

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

Защищено:

Михно К.Ю

Руководитель:

Смазнова А. А (_____)

«7 » мая 2025г.

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

Разработка сборника стихов поэтов Серебряного века с
использованием современных графических и цифровых решений

Руководитель проекта (работы):

Смазнова А. А (_____)

«7» мая 2025г.

Разработал (а):

Студент группы ДИЗ-01

Михно К. Ю (_____)

«7 » мая 2025 г.

Великий Новгород

2025

Содержание

Введение.....	3
1. Исследовательская часть.....	5
1.1 Что такое сборник стихов.....	5
1.2 История возникновения сборников стихотворений.....	7
1.3 Поиск аналогов.....	9
1.4 Правила создания ГОСТ. Принципы составления поэтических сборников.....	15
2. Проектная часть.....	18
2.1 Концепция.....	18
2.2 Ход работы.....	18
Заключение.....	26
Список используемых источников.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.....	38

Введение

Изучение лирических произведений развивает эмоциональность, образное мышление и способность к глубокому пониманию окружающего мира. Классическая любовная лирика приобщает читателя к духовному богатству народа, его традициям и ценностям, формирует нравственный мир и обогащает опыт восприятия жизни.

«Забвение личности автора – это не только проблема литературоведения, но и вызов для популяризации поэзии. Сборник, в котором стихи сопровождаются изображениями поэтов, станет ответом на эту проблему».

Несмотря на вечную актуальность тем, затронутых поэтами Серебряного века, их авторские личности часто остаются в тени у современной аудитории. Молодежь, знакомая с их стихами по учебникам, редко представляет, как выглядели В. Брюсов, А. Ахматова или М. Цветаева, что снижает эмоциональную вовлеченность в их творчество.

Цель работы – создание многостраничного сборника стихов о любви поэтов Серебряного века, адаптированного для цифровых платформ, с акцентом на сохранение в памяти читателя авторов стихотворений и привлечение современной аудитории.

Задачи:

- проанализировать традиции оформления поэтических сборников начала XX века;
- разработать методологию визуализации стихов, сочетающую историческую достоверность и современные дизайнерские решения;
- адаптация стихов для цифровой среды (многостраничный сайт, публикация сборника на сайте).

Объект исследования – стихи поэтов Серебряного века, посвященные теме любви.

Предмет – многостраничный сборник для популяризации классической поэзии и их авторов.

Гипотеза – интеграция изображений авторов в сборник усилит эмоциональное воздействие стихов, сделав их более доступными для аудитории, привыкшей к визуальному контенту.

Методы исследования:

Теоретический анализ: изучение исторических сборников, работ по книжному дизайну, исследований о цифровой культуре.

Практический эксперимент: создание макетов страниц с использованием графических редакторов (Adobe InDesign), тестирование на целевой аудитории.

Научная новизна заключается в синтезе традиционных подходов к оформлению поэзии с современными цифровыми технологиями. Результаты работы могут быть использованы для популяризации классической литературы в образовательных учреждениях и культурных пространствах.

Практическая значимость – разработка методики адаптации классической поэзии для цифровых платформ, что может быть использовано в образовательных учреждениях для популяризации литературы. Кроме того, акцент на личности автора с помощью визуальных решений способствует сохранению культурного наследия и восстановлению эмоциональной связи между читателем и поэтом.

Структура работы отражает логическую последовательность исследования: от теоретического анализа до практической реализации проекта. Введение обосновывает актуальность темы, основная часть раскрывает методологию и результаты, заключение подводит итоги.

1. Исследовательская часть

1.1 Что такое сборник стихов

Сборник – это собрание стихотворений, созданных либо за определенный период времени, либо тематически близких друг другу.

Сборник стихов часто представляет собой подборку нескольких стихотворений одного поэта, которые публикуются в одном томе или брошюре. Сборник может включать любое количество стихотворений, от нескольких (например, четыре длинных стихотворения в «Четырёх квартетах» *Т. С. Элиота*) до нескольких сотен (как это часто бывает в сборниках хайку). Как правило, стихотворения, входящие в один поэтический сборник или цикл стихотворений, связаны между собой по стилю или тематическому материалу. Большинство поэтов публикуют несколько поэтических сборников в течение своей жизни, в то время как другие поэты публикуют только один (например, Уолт Уитмен на протяжении всей жизни дополнял «*Листья травы*»).

Понятие «сборник» отличается по определению от томов «собраний стихотворений» поэта, «избранных стихотворений» или поэтической антологии. Как правило, сборник под названием «Собрание стихотворений» – это подборка поэтом или редактором произведений поэта, которая часто включает как опубликованные, так и ранее не публиковавшиеся произведения, охватывающие определённый период творчества поэта или всю его жизнь, и представляет собой более полное или окончательное издание произведений поэта. Или это подборка, определенная общей темой или концепцией, авторы произведений могут быть разные. [2]

Сборник стихотворений – это компиляция стихотворений, отобранных автором за определенный период его творческой жизни. Обычно это одна книга, которая может содержать от 100 до 200 страниц. Создание такого

сборника требует значительных усилий и творческого подхода, где каждое стихотворение должно дополнять другие работы и соответствовать общей идее.

Важно отметить, что сборник стихотворений отличается от собрания сочинений, которое охватывает более широкий период и включает не только стихи, но и прозу, переписку и воспоминания автора, занимая, как правило, больше места (от 500 до 600 страниц) и состоя из нескольких томов. [3]

Книга стихов как сложное художественное единство лидирующая форма репрезентации поэзии в современной литературе. [9]

Это связано не только с требованиями книжного рынка (книгу, эффектно оформленную, читатель скорее заметит, чем журнальную подборку стихов или отдельно опубликованную поэму), но и с тем обстоятельством, что в «нулевые» годы лирика взяла на себя функции анализа социокультурной ситуации, проблематизации новой (постсоветской) идентичности, опровержения/восстановления традиций, проработки исторических травм. Не случайно в критике появился термин «лирический эпос», применяемый по отношению к книгам стихов М. Степановой, Е. Фанайловой, Б. Херсонского, отмечается драматургичность поэтических книг А. Родионова. [10]

Обсуждается феномен «персонажной лирики», «лирики Другого»; все чаще публикуются «монтажные» книги, включающие и стихи, и прозу; активно развиваются промежуточные формы (А. Уланов «Способы видеть», В. Ермолаев «Трибьюты и оммажи»). [6][12]

Исследование книг стихов позволяет свести в одно проблемное поле многие отмеченные аспекты, актуальные для литературы и ее социокультурных функций, а также для литературоведения и его методологического обновления, поскольку книга стихов:

– проявляет/формирует «лицо» автора;

- выстраивается с сознательной установкой на диалог с читателем, который возьмет эту книгу в руки;
- строится и функционирует в соответствии с особыми законами и принципами;
- должна обладать качеством новизны, оригинальности, уникальности, даже в том случае, когда издается в определенной книжной серии, т. е. вступает в отношения с литературной традицией.

