейдованому глянцевому папері щільністю 200 г/м². Цифровий друк широко використовується в рекламі та дизайні, дає можливість виготовляти будь-яку поліграфічну продукцію. Головна перевага цифрового друку – висока швидкість друку в хорошій якості; можна швидко отримати пробний зразок, і внести, в разі чого, зміни; невисока вартість – не потрібно виготовляти друковані форми, а витратні матеріали для цифрового друку коштують недорого; зображення наносяться практично на будь-яку поверхню (крім окремих видів паперу).

3.2. Економічні розрахунки

Економічність видання як принцип його оформлення має важливе значення, оскільки в час ринкових відносин з метою економії паперу, фарби й інших матеріалів потрібно вміти все розрахувати так, щоб видання за своєю вартістю було доступним широкому загалу. Собівартість дитячих

книжок досить висока, тому великий тираж – єдиний спосіб її зменшити, щоби зробити доступною для пересічної родини. Висока якість, швидке виконання замовлення для виходу його у світ і малі витрати на випуск видання – усі ці чинники одночасно недосяжні. Ось чому завжди потрібно розставити пріоритети.

Даний проєкт має підготовчо-виробничий характер. Виробничим результатом його виконання є надрукована книга (оригінал-макет). При розрахунку вартості створення проєкту враховують, зокрема, роботу дизайнера зі створення проєктної частини, що належить до підготовчої роботи.

Види виконуваних робіт і оплата за нижче вказані види робіт (див. таблицю 1):

Таблиця 1. Оплата праці дизайнера за виконання роботи

№ з/п	Вид виконуваних робіт	Кіл-сть днів	Вар-сть одиниці часу	Кіл-сть продуктів	Вартість роботи у грн
1	2	3	4	5	6
1	<i>Верстка книжкового блоку</i>				
1.1	Розробка ескізів ілюстрацій	3-5	500,00	24	1 200,00
1.2	Розробка остаточних варіантів ілюстрацій	10-20	800,00	24	19 200,00
	Всього:				20 400,00

2	<i>Дизайн обкладинки</i>				
2.1	Розробка ескізу	2-3	300,00	1	300,00
2.2	Розробка остаточного варіанта	3-6	700,00	1	700,00
	Всього:				1 000,00
3	<i>Розробка макету</i>				
3.1	Розробка ескізів	2-3	300,00	2	600,00
3.2	Розробка остаточного варіанта	3-5	500,00	2	1 000,00
	Всього:				1 600,00
Разом за всі види роботи:					23 000,00

У процесі аналізу виконаних робіт можна дійти висновку, що вони потребують значних витрат при розробці проекту дизайнером. При розрахунках було визначено вартість однієї години роботи дизайнера та вираховано затрачений на розробку проекту час.

Витрати на виготовлення макета книги

1. *формат*: 148×210 мм;
17 аркушів (з який 12 розворотів з ілюстраціями) + обкладинка;
2. *блок*:
папір – крейдований, 200 г/м²;

друк – 4+4 («повнокольорове» зображення із двох сторін друкованого виробу);

3. *обкладинка:*

картон– глянцевий, 350 г/м² ;

друк – повнокольоровий;

скріплення – на скоби.

Таблиця 2. Вартість друку одного екземпляру видання

№ з/п	Параметр книги	Кількість	Вартість (1 од.)	Всього у грн.
1.	Блок			
	папір – крейдований, 200 г/м ² ; друк – повноколірний	17	5,14	87,50
2.	Обкладинка			
	папір – глянцевий, 350 г/м ² , друк – повноколірний, скріплення – на скоби	1	10,05	10,05
	Вартість одного примірника у гривнях	1		97,55

Загальна вартість готового макета книги складатиме 97,55 грн. Якщо друкувати великими тиражами, то вартість буде меншою.

