

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

4 КУРС (7 семестр)

МОДУЛЬ 2: Авторская книга

для обучающихся по программам направления подготовки /

специальности – **54.03.01 ДИЗАЙН**

профиль «Графический дизайн и иллюстрация»

Разработчик: профессор Куликов В.М.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Авторская книга» в рамках дисциплины «Иллюстрация» проводится в 7-ом семестре на 4-ом курсе и посвящен созданию полностью рукотворных книг, а также поиску новых форм её существования.

Авторская книга – это самостоятельная форма выражения, в которой автором прорабатывает не только содержание и иллюстрации, но и все остальные элементы книги; это своеобразный творческий метод, где книжная форма является основополагающим инструментом для самовыражения. В авторской книге очень часто помимо визуального и концептуального ряда важную роль играют и слуховые, и тактильные, а иногда и обонятельные ощущения.

Созданные в рамках этого направления произведения ориентированы в первую очередь на уникальность и индивидуальность. Книги могут быть самого необычного и даже странного вида: в форме шара, куба, цилиндра. Или состоять из свернутых в рулоны листов с разбитым на строфы текстом.

Для создания книг художники используют различные техники и материалы в зависимости от идеи. Книга может быть сделана полностью вручную или выпускаться ограниченным тиражом, с использованием печатной графики, принтера, цифровой печати и других малотиражных техник. К примеру, тип печати, который совершенно остался в прошлом – это высокая печать, и как ни странно, именно эта печать сейчас ценится больше всего.

2. ХАРАКТЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ («СЦЕНАРИЙ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ»)

Модуль 2. Авторская книга

Раздел 2.1. Книга как художественный феномен.

1. *Сбор и изучение аналогов. Выбор темы.* Влияние авангарда – эксперименты не только с визуальным, текстуальным, но и с конструктивным видом книги. Современные эксперименты с авторской книгой: различные материалы, уникальная техника и редкостная смекалка. Простор для творчества в авторской книге

чрезвычайно велик – главное найти тему, нарисовать иллюстрации, напечатать и переплести. И всего-то...

2. *Разработка идеи и концепции.* Придумать объект проектирования, то есть разработать идею. Разработать концепцию: продумать форму и размер издания; разработать его структуру и содержание; разработать средства выразительности; найти методы и способы разработки всех позиций концепции; выбрать метод или способ разработки авторской книги.

3. *Создание авторской книги.* Реализация идеи – от замысла книги, через ее архитектуру, к иллюстрации и тексту. Взаимодействуя с различными материалами, изучение традиционных и редких изобразительных техник. Книга как на художественный объект, заключающий в себе действие и драматургию.

4. *Сборка книги.* Включает изучение ручных техник переплета, полиграфических процессов и верстки книжного макета в Adobe InDesign. Результат модуля – небольшой тираж собственной книги в типографии.

РАЗДЕЛ 2. 1. КНИГА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН

Феномен авторской книги (*artist's books, книги художника*) имеет почти двухсотлетнюю родословную. Возникновение и оформление этого феномена связывают с именем Уильяма Блейка, британского художника и поэта, который одним из первых в эпоху промышленной революции и превращения книгоиздания в индустрию, поставил перед собой задачу найти достичь максимального соответствия между текстом, изображением и форматом книги. Художником двигало убеждение, что «каждый человек имеет свое собственное видение мира, ощущение ценности и структуру убеждений».