В работе Лотмана отлично раскрывается эта тема, он не просто структурирует способы анализа, но и предлагает рассматривать поэзию как модель культурного сознания. В условиях преподавания и репрезентации поэзии подросткам это позволяет выстраивать мост между формой и смыслом, между личным и коллективным опытом [8]

1. 2 История возникновения сборников стихотворений

Возникновение и развитие поэтических сборников — это процесс, тесно связанный с изменениями в культуре, литературе и формах передачи текста. От устной традиции древних народов до современных цифровых платформ, сборник стихотворений прошёл долгий путь, отражая в своей структуре не только художественные, но и социально-коммуникативные изменения. В этом разделе рассматриваются ключевые этапы становления сборников как особой формы поэтического высказывания, начиная с древнейших времён и заканчивая современными мультимедийными форматами

1.2.1 Древние истоки

Первые поэтические формы возникли из устной традиции:

- проторелигиозные песни позднего каменного века, передаваемые из поколения в поколение, стали основой для эпических произведений;

– «Эпос о Гильгамеше» (XVIII–VII вв. до н. э.) — одно из древнейших сохранившихся поэтических произведений, созданное на основе шумерских сказаний. Его структура, объединяющая эпические и лирические элементы, предвосхитила принципы композиции сборников. [14]

Роль ритуалов

Поэзия изначально связана с хоровыми действиями, сопровождаемыми танцами и жестикуляцией. Эти формы, сочетавшие драму, эпос и лирику, заложили основу для будущих жанров.

1.2.2 Средневековье и возникновение письменных сборников

Русская традиция:

– XVII–XVIII вв.: первые письменные сборники возникают на основе литургического, песенного и разговорного стиха. Например, народный разговорный стих, свободный от строгих норм, позже повлиял на развитие силлабо-тонической системы;

– петровская эпоха: выделение стиха как самостоятельной ветви художественной речи. По мнению В. Томашевского, «естественной формой организованной человеческой речи является проза», а стих требует самоопределения через ритм и метр; [11]

– европейское влияние: попытки адаптации иностранных стихотворных систем (польской, немецкой, античной) привели к формированию русского стихосложения, где силлабика и силлабо-тоника стали основой для сборников.

1.2.3 Новые принципы композиции (XIX–XX вв.)

Авторский подход:

– В. Я. Брюсов («Urbi et orbi», 1903; «Стефанос», 1904–1905) осмыслил сборник как теоретически обоснованную систему, где отбор стихов и оформление отражают авторскую аксиологию;

– символизм и акмеизм: поэты (А. Блок, А. Ахматова) создавали сборники как целостные художественные системы, где тематическая группировка и визуальное оформление усиливали смысл текстов.

Научное изучение:

– в XX веке стиховедение (А. Белый, ОПОЯЗ) стало анализировать размер, рифму и ритмику, что повлияло на структуру сборников. Например, статистика «отступлений» от ударений по схеме помогала выявить индивидуальный стиль поэта. [4]

1.2.4 Современные тенденции

Цифровые платформы:

– многостраничные издания и NFT адаптируют традиционные сборники под цифровую эпоху, сохраняя композиционную целостность, но добавляя интерактивные элементы (гиперссылки, аудио);

– социальные сети («Стихи.ру») стали аналогами сборников, где авторы публикуют стихи, следуя принципам тематической группировки и визуального оформления. [18]

Сборники стихов эволюционировали от устных ритуалов до цифровых форматов, сохраняя роль культурно-исторических документов. Их структура отражает не только литературные, но и технологические достижения эпохи. [5]

1.3 Поиск аналогов

Чтобы выделить прямые и не прямые аналогии для сборника стихов лирической поэзии, прежде всего важно понимать, что прямые аналогии будут представлять собой произведения, которые непосредственно пересекаются с темами и стилем лирической поэзии, тогда как не прямые аналогии могут быть связаны более свободно – через общие мотивы, эмоциональные состояния

или эстетические качества, такие как обложка или внутреннее оформление страниц.

Исследуя рынок аналогов, наиболее востребованными для подростков, оказались книги издательства МИФ, общие черты которых можно проследить в Приложении А.

Яна Паламарчук, креативный директор МИФа вместе с командой художников решили переиздать классические произведения в новом оформлении. [15] [17]

Вечные истории, которые хотелось бы перечитать для взрослых читателей, оформили в более привычный и классический вариант: декоративную обложку с четкой структурой, узорами, рамками и золотой фольгой. Это давно известный в книжном дизайне приём, он универсален и востребован среди потребителей и по сей день. (Приложение А, рис. 1).

Для популяризации и привлечения более юной аудитории, подростков, классику издавали в версии *young adult*, комиксовом стиле и семи реализме (реалистичной, но все же стилизованной манере). Несмотря на то, что все эти книги – классика, герои вечных историй – молодые взрослые: Онегину в начале романа было 18 лет, Вронскому – 21, Маргарите в разгар основных событий – 30. По возрасту они близки *young adult* аудитории. Поэтому логично было «упаковать» серию в привлекательном для своего читателя оформлении. Визуальная привлекательность обложки имеет огромное значение для подростков, так как в этом возрасте они чаще ориентируются на образы и эстетику, нежели на содержание. Книги, которые выделяются яркими цветами, интересной типографикой и оригинальными иллюстрациями, обычно привлекают большее внимание. Кроме того, оформление, которое содержит элементы, отражающие актуальные тренды или культурные мотивы, может вызвать больший интерес. Подростки часто стремятся идентифицировать себя с персонажами или сюжетами, которые отражают их переживания и эмоции, и, если обложка отвечает этим

ожиданиям, это может стать значительным фактором в принятии решения о покупке и прочтении произведения. (Приложение А, рис. 2).

Анализ сборников стихов с точки зрения их иллюстрации и дизайна обложек (см. Приложение А, рис. 3):

1. Первая обложка: "Стихотворения. Серебряный век"

– иллюстрация

На обложке изображён стильный и яркий городской пейзаж с элементами, напоминающими московский Кремль и архитектуру начала 20 века. Это яркое и насыщенное изображение, символизирующее важность исторического контекста – серебряного века, эпохи значительных изменений в российской культуре и искусстве.