Таблиця 3. Усі складові проекту та загальна сума витрат

№ з/п	Найменування	Вартість, грн.
<i>Вартість роботи</i>		
1	Робота дизайнера	23 000,00
<i>Вартість друку одного екземпляра</i>		
2	Вартість друку одного екземпляра видання	97,55
ВСЬОГО		23 097,55

За результатами економічного аналізу було виявлено середній показник цін. При можливому збільшенні або зменшенні кількості матеріалів виробництва ціни на розробку та друк продукції в поліграфії можуть змінюватися. Чим більший тираж, тим менша вартість одиниці продукції.

Загальна вартість проекту 23097,55 грн. (див. таб. 3).

Друкарня замовлення на 500 примірників виконає приблизно за 2 тижні. Але видання книги «Червона Шапочка» було задумано як колекційне, не для широкого розповсюдження.

Спираючись на подані розрахунки треба зазначити, що з економічної точки зору кожен середньостатистичний українець зможе дозволити собі придбати примірник видання «Червона Шапочка». Книга займе гідне місце на полицях.

Отже, розробка дизайн-концепції книги «Червона Шапочка» з метою створення зручного, зрозумілого, привабливого та сучасного видання мистецького спрямування є економічно вигідним.

Висновки до третього розділу

Досліджено види друку та матеріали. Було вивчено такі види друку як: цифровий друк, офсетний, глибокий, високий. Для нашого проекту обрано цифровий вид друку, який має значні переваги: високу якість передачі зображення, відсутність додрукарської підготовки, короткі терміни виготовлення та дозволяє друкувати малими тиражами.

Друк книги буде відбуватися на крейдованому папері. Обкладинка буде друкуватися на глянцевому крейдованому папері.

Проведено економічні розрахунки відповідно до співвідношення: кількість – ціна. При цьому було враховано: розмір (формат), папір, вид друку. Визначено вартість роботи дизайнера, середню вартість готової книги та підраховано загальну ціну за проєкт. Обґрунтування загальної вартості проєкту представлено в розрахункових таблицях. Загальна вартість проєкту 23097,55 грн.

ВИСНОВКИ

1. У процесі написання кваліфікаційної роботи було висвітлено особливості дизайну видань казок для дітей.

Дизайн видань казок для дітей має свої особливості, оскільки його головна мета полягає в тому, щоб зацікавити та залучити маленьких читачів до казкового світу. Особливості дизайну таких видань включають в себе використання яскравих кольорів, захоплюючих ілюстрацій, відповідного шрифту та композиції сторінок.

2. Графічне оформлення грає найважливу роль у проєктуванні видання "Червоної Шапочки". Проаналізувавши аналоги було зроблено висновки стосовно нашого проєкту. Вибір графічної концепції, кольорів та малюнків впливає на сприйняття і настрої читачів. Тематичні елементи

було відображені в оформленні видання. Оскільки "Червона Шапочка" є казкою, було використано образи: червоної шапочки, вовка, лісу та інших символів, пов'язаних зі сюжетом.

Це видання націлено на дитячу цільову аудиторію, саме тому було обрано яскраві та живі кольори, які привернуть увагу дітей.

Текстова частина була оформлена легко читабельною та зрозумілою. Використання певного шрифту, розміру та розташування тексту впливає на зручність читання.

Для обкладинки було використано якісний щільний картон.

3. Визначення технологічно-економічної частини видання було важливим етапом в процесі розробки та реалізації видавничого проєкту. Було описано способи, технології та економічні аспекти, пов'язані з виробництвом видання.