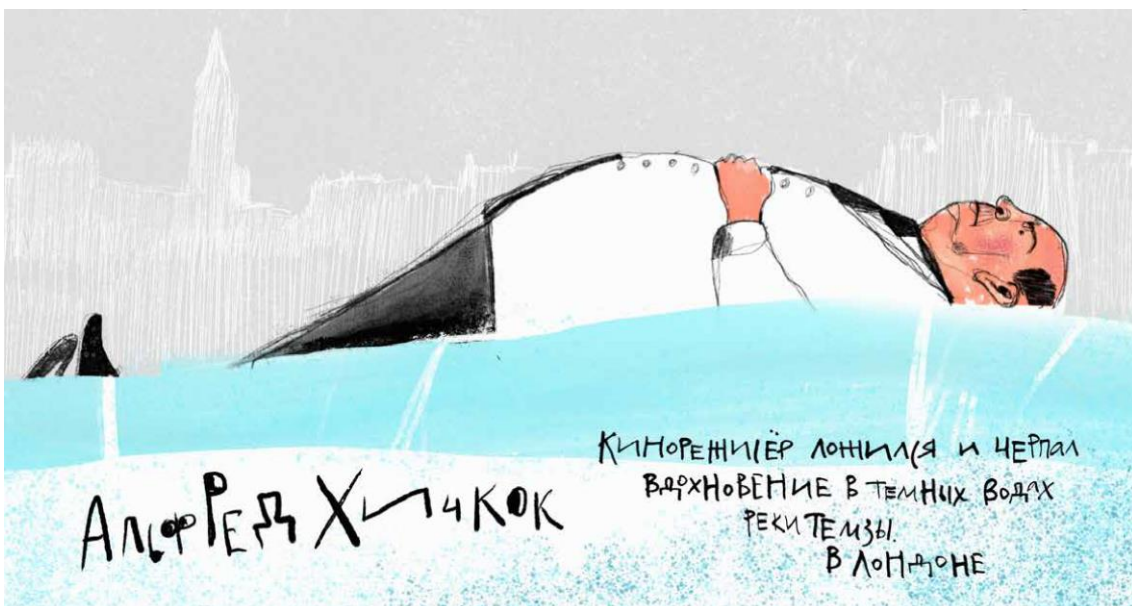
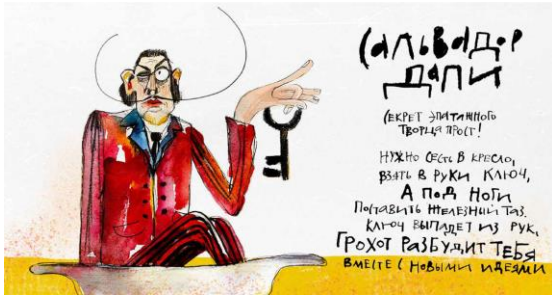
Считается, что современные эксперименты с авторской книгой в значительной степени инспирированы концептами и постулатами Стефана Малларме, который рассматривал процесс макетирования книги, как расширение письма, где каждая фраза занимает только ей присущее место в архитектонике страницы и всего издания. На становление авторской книги заметно повлиял авангард. В это время художники экспериментируют не только и не столько с визуальным, текстуальным, но и с конструктивным видом книги.

Чем сегодня является авторская книга или книга художника? Книга о ветреной погоде, о поездке к морю, о том, как дождь прошел.

Авторская книга – это книга о чём угодно, что волнует и зовёт, это уникальный творческий акт и эксперимент.

Авторская книга про вдохновение. Даша Шибанова. 4 курс.

Кроме того, авторская книга вполне практичный инструмент для творческого поиска, в процессе которого можно разобраться с интересующей темой, увидеть ее глубже и шире, найти сюжет для будущих работ. Формат книги может быть любой – автор сам решает, какая конструкция, и какие техники лучше подойдут для его историй.