Дизайн:

– цвета

Используются насыщенные красные и золотые оттенки, что подчеркивает драматизм и торжественность эпохи. Красный — это цвет энергии, революционных изменений и борьбы, что хорошо подходит для поэзии того времени, которая часто отражала беспокойства и поиски.

– типографика

Шрифт на обложке крупный, с ярким контрастом к фону, что делает название хорошо читаемым. Он чёткий, прямолинейный и символизирует серьёзность и значимость литературного движения серебряного века.

– общий стиль

Элементы традиционного русского искусства (например, архитектурные формы) в контексте модного в то время модернизма создают особую атмосферу.

2. Вторая обложка: "Стихотворения о любви"

– иллюстрация

На обложке изображён фиолетовый цветок на чёрном фоне. Цветок символизирует любовь, нежность, утончённость и элегантность. Такое

изображение также может отражать мимолетность и хрупкость любви, а чёрный фон создаёт контраст, акцентируя внимание на символе.

Дизайн:

– цвета

Чёрный фон и фиолетовый цветок создают загадочную, романтическую атмосферу. Фиолетовый также ассоциируется с мистикой, духовностью, а также с нежностью и страстью, что идеально подходит для сборника о любви.

– типографика

Шрифт прост, но элегантен. Он гармонирует с общим визуальным стилем, не перегружая композицию. Элегантность шрифта передаёт утончённость и романтизм темы.

– общий стиль

Минималистичный дизайн, который делает акцент на эмоциях и темах сборника. Нет лишних деталей, что позволяет сосредоточиться на визуальной символике и настроении, передаваемом через цветок.

3. Третья и четвёртая обложки: "Поэты серебряного века"

– иллюстрация

Обложка украшена пастельными иллюстрациями, которые напоминают стилизацию под символизм или модерн, что характерно для поэзии серебряного века. Изображения на обложке создают ощущение легкости и утончённости, что соответствует теме.

Дизайн:

– цвета

Используются пастельные, приглушённые оттенки — светлый желтый, серый и белый, что придаёт обложке лёгкость и воздушность. Эти цвета ассоциируются с художественными течениями начала 20 века, такими как символизм и импрессионизм, которые активно использовались в искусстве того времени.

– типографика

Шрифт на обложке также минималистичен, но в то же время с изысканными элементами. Он не перекрывает иллюстрацию, а дополняет её, гармонично вливаясь в общий стиль книги.

– общий стиль

В целом, эта обложка выполнена в духе символизма, где акцент сделан на атмосферу и настроение, а не на яркие и агрессивные элементы. Это помогает подчеркнуть изысканность поэзии серебряного века и передать её эмоциональную тональность.

Анализ страниц с текстом (см. Приложение Б):

Формат страниц

– чаще всего используется формат А5 (148×210 мм) или немного больше – В5;

– печать на белой или слегка тонированной бумаге (кремовой, светло-серой).

Ориентировка текста

– стихотворение начинается с новой страницы – особенно если оно объёмное или значимо;

– текст выровнен по центру или по левому краю, в зависимости от эстетики сборника;

– отступы абзацев часто отсутствуют – строки идут сплошным блоком с выравниванием.

Таблица 1 – Элементы внутреннего оформления сборника стихотворений

Элемент оформления	Особенности
Заголовок (название стихотворения)	Центрирован, может быть набран капителью, реже курсивом. Шрифт на 2–4 пункта крупнее основного.
Автор (если внутри сборника несколько авторов)	Мелким шрифтом под заголовком или справа/слева сверху.

Тело стихотворения	Отступ от заголовка 1–2 интервала, выравнивание по центру или левому краю, между строфами — интервал
Нумерация страниц	Внизу страницы, по центру или по внешнему краю (слева на чётных, справа на нечётных). В некоторых изданиях отсутствует на страницах с заглавиями или в начале разделов.
Примечания, год написания	Часто внизу под стихотворением, меньше основного шрифта, основным шрифтом или курсивом.

1.4 Правила создания ГОСТ. Принципы составления поэтических сборников

Создание поэтического сборника требует не только литературной, но и визуально-коммуникативной проработки, особенно если он ориентирован на молодую аудиторию. Оформление книги, выбор стилистики, цветовой палитры, композиции и даже формата напрямую влияют на восприятие текста и интерес к чтению. В данной главе рассматриваются особенности структуры поэтических изданий, специфика подростковой аудитории, а также стандарты, предъявляемые к оформлению литературной продукции для данной возрастной группы. Эти аспекты стали определяющими при разработке концепции сборника, направленного на популяризацию поэзии Серебряного века среди подростков.

1.4.1 Структура книг на выбранную тему

Проанализировав аналоги, можно сделать следующие выводы для создания сборника:

- выбор цвета и темы обложки: важно применять яркие и насыщенные цвета для динамичных и эмоциональных сборников, а для более интимных тем следует использовать приглушённые оттенки;

- визуальные элементы: отражать в оформлении атмосферу и философию избранных стихов – если они о любви, добавить романтические изображения, если о жизни и природе – более естественные, органичные элементы. Важно заинтересовать юного читателя визуалом и эстетикой;

- лаконичность в оформлении: слишком сложное оформление может отвлечь от текста. Лучше выбрать минимализм, где акцент на стихи и идею сборника, оставив визуальные элементы второстепенными.

1.4.2 Выбор аудитории

Выбор целевой аудитории сборника пал на подростков 15–17 лет – именно в этом возрасте формируется эстетический вкус, развивается интерес к глубоким темам и внутреннему миру. Основной идеей стало

популяризировать классику и поэзию Серебряного века среди юного поколения, сделать её ближе, живее, понятнее. Согласно исследованиям, И. С. Кона, поэзия является важным инструментом развития эмоционального интеллекта. [7]

Идея объединения любовной лирики авторов серебряного века обусловлена высокой эмоциональной насыщенностью произведений, их глубокой философичностью и эстетикой, свойственной поэтам данного периода. По мнению доктора филологических наук Ирины Щегловой, «лирика Серебряного века – это зеркало эмоциональных исканий эпохи, в котором любовь выступает как универсальный мотив переживания и самопознания». Чтобы не только стихотворение, но и сам поэт оставался в памяти читателя, было принято решение включить в оформление акцентные иллюстрации с образами авторов. Так, визуальный образ помогает закрепить эмоциональную связь между поэтом и его произведением, создавая личностное восприятие классики. [13]

Для дальнейшей разработки сборника, оформления текстовой части, требовалось найти и изучить нужные стандарты и ГОСТ под выбранную целевую аудиторию.