Ефективне управління технологічним процесом виготовлення видання дозволило забезпечити якість, зберегти ресурси та скоротити витрати. Це включило в себе вибір оптимальних матеріалів, друкарських технологій та керування ланцюжком постачання та здійснення контролю якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. [Книга]: Українська Вікіпедія: веб-сайт.
URL:<https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга> (переглянуто 10 травня, 2023).;
2. Хмельовська О. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. ДСТУ 29-62002. Читомо.
URL:<https://archive.chytomo.com/standards/vydannya-dlya-ditey-polihrafichne-vykonannya-hstu29-62002>.
3. Кодекс етики бібліотекаря УБА / В. С. Пашкова та ін. *libinnovate*.
URL:<https://libinnovate.wordpress.com/2013/11/29/кодекс-етики-бібліотекаря-уба/>.
4. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. Львів : Аз-Арт, 2002. 158 с.
5. Як створити персонажа. WikiHow. URL:
<https://www.wikihow.com/Create-a-Character>.
6. Словник української мови. В 11 т. Т. 6, 1975. 332 с.
7. Позднякова О. Л. Використання художніх ресурсів образотворчого мистецтва в ілюструванні дитячої книги. Теорія та практика суспільного розвитку. Київ, 2013. 147-149 с.
8. Zipes Jack. The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood. Psychology Press, 1993.
9. Darnton Robert. The Great Cat Massacre. United States ..., 1984.
10. Perrault Charles Le Petit Chaperon Rouge ..., 1697.
11. Перро Шарль Казки матінки моєї Гуски, або ж Історії та оповідки минулих часів з повчальними висновками (збірка)». Париж, 1697.
12. Velten Harry. The Influences of Charles Perrault's Contes de ma Mère L'oie on German Folklore ... p. 967.

13. «Тиждень актуальної п'єси» оголосив шорт-ліст драматургічного конкурсу: *Teatre театральний портал*. URL: https://web.archive.org/web/20170305183853/http://teatre.com.ua/tyzhden_pjesy/iv-yzhden-aktualnoj-pesy-ogolosyv-short-list-konkursu/.
14. Барліг О. Звірі подивляться замість тебе. Крок. Тернопіль, 2017.
15. *Laurie Kretchmar*. URL: <https://lauriekretchmar.com/insights-on-creating-from-a-truly-creative-artist/>.
16. Carroll, John M. *Scenario Based Design: Envisioning Work and Technology in System Development*. New York: Wiley, 1995.
17. [Інстаграм-сторінка художника Джея Чен.] *jaychenart*. URL: <https://www.instagram.com/jaychenart/>.
18. [Інстаграм-сторінка художниці Ільзи Хартінг.] *iruse*. URL: <https://www.instagram.com/iruse/>.
19. [Інстаграм-сторінка художника Ретт.] *star_bite*. URL: https://www.instagram.com/star_bite/.
20. [Інстаграм-сторінка художниці Сімони Грюневальд.] *schmoedraws*. URL: <https://www.instagram.com/schmoedraws/>.
21. Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях . методичні рекомендації / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова [та ін.]: Педагогічна думка, 2015. – 57 с.
22. Організація творчого сприймання на різних вікових рівнях : методичні рекомендації / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова [та ін.]: Педагогічна думка, 2015. 57 с.
23. Нільсен Якоб. Найкращий шрифт для онлайн-читання. URL: <https://www.nngroup.com/articles/best-font-for-online-reading/>.
24. [Шрифт Garamond] : Українська Вікіпедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Garamond>.
25. “Високий друк”: веб-сайт. URL: <https://government.com.ua/nashi-hroshi/visokij-druk-tse-tekhnologiya-visokogo-druku-suchasni-etapi->

rozvitku-neobkhidne-obladnannya-gidnosti-ta-nedoliki-danogo-vidu-druku.html.

26. “Глибокий друк”: веб-сайт. URL:
<https://studfile.net/preview/5601367/page:28/>.
27. “Що таке трафаретний друк?»: веб-сайт. URL:
<https://wellpacks.ua/blog/cho-takoe-trafaretnaya-pечат>.
28. “Цифровий друк»: веб-сайт. URL: <https://forwardprint.com.ua/ua/cho-takoe-cifrovaaya-pечат>.
29. Вольфганг Валенські «Папір та друк»: Мінськ, "Дубль В", 1996. – 328 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