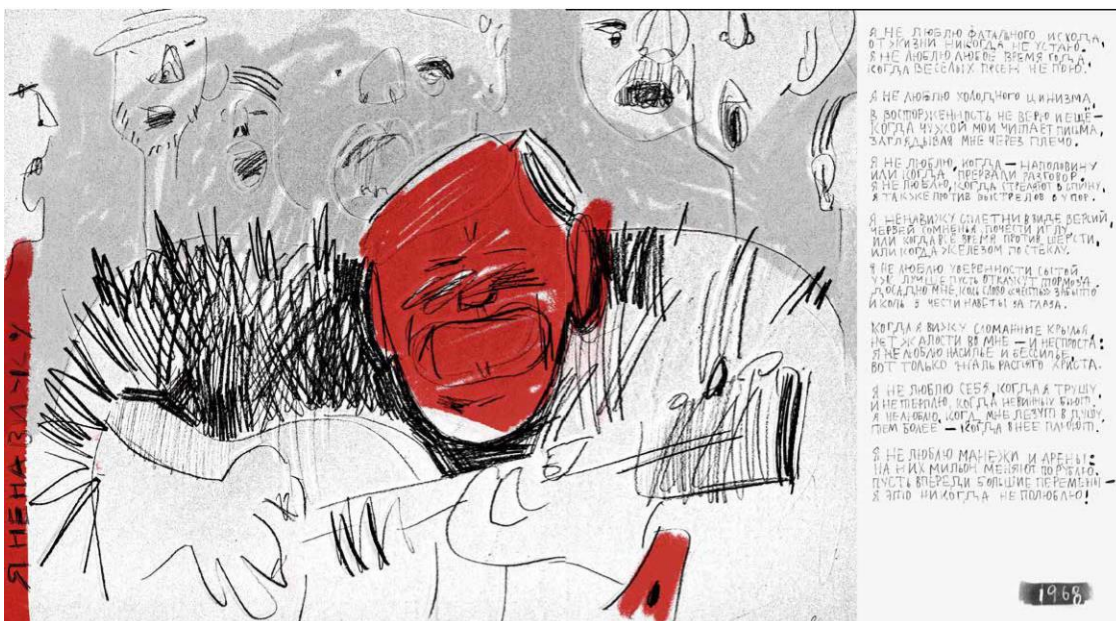
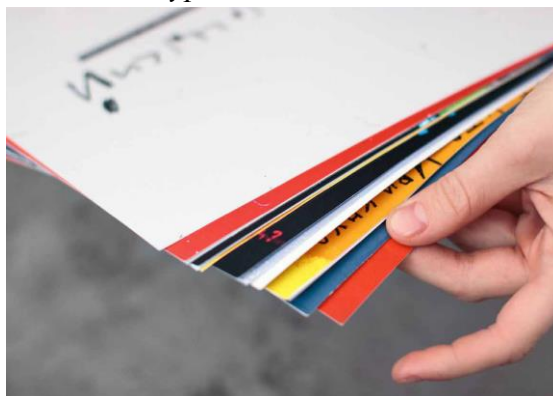
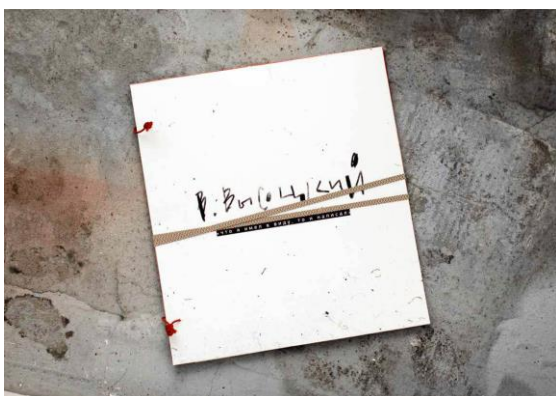
1. Сбор и изучение аналогов. Выбор темы.