1.4.3 Стандарты и ГОСТ

На основе изучения и анализа ОСТ 29.127-2002. «Требования качеству книжных и журнальных изданий для детей и подростков» [1] выявлены следующие требования к оформлению поэтического сборника для четвёртой возрастной группы (подростков 15–17 лет включительно):

- формат и бумага:

- 1) формат: 130×200 мм; 145×215 мм; 148 x 210 мм;
- 2) объём: до 128 стр;
- 3) бумага: офсетная или книжная, 60–80 г/м².

- шрифт и текст:

- 1) размер шрифта: 10–16 пт;

- 2) заголовки: крупнее на 2–4 пт;
- 3) межстрочный интервал: 1.2–1.5;
- 4) выравнивание: по левому краю или центр;
- 5) шрифт: с засечками (классический).

- оформление страницы:

- 1) поля: верх – 20 мм, низ – 25 мм, внутреннее – 20 мм, внешнее – 15 мм;
- 2) нумерация: внизу страницы (по центру или краю);
- 3) каждое стихотворение – с новой страницы;
- 4) примечания, год написания – внизу, мелким шрифтом, допускается курсив.

В условиях современного мира стоит рассмотреть, как печатный, так и цифровой вариант. Электронные книги и приложения позволяют охватить более широкую аудиторию и адаптироваться к предпочтениям молодежи, которая все чаще выбирает цифровые носители. Соблюдение стандартов ОСТ 29.127-2002 и внимание к особенностям аудитории обеспечат успешную реализацию проекта и, в конечном итоге, положительное влияние на развитие молодежной культуры. [1][3]

2. Проектная часть

2.1 Концепция

Название сборника – «Шёпот любви» – отражает центральную тематику представленных произведений, а именно: любовь во всех её формах – от искренней и возвышенной до трагической и неразделённой. Слово «шёпот» символизирует интимность, мягкость, душевную уединённость. Это не крик, не громкое признание, а тихий голос сердца, способный глубоко отозваться в душе читателя.

Такое название созвучно настроению поэзии Серебряного века – времени утончённой эстетики, внутренней глубины и сложного душевного строя. Кроме того, название поэтично и эмоционально привлекательно для подростковой аудитории 15–17 лет, склонной к романтическим переживаниям, поиску себя и сопереживанию.

2.2 Ход работы

Создание поэтического сборника требует не только выбора качественных произведений, но и осмысленной стратегии их представления. Для подростковой аудитории особенно важно выстраивать содержание таким образом, чтобы оно не только передавало эмоциональные смыслы, но и вовлекало в процесс чтения, формировало личностный отклик. В ходе работы были определены ключевые концепты, направленные на создание единой художественной и визуальной линии, где каждый элемент – от порядка стихотворений до графики и макета – служит раскрытию основной идеи. Ниже подробно рассмотрен процесс обоснования выбора авторов и композиционной структуры сборника, а также пути визуального воплощения эмоционального и эстетического замысла.

2.2.1 Обоснование выбора содержания и порядка стихотворений

В сборник были отобраны произведения Анны Ахматовой, Валерия Брюсова, Сергея Есенина, Марины Цветаевой и Мирры Лохвицкой – авторов, чья поэзия представляет разные грани любовного чувства и формирует богатую эмоциональную палитру.

Подборка основана на стремлении передать разные интонации и состояния любви – от светлой памяти и духовной преданности до страстного искушения, ироничного сомнения и искренней исповеди. Произведения выбраны с расчётом на их художественную силу, выразительность и эмоциональную близость подростковой аудитории.

Порядок размещения стихотворений формирует поэтическую дугу – от памяти о глубокой утрате (Ахматова), к легкому ироничному флирту (Брюсов), через конфликт внутреннего чувства и внешней формы (Есенин, Цветаева) – к кульминационному признанию в верности и любви (Лохвицкая). Такая композиция позволяет читателю пройти путь от сомнения к принятию, от боли – к вере в силу любви.

В итоге, каждое стихотворение в сборнике – это отражение одного из ликов любви, с которым может соприкоснуться читатель, словно заглядывая в зеркало собственной души. Именно такой подход поможет не только познакомить подростков с лирикой Серебряного века, но и создать глубокую эмоциональную связь с художественным материалом.

2.2.2 Процесс создания обложки

Работая над сборником стихов «Шёпот любви», было важно не только передать содержание через текст, но и визуально выразить атмосферу поэзии Серебряного века, отразить её утончённость, эмоциональность и романтизм. Создание обложки стало главной частью проекта, в которой объединились и исследовательская работа, и художественный поиск.

Первым этапом стал анализ содержания сборника – внимательно прочитав все включённые произведения, отметили повторяющиеся мотивы:

ностальгию, внутреннюю тоску, мечтательность, духовную преданность, тонкую чувственность. Эти образы помогли сформулировать основное настроение, которое хотелось передать через визуал.

Цветовая палитра:

Выбрана на основе эмоционального тона стихотворений. Принято решение о глубоком сине-фиолетовом фоне как символе страсти, зрелости и драмы. Этот цвет вызывает ассоциации с винтажной эстетикой, старинными письмами, чернилами и бархатом. В качестве акцента разбавили строгость синего, незамысловатостью бежевого фона с узорами цветов, который задаёт романтический и лёгкий настрой. (см. Приложение Б, рис. 1)

С помощью графического редактора Adobe Illustrator создан векторный графический элемент, силуэт девушки и мужчины склоняющихся к друг другу. Силуэты окрашены в чёрный цвет, и расположены на плашке с узором, которая создавалась из элементов эллипс и фона с узорами, объединённых с помощью команды обтравочная маска. Плашку расположили вверху и по центру, для чёткой и контрастной передачи образов. (см. Приложение Б, рис. 2)

Основной шрифт – Cormorant Garamond 60 pt – для названия, и 20 pt для подписи. Он читаемый, но в то же время изящный, с ноткой аристократизма. Для визуального выделения названия, выкрашен в белый цвет и расположен по центру на синем фоне, под графическим элементом. (см. Приложение Б, рис. 3)

Аналогичным образом была сформирована задняя сторона обложки, текстовый блок расположен по центру, выровнен по левому краю, шрифт Cormorant Garamond 10 pt. (см. Приложение Б, рис. 4)

2.2.3 Отрисовка иллюстраций

Главной задачей было визуально усилить атмосферу стихотворений и одновременно передать характер каждого поэта.