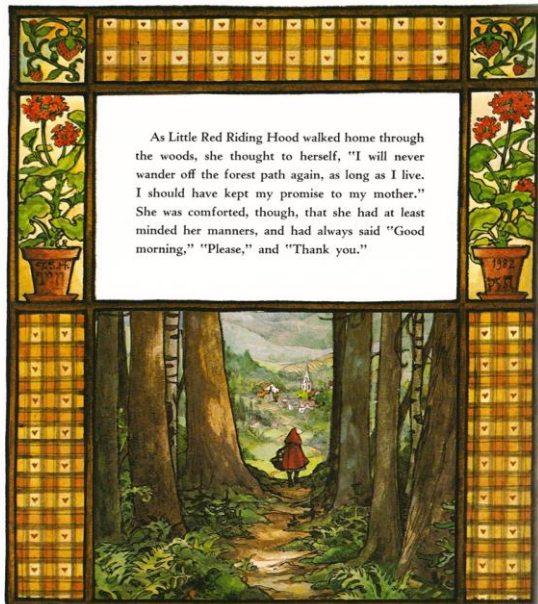
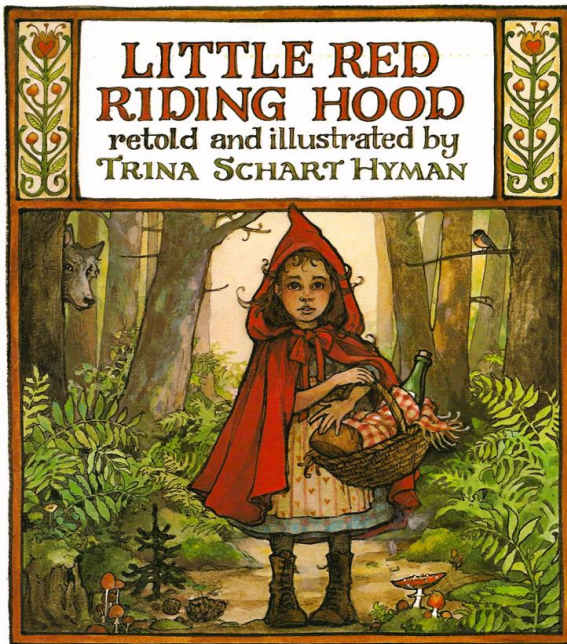