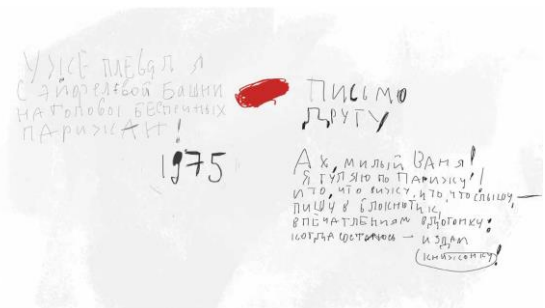
В последнее время тема иллюстрации и иллюстрирования становится всё актуальнее. Предлагаются разнообразные версии обучения. Это правомерно потому, что иллюстрация существует сейчас в очень разных проявлениях. В каждом деле, тем не менее, нужны базовые знания, основание, на котором можно построить любой дом. И здесь ничем не заменимо знакомство с мировыми тенденциями в иллюстрации, с широким спектром подходов, со всем

разнообразием техник рисованной иллюстрации, а так же способов их комбинирования с цифровыми технологиями.

Очень важно, чтобы студент проанализировал материал на лучших примерах отечественной и зарубежной иллюстрации, а поскольку речь идёт о рисованной книге (произведении искусства и арт-объекте), то и обращать внимание следует на современные эксперименты с книгой – различные материалы, уникальные техники и необычные формы.

*Авторская книга, посвященная 80-летию В.Высоцкого
Ксения Николаева. 4 курс.*

Простор для творчества в авторской книге чрезвычайно велик — главное найти тему, нарисовать иллюстрации, напечатать и переплести. Темы могут быть совершенно разными, выбор

обусловлен только пристрастиями автора. История Красной шапочки, рассказанная на новый лад. Афоризмы великих художников (писателей, поэтов, ученых...) Песни известных музыкальных групп и исполнителей. Анекдоты про чукчей и т.д.

2. Разработка идеи и концепции.

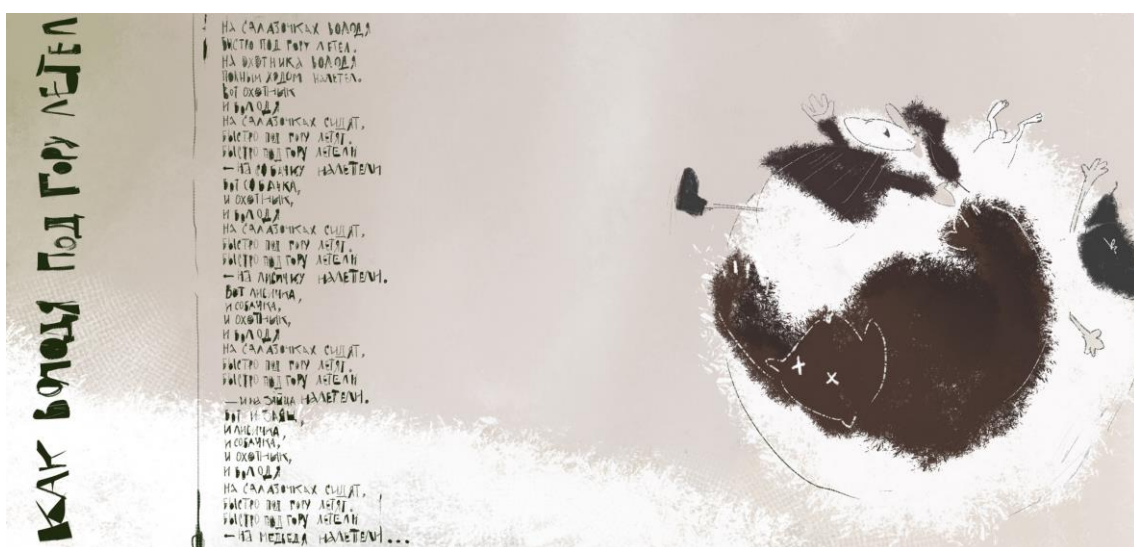
Это задание рассчитано на то, чтобы осмыслить условное пространство книги и попробовать сконструировать его по определённым правилам, заданным концепцией. Поэтому задача – не иллюстрирование конкретного текста, а создание формы, пластически соответствующей тексту, дополняющей и структурирующей текст, где возможны пространственные метаморфозы, неожиданные композиционные и цветовые решения. Но главное – это концепция.