Отрисовка иллюстраций происходила вручную, на формате печати – А5, цветовой режим – CMYK, с помощью графического планшета и стилуса в программе Adobe Photoshop, чтобы портреты выглядели как образы, а не как исторические справки. Эта модель родилась из желания показать читателю не только текст, но и живой образ автора, как бы впуская его в поэтический диалог. [16]

Вдохновляясь реальными фото, каждая из деталей образа автора отрисовывались через слои, для более детализированной передачи. В процессе формировалась палитра используемых цветов. В первую очередь работа началась с головы – лица, каждая часть которого разбита на слои (губы, глаза, брови, скулы и др.), далее шея и причёска. Отрисовка через слои, заметно облегчает процесс работы, а также помогает избежать неудачные попытки. Любой из слоёв можно удалить, настроить прозрачность или скопировать и перерисовать. (см. Приложение Б, рис. 5)

Далее отрисовка позы, костюма, с учётом стиля писателя при жизни. (см. Приложение Б, рис. 6)

Завершающим этапом является проработка фона, относительно прошлого автора, к примеру, Есенина изобразили в библиотеке, за рабочим столом, где он мог продолжать свои думы на счёт нового стихотворения. (см. Приложение Б, рис. 7)

При иллюстрировании сборника использовался набор кистей «Мокрые кисти», с помощью которых получалось передать разный характер линий, и в итоге задать стилистику рисовки. (см. Приложение Б, рис. 8)

Опираясь на вышеперечисленные действия и параметры, остальные авторы, были проиллюстрированы в таком же стиле и порядке действий. (см. Приложение Б, рис. 9)

2.2.4 Процесс создания разворотов и внутреннего оформления сборника

Первым этапом стало построение структуры разворотов в программе Adobe InDesign. Принято решение оформлять каждый разворот как композиционную пару: на левой странице – портрет поэта, на правой – его стихотворение. Эта модель родилась из желания показать читателю не только текст, но и живой образ автора, как бы впуская его в поэтический диалог. Таким образом, сборник будет не просто подборкой стихов, а как бы встречей с личностями, создавшими эти строки. [16]

С композиторской точки зрения левый разворот создаёт атмосферу ожидания – это вступление к правой странице, где происходит «основное действие». Размещая портрет поэта на всю левую страницу, ощущается эффект личного присутствия: читатель как будто смотрит в глаза автору перед тем, как прочесть его внутренние переживания. Это усиливает эмоциональную вовлеченность и делает процесс чтения глубже и интимнее.

Размещение стихотворений справа стало логичным завершением композиции: взгляд читателя скользит от образа автора к его тексту, от лица – к чувствам. Такой подход строит визуальный диалог между словом образом, создавая цельное эстетическое восприятие разворота. (см. Приложение Б, рис. 10)

При создании многостраничного файла в приложении Adobe InDesign, необходимо задать настройки макета, для благоприятной сдачи в печать.

Оформление разворотов

Поместив иллюстрации на левые страницы разворотов, можно преступать к форматированию текста и созданию единого шаблона и стиля, применимого ко всем разворотам и текстовым фреймам далее.

Параметры шаблона для страниц со стихотворениями:

- столбцы:

1) количество столбцов – один

- поля:

1) верхние: 12.7 мм;

- 2) нижние: 12.7 мм;
 - 3) справа: 12.7 мм;
 - 4) слева: 12.7 мм;
 - 5) метки под обрез – 3 мм.
- нумерация страниц в правом нижнем углу.
 - шрифт:
 - 1) основной шрифт – Times New Roman;
 - 2) дополнительно для заголовков – Bold;
 - 3) основной кегль – 11пт;
 - 4) для заголовков – 14 пт.
 - интерлиньяж – 13,2 пт;
 - текст выровнен по центру относительно страницы;
 - основной текстовый фрейм – нет;
 - средник – 4,233 мм;
 - абзац:
 - 1) выключка влево;
 - 2) отбивка перед абзацем – красная строка (0);
 - 3) отбивка после абзаца – 0;
 - 4) интервал между абзацами: одинаковый (пустая строка).

После применения шаблона ко всем страницам можно вставлять текст во фрейм.

ФИО автора и год написания стихотворения выровнены по ширине, относительно текстового фрейма. (см. Приложение Б, рис. 11)

Вступительные и финальные развороты сборника выдержаны в более спокойном ключе: там размещено обращение к читателю и декоративные элементы, отражающие завершение поэтического пути. Это как бы мягкое послесловие, визуальный выдох после прочтения (см. Приложение Б, рис. 12). Финальные мокапы разворотов сборника (см. Приложение В).

2.2.5 Создание сайта для проекта «Шёпот любви»

В рамках проекта особое внимание было уделено не только созданию печатного и цифрового сборника стихов, но и разработке сайта как современной формы представления лирики Серебряного века в интерактивной среде. Цель – создать удобную и эстетически выверенную платформу, которая сможет заинтересовать подростковую аудиторию 15 – 17 лет и популяризировать классическую поэзию через знакомые им цифровые форматы.

2.2.6 Концепция сайта

Идея сайта – представить сборник «Шёпот любви» как многостраничное визуально-поэтическое путешествие, где каждая страница – это отдельное стихотворение и образ его автора. В структуре сайта использован принцип разворотов: слева – иллюстрация поэта, справа – текст стихотворения, что отсылает к макету печатного варианта и сохраняет целостность визуальной концепции проекта.

Главная страница содержит название проекта, краткое описание идеи и кнопку для перехода к просмотру сборника. Также была реализована функция скачивания PDF-версии сборника, что делает проект доступным как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

2.2.7 Структура и навигация

Сайт реализован как одностраничное приложение с плавной прокруткой и анимированными переходами. Меню навигации включает следующие разделы:

- главная;
- о сборнике;
- стихи (раздел с листаемыми разворотами);
- авторы;
- участвуй в конкурсе (форма обратной связи);
- скачать PDF.

Для усиления вовлеченности в проект была добавлена интерактивная форма участия в конкурсе, в которой пользователь может оставить имя и контактные данные. Это позволяет не только собрать обратную связь, но и стимулировать интерес к поэзии через активное взаимодействие.

2.2.8 Визуальное оформление и техническая реализация

Цветовая палитра сайта продолжает эстетику печатного сборника: использованы глубокие синие и фиолетовые оттенки, тёплые бежевые акценты, лёгкие графические элементы в виде флоральных орнаментов. Типографика выдержана в едином стиле: заголовки набраны шрифтом Cormorant Garamond, текст – читаемым гарнитуром с засечками, адаптированным для экранного восприятия.