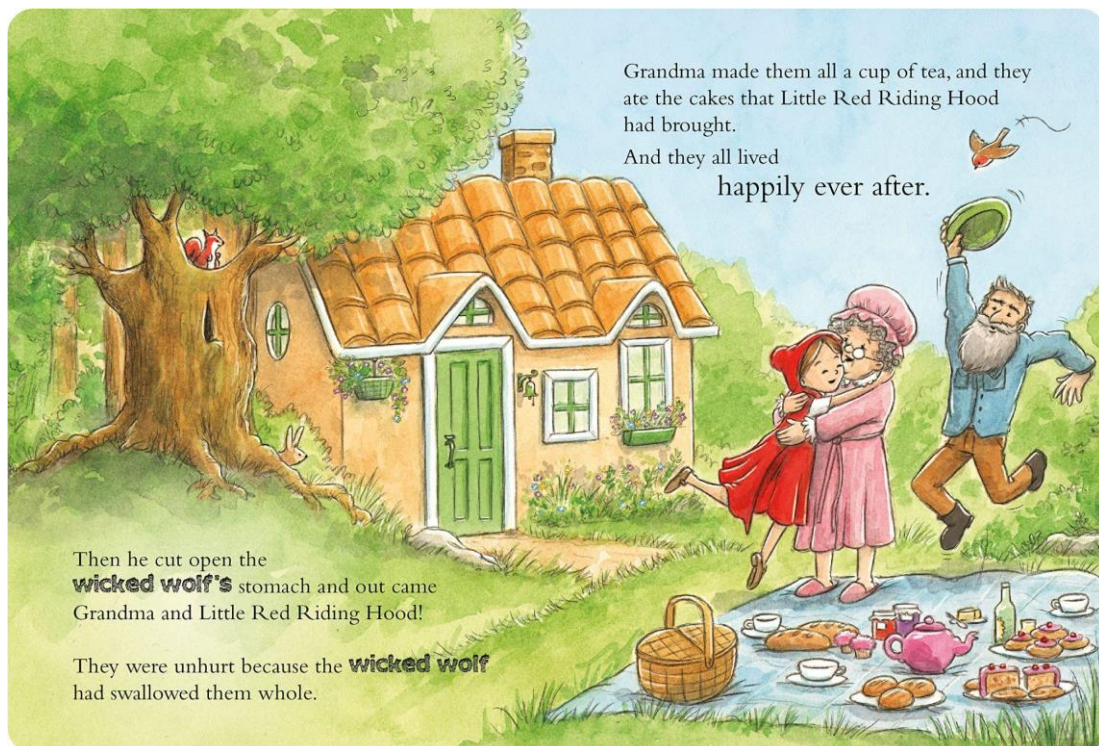
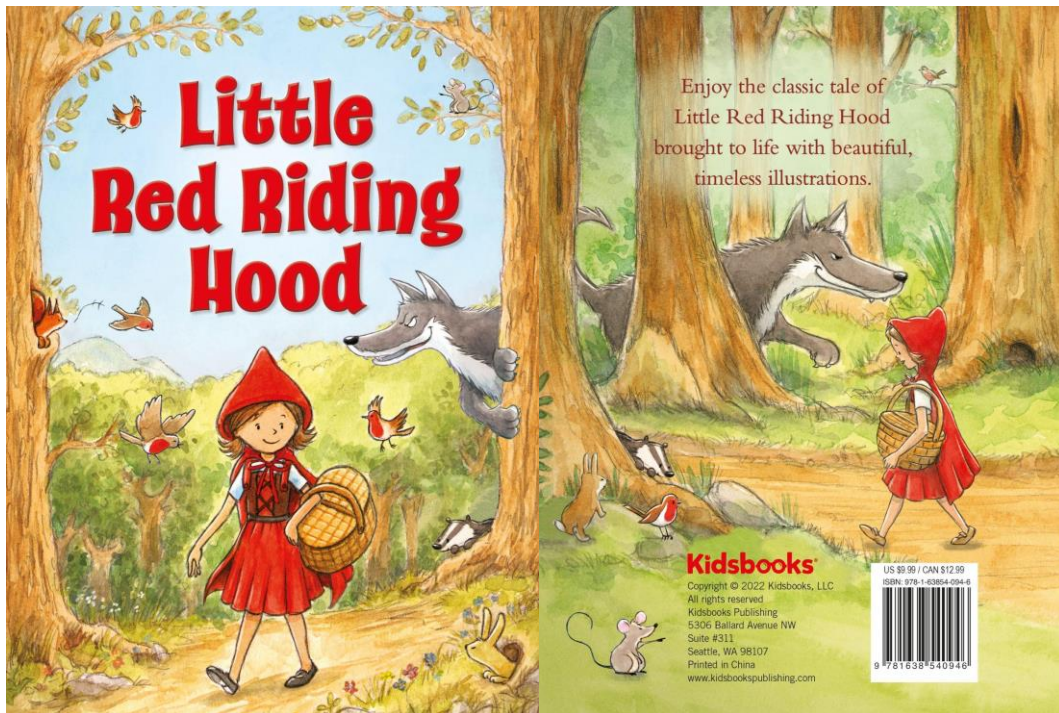
Little Red Riding Hood
puts on her cape.