В авторской книге само понятие «книга» становится условным названием и она может превращаться в предмет, в листы, бумажные конструкции и т. д., во всё, на что хватает фантазии.

Несмотря на то, что авторские книги создаются разными по духу художниками, постепенно были сформированы своеобразные принципы подобных изданий:

1. Целостность книги как единого организма, где ни один из элементов, будь то текст или иллюстрация, не является самодовлеющим.
2. Пластическое звучание книги, где художник определяет не только внешние и внутренние элементы оформления, но и формат издания, принципы подачи текста (если он есть), характер набора и шрифта, декоративную насыщенность страницы, то есть полностью весь дизайн.
3. Книги от начала и до конца создаются или самим художником, или при его непосредственном участии и наблюдении.
4. Эти издания находятся на стыке собственно книги и произведения изобразительного искусства, представляя интерес и с той, и с другой точек зрения.
5. Важны принципы художественного оформления, архитектоника книги.
6. «Книга художника» не должна ограничиваться формальными требованиями дорогостоящего по материалам и технике воплощения издания. Именно это дает возможность художнику почувствовать себя в книге такого рода максимально свободным, не скованным устоявшимися принципами.

3. Создание авторской книги.

Текст в авторской книге, каким бы он ни был – романтическим, гротескным, сатирическим, поэтическим или прозаическим – главное требование к нему – он не должен быть громоздким, достаточно фразы или нескольких слов на странице, чтобы главным приоритетом в этой книге было не чтение, а разглядывание, изучение, игра.

Текст должен стать органичной частью общей концепции и композиции издания и максимально активно взаимодействовать с изобразительным рядом. Для этого применимы самые разнообразные способы его структурирования (построчного, пословного, буквицами, плашками различных конфигураций, фигурным набором, выделениями цветом, набором разными гарнитурами, кеглями и пр.) Шрифт может превращаться в иллюстрацию – и такая концепция тоже возможна, а может занять скромное место подписи к развёрнутой

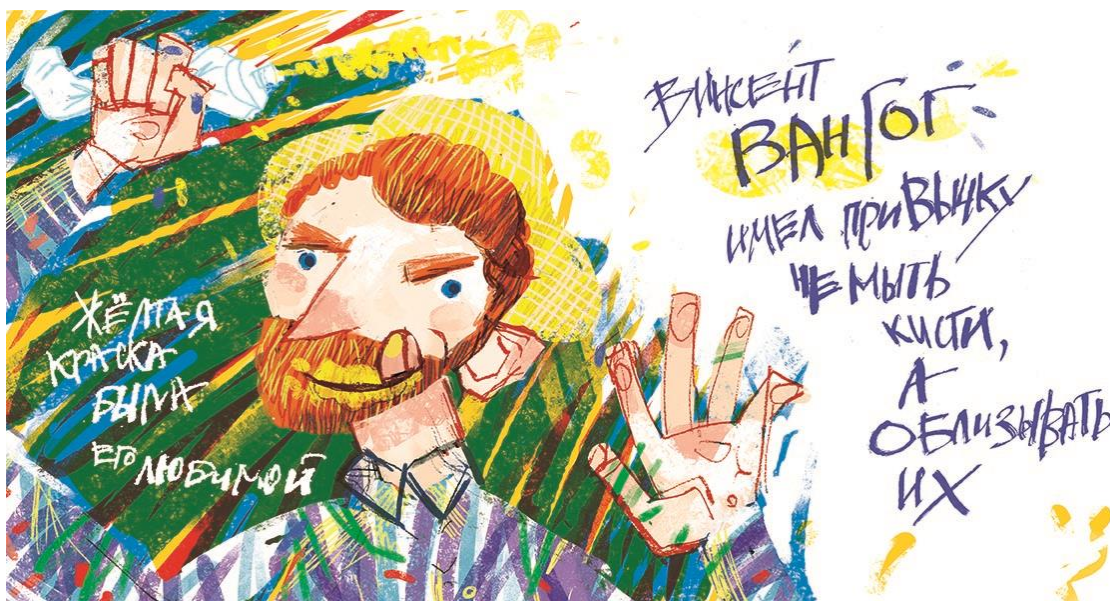
панораме действия, ритмически организованного, превращённого в законченную историю и не требующего развёрнутого комментария.