Вёрстка сайта выполнена с использованием HTML5, CSS3 и JavaScript, а для размещения использована платформа SEE.RU, предоставляющая возможность быстрого запуска одностраничных решений. Тестирование показало, что сайт стабильно работает на компьютере. Для визуального представления сайта на носителях (см. Приложение Г).

2.2.9 Роль сайта в проекте

Создание сайта стало важным шагом в цифровой адаптации сборника. Он не только делает классическую поэзию доступной в новом формате, но и формирует современный пользовательский опыт, в котором эстетика, интерактивность и глубокий смысл работают вместе. Сайт расширяет границы восприятия сборника, добавляя эмоциональности через медиа и анимации, а также даёт возможность читателю вернуться к поэзии в удобное для него время и место.

Ссылка : <https://m632df7bb24f67.see.ru/>

Заключение

Проект по созданию сборника «Шёпот любви» продемонстрировал возможность гармоничного объединения литературного и визуального искусства с целью популяризации классической поэзии среди молодёжной аудитории. На основе анализа исторических и современных изданий была выработана концепция, позволяющая донести до читателя атмосферу поэзии Серебряного века через выразительные дизайнерские решения.

Практическая реализация проекта включала разработку обложки, внутреннего оформления, иллюстраций, верстку сборника и создание веб-сайта. Использование современных графических редакторов и цифровых платформ позволило добиться высокого уровня художественной и технической реализации. Особое значение имела разработка сайта, отражающего концепцию сборника в интерактивном формате. Сайт стал важным элементом проекта, расширившим возможности представления поэтического материала и сделавшим его доступным для широкой аудитории, особенно в подростковой среде.

Результаты работы подтвердили, что грамотно подобранное визуальное сопровождение и современные формы подачи усиливают восприятие текста и способствуют формированию эмоциональной связи между читателем и произведением. Проект стал примером того, как дизайнер может быть медиатором между классическим содержанием и новыми форматами культурной коммуникации.

Разработанная концепция и выполненные материалы могут быть использованы в издательской, образовательной и культурной практике, а также стать основой для дальнейших творческих и исследовательских проектов в сфере визуализации литературного наследия.

Список используемых источников

1. ОСТ 29.127–2002. Требования к качеству книжных и журнальных изданий для детей и подростков. – Введ. 2002-06-01. – М.: Госстандарт России, 2002. – 12 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
3. Барта Я. Основы книговедения и книжного дизайна. – СПб.: Питер, 2015. – 272 с.
4. Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: Республика, 1994. – 192 с.
5. Бродский И. А. Литература и искусство памяти. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. – 360 с.
6. Ермолаев В. В. Трибьюты и оммажи. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 240 с.
7. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 271 с.
8. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. – М.: Просвещение, 1972. – 320 с.
9. Пастернак Б. Литературное мастерство. Статьи и эссе о поэзии. – М.: Академический проект, 2004. – 284 с.
10. Родионов А. Д. Драматургия поэтической книги. – М.: Литературный институт, 2020. – 150 с.
11. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Высшая школа, 1996. – 328 с.
12. Уланов А. Способы видеть. – М.: АСТ, 2021. – 208 с.
13. Щеглова И. А. Поэзия Серебряного века: структура лирики и её символика. – СПб.: Искусство-СПб, 2012. – 284 с.

14. Эпос о Гильгамеше / пер. с аккад. Я. К. Боровского. – М.: Наука, 1993. – 224 с.

15. Паламарчук Я. Переосмысление классики в дизайне: визуальные решения для нового поколения // Дизайн и культура. – 2022. – №4. – С. 45 – 53.

16. Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator. Официальная справка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://helpx.adobe.com> (дата обращения: 17.04.2025).

17. Издательство МИФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mann-ivanov-ferber.ru/> (дата обращения: 17.04.2025).

18. Стихи.ру – современная платформа публикации поэзии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.stihi.ru/> (дата обращения: 17.04.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 – Издательство «МИФ». Серии классических произведений в современно-классическом оформлении.

Рисунок 2 – Издательство «МИФ».