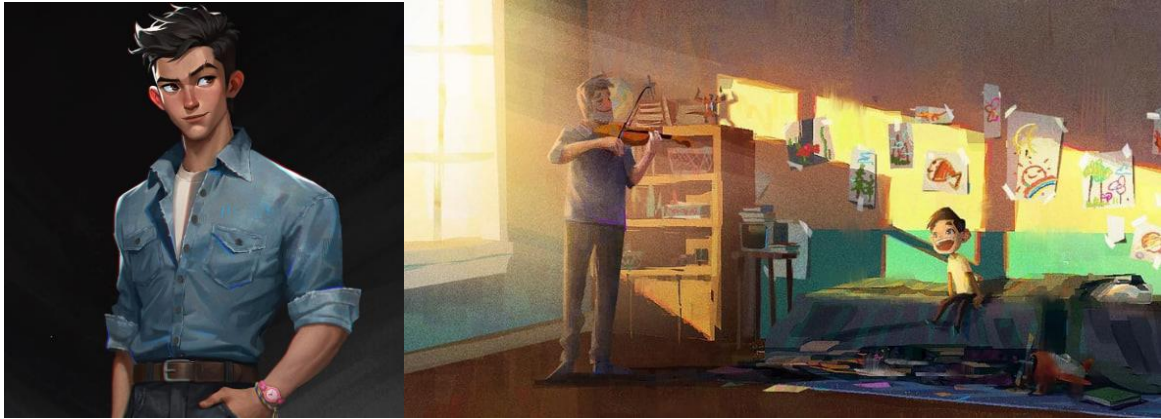

Today, she is taking
her granny some cake.