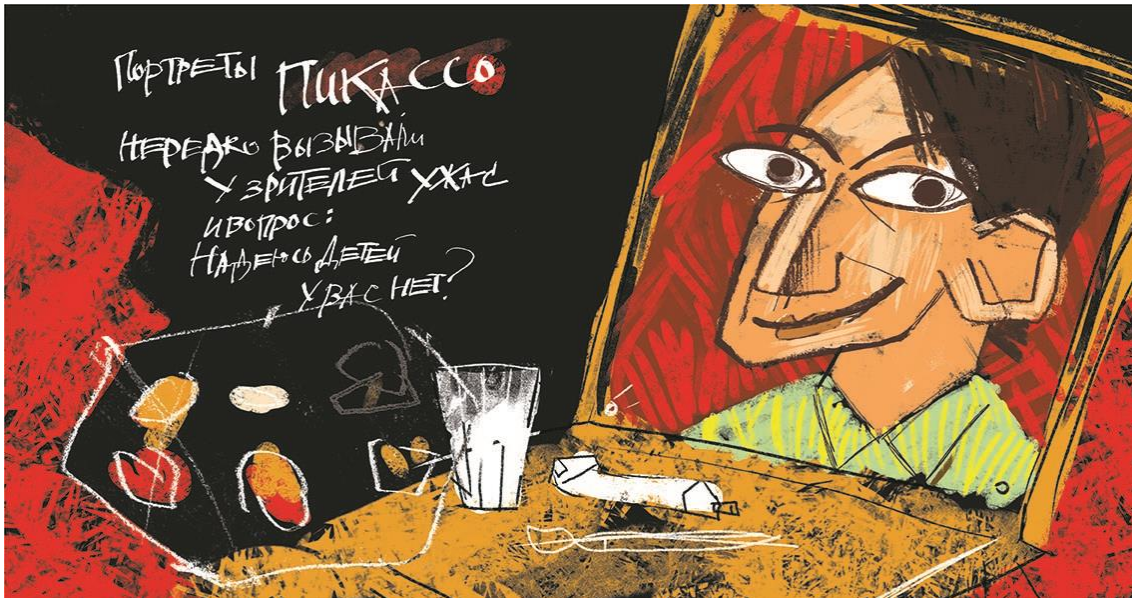
В авторской книге нет иллюстраций в привычном понимании, скорее здесь существует изобразительный ряд, задающий концептуальный камертон, последовательно разворачивающийся в нескольких разворотах, листах, в конструкции книги. Здесь важна определённая последовательность, заданная однозначно, чтобы и текст и графика считывались в этом и никаком другом порядке, если дело касается развёртывания, раскручивания и нестандартной фальцовки, при которой традиционное перелистывание заменено на игровое общение с объектом.

Но самое главное было и остаётся – это создание образа, поскольку в данном случае речь идёт о нетрадиционной книге, а о книге-объекте, то и образ может и должен быть нетрадиционный. Он может предлагать необычный ракурс, интонацию, ассоциативно связанную с текстом, или даже противоречащую ему – всё зависит от серьёзности или экстравагантности автора.

Авторская книга «Байки о художниках»

Галина Семенова. 4 курс.

4. Сборка книги.

Выбор материалов для авторской книги должен соответствовать заданной теме и может быть максимально разнообразен. Оптимально для этого задания коллаж, так как он обладает необходимой условностью, выразительностью и лаконизмом, хорошо и органично сочетается со шрифтом. Плоский коллаж можно сталкивать и с графикой и с объёмными фотоизображениями, всё зависит от того, какая структура текста и на что она провоцирует.