Серии классических произведений в оформлении Young adult

Рисунок 3 — Прямые аналоги. Оформление сборников стихотворений

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

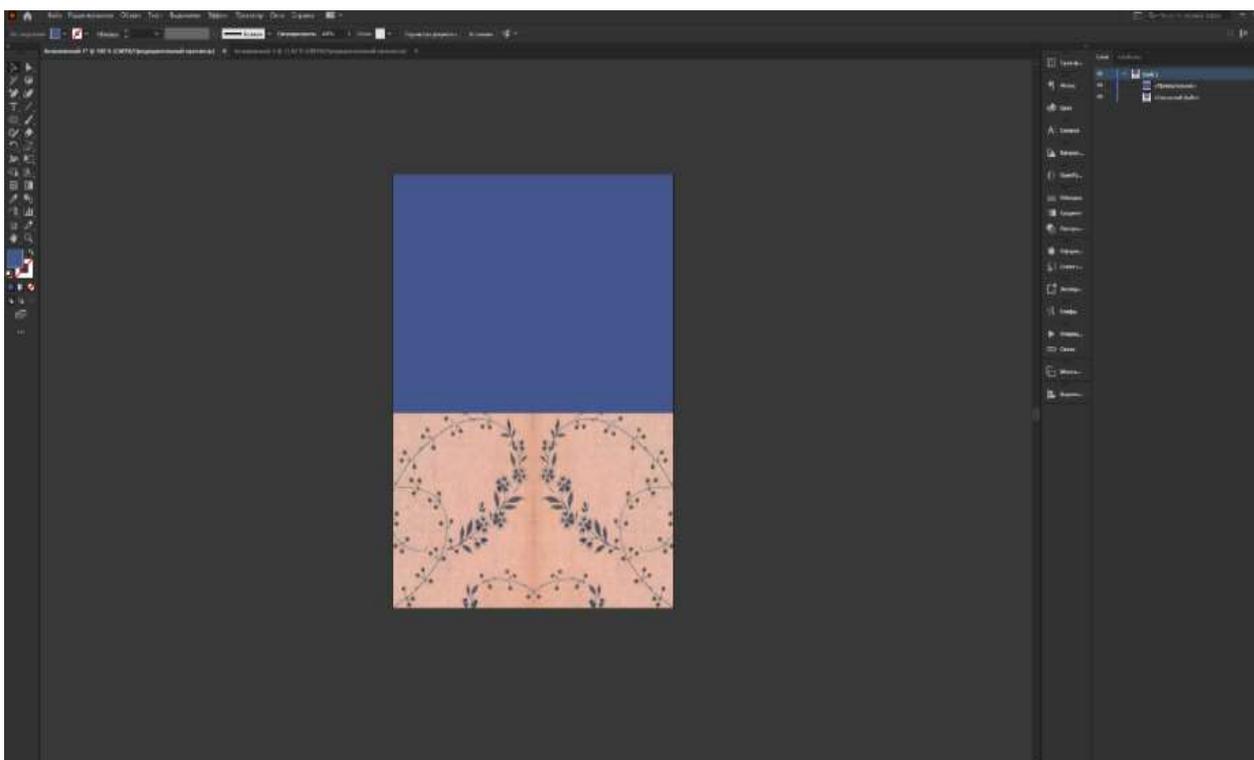

Рисунок 1 – Цветовое оформление обложки

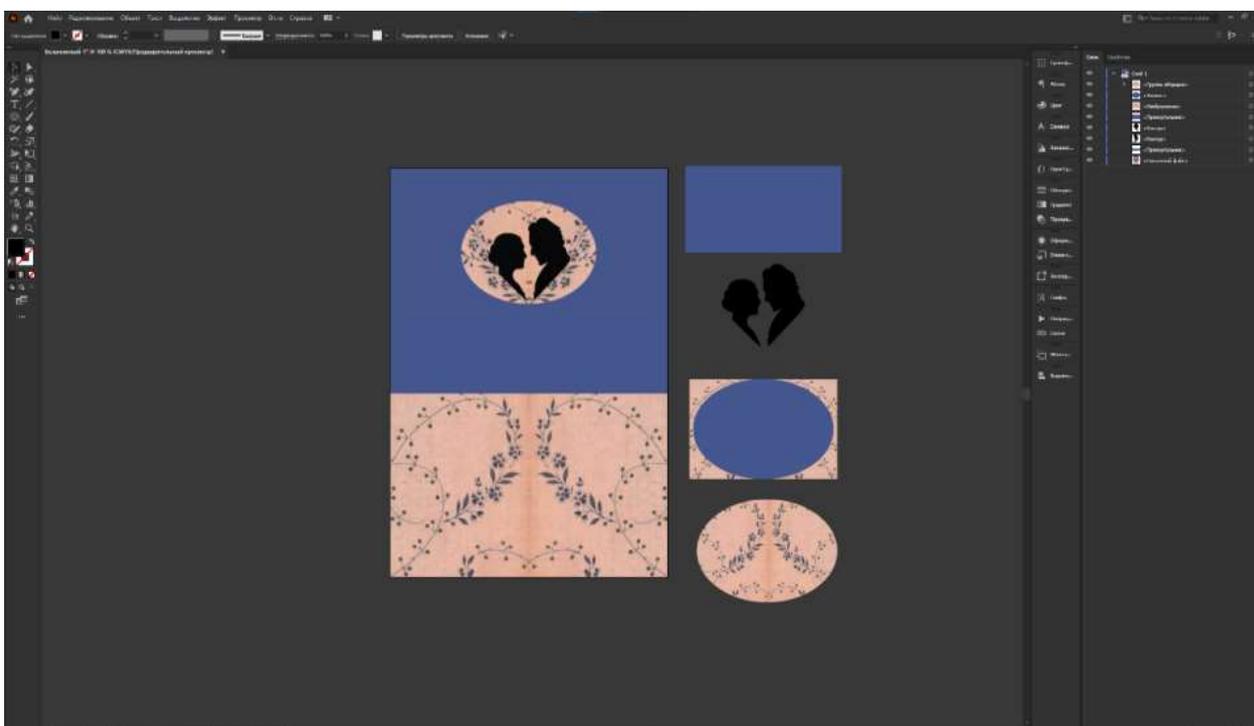

Рисунок 2 – Графические элементы обложки

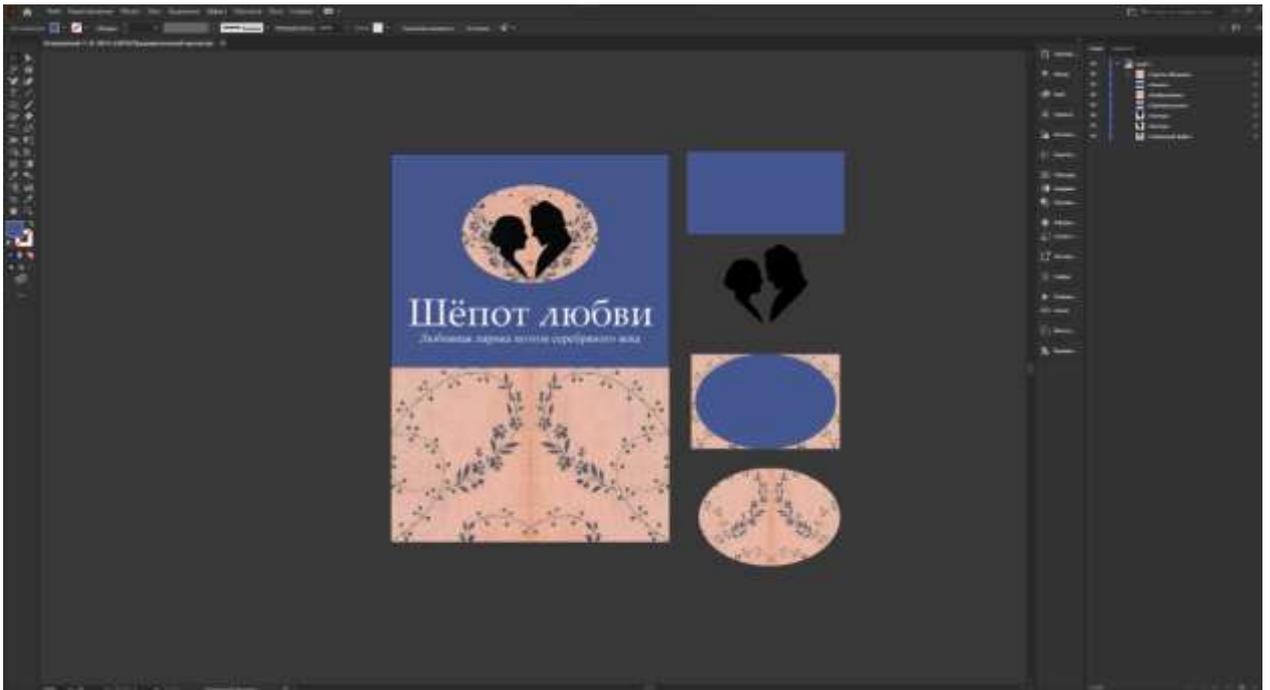

Рисунок 3 – Шрифт. Оформление названия

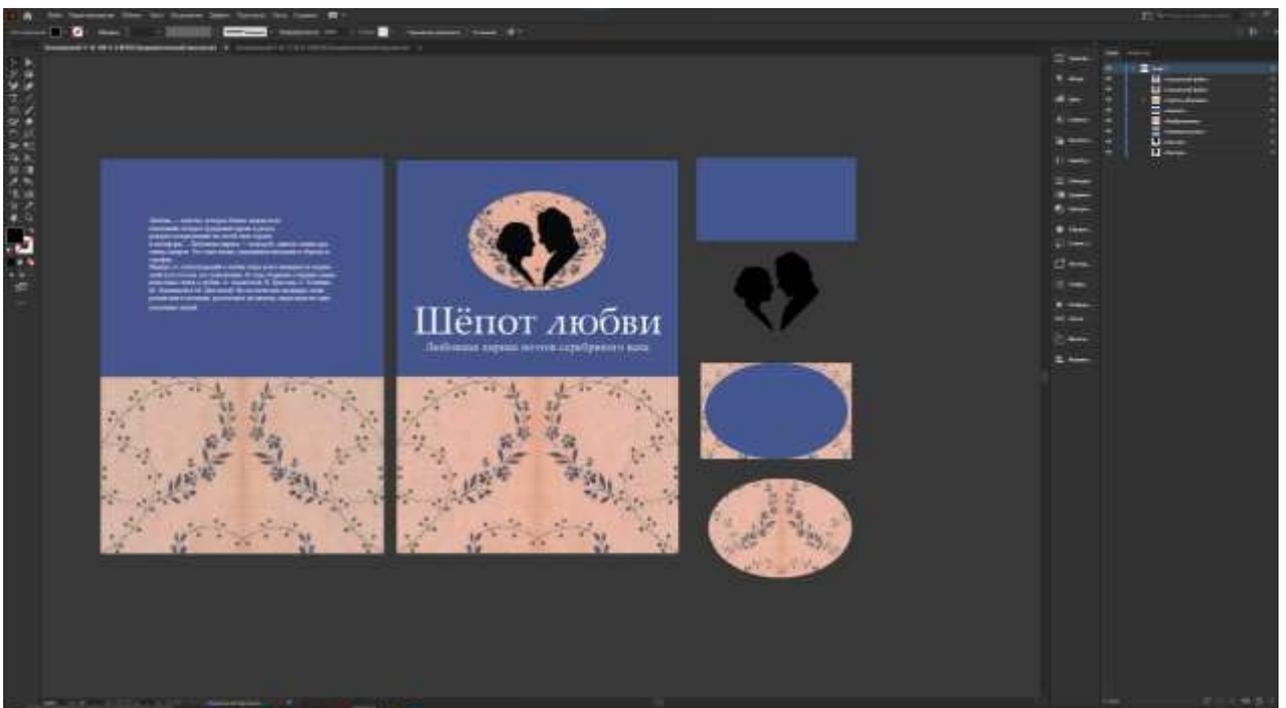

Рисунок 4 – Задняя обложка

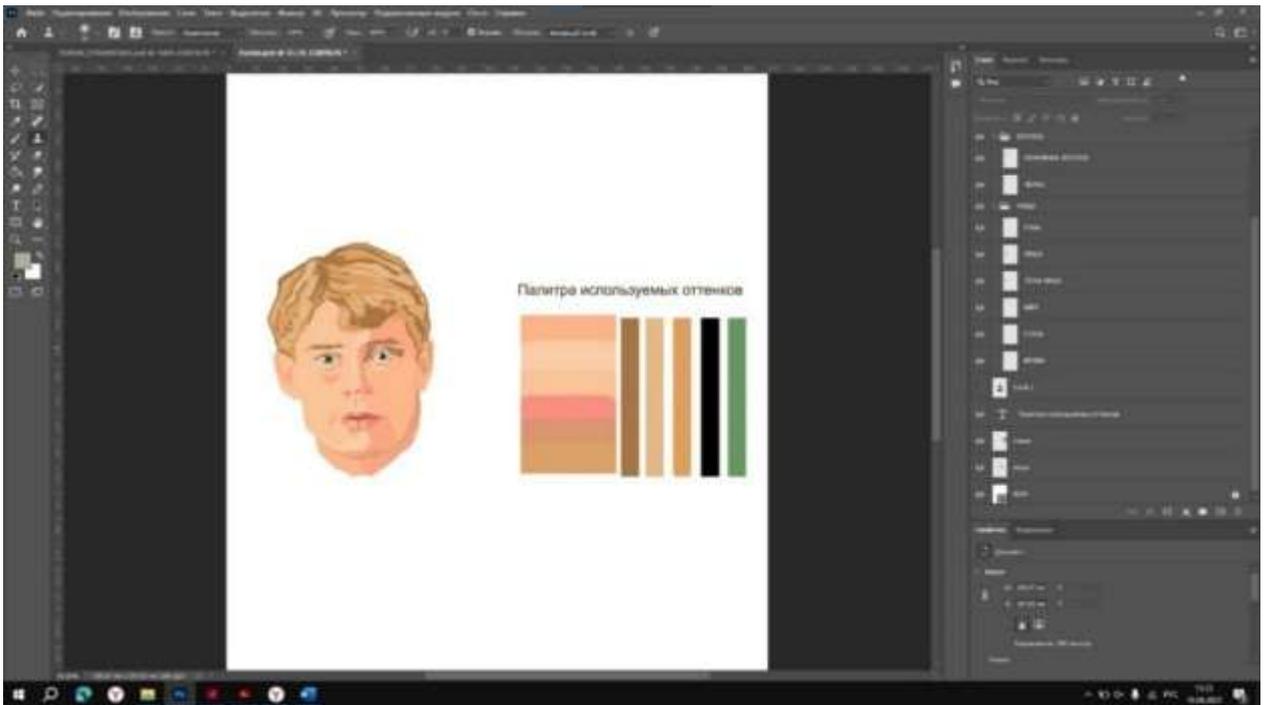

Рисунок 5 – Начальный этап иллюстрирования