Jay Chen

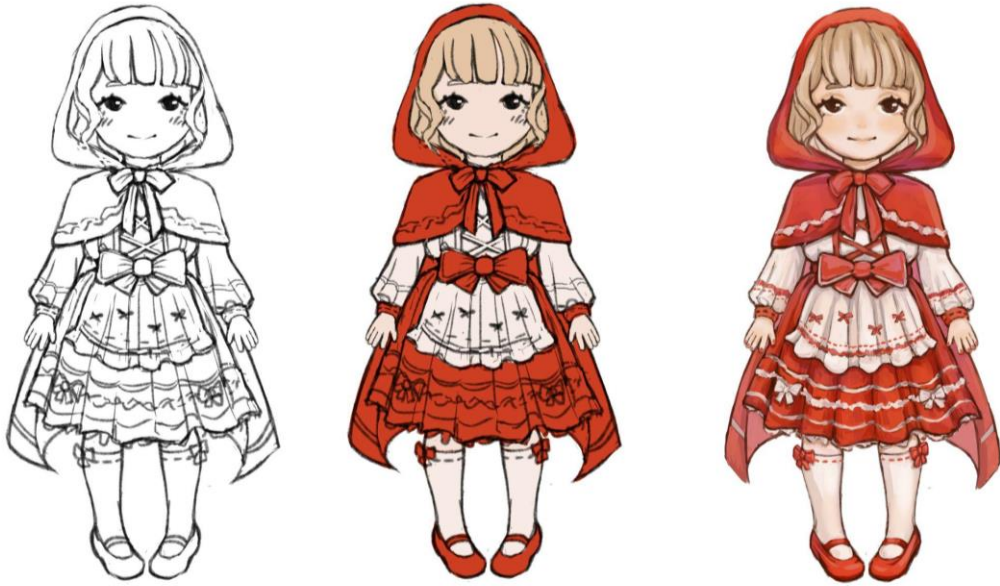
Ilse Harting

Rhettaro

Simone Grünewald

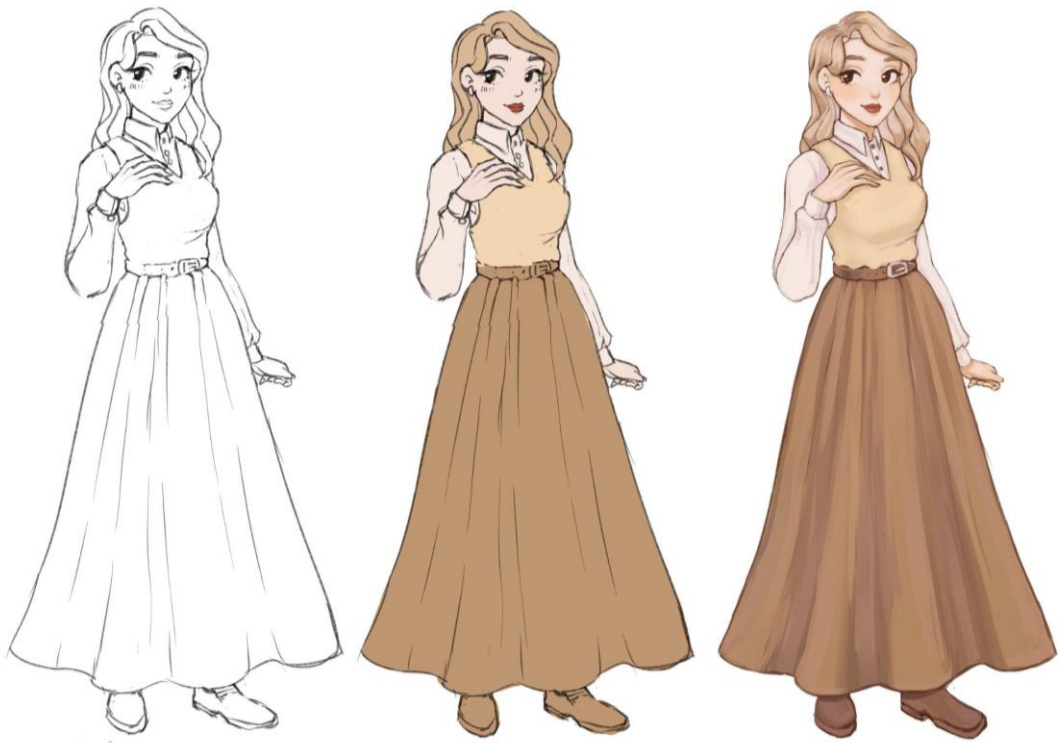

Червона Шапочка

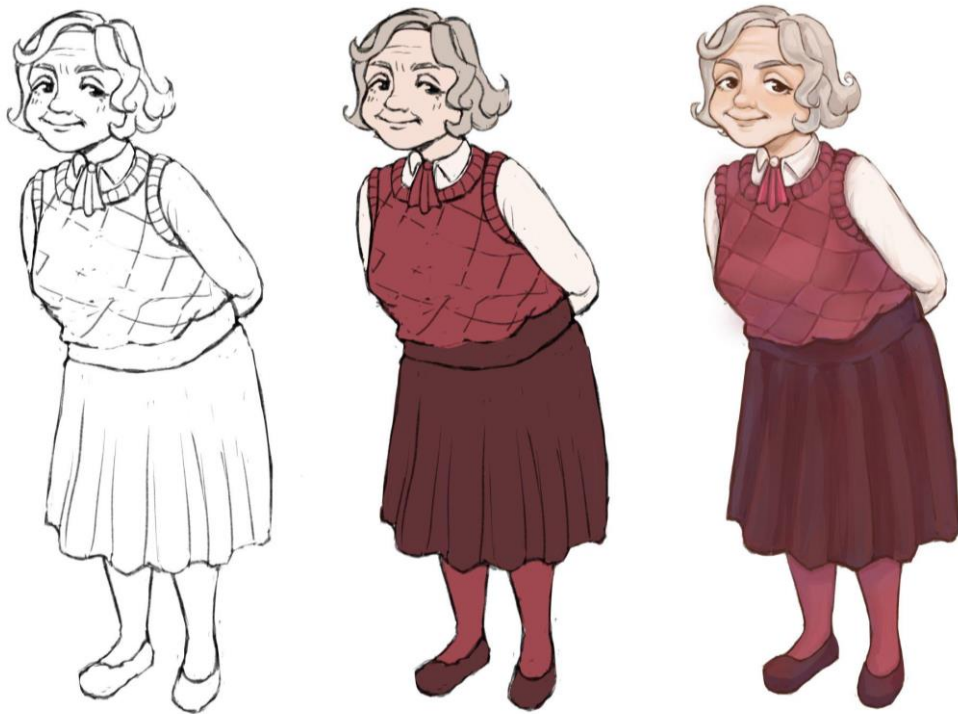

Вовк

Додаток Є

Матуся Червоної Шапочки

Бабуся Червоної Шапочки

Додаток Ж

Дроворуб

Усі персонажі