Возможны работы с цветными бумагами, картонами, кальками, тканями, кожей, различными фактурами, любая компьютерная обработка изображений и постановочная съёмка. Есть примеры, когда для авторской книги используются объёмные, специально созданные объекты – фигуры из пластилина, бумаги, куклы, сумки, конверты и папки, коробки, ширмы, папье-маше, бытовые предметы и пр. Важно, чтобы у этих объектов появилась особая книжная интонация, с которой они обретают стиль и смысловое наполнение.

Поэтому самая первая и очень важная стадия работы – структурирование текста, анализ его с точки зрения наличия действия, противопоставлений, контрастов, ассоциаций, стадий развёртывания

движения. С этой структурой проходит композиционная работа – работа над цельным взаимодействием: текст – графика – конструкция – ритм – движение.

Выводы по теме:

- Книга ориентирована на взрослого читателя.
- Текст не авторский (это отнимает много времени) и количество текста минимальное, а его присутствие – обязательно.
- Концепция издания должна опираться, прежде всего, на структуру текста.
- Зрительный ряд должен дополнять текст, преподносить его зрителю в новом контексте (метаморфоза, игра, розыгрыш).
- Очень важно добиться максимально активного взаимодействия: текст – зрительный ряд – последовательность движения – конструкция.

3. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов предусматривает продолжение работы над практическими заданиями, начатыми на аудиторных занятиях.

Темы для выполнения самостоятельной практической работы и формы контроля, предусмотренные рабочей программой «Иллюстрация».

Анализ ключевых терминов

Анализ ключевых терминов в качестве одной из форм самостоятельной работы предусмотрен в рамках разделов дисциплины «Иллюстрация»: понятия «книга художника», «концепция издания», «архитектоника книги», «драматургия в авторской книге» и др.

Анализ ключевых терминов предполагает самостоятельную работу обучающихся со справочной (энциклопедиями, словарями) и научной литературой, интернет-энциклопедиями с целью выявления различных аспектов той или иной единицы терминологического аппарата дисциплины «Цифровая иллюстрация». Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

Вопросы для самоконтроля:

1. Авторская книга как художественный феномен.

2. Влияние авангарда на авторскую книгу.
3. Какие существуют современные эксперименты с авторской книгой.
4. В чём заключается концепция авторской книги.
5. Метафора и метаморфоза в авторской книге.
6. Раскадровка книги.
7. Как в авторской книге взаимодействуют текст и иллюстрации.
8. Книга как художественный объект, заключающий в себе действие и драматургию.
9. Должен ли художник сопровождать текст слепо дублирующим, буквальным изображением.

Оценочные листы:

Модуль 2. Раздел 2.1. Книга как художественный феномен

- Книга – твердая копия, обложка, 6-10 разворотов.
- Постраничный макет в формате indd (Adobe InDesign).
- Презентация в формате pdf (Adobe Acrobat).
- Файлы в формате jpg в методический фонд кафедры.

4. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ, ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Структура изучения дисциплины «Иллюстрация» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** – осуществляется в ходе практических занятий в форме демонстрации выполнения самостоятельных заданий. Преподаватель, ведущий практические занятия, в ходе текущего контроля оценивает уровень освоения дисциплины каждым обучающимся и выставляет определенное количество баллов. Сумма всех баллов, полученных студентом в течение изучения дисциплины, формирует позицию студента в рейтинге всех обучающихся по дисциплине;

– **промежуточный контроль** состоит из промежуточного кафедрального просмотра в середине семестра (дата проведения утверждается на Заседании совета художественного факультета). Результаты промежуточного контроля также суммируются с

результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** проходит в виде экзамена, на итоговом кафедральном и ректорском просмотре в конце семестра, по итогам изучения раздела дисциплины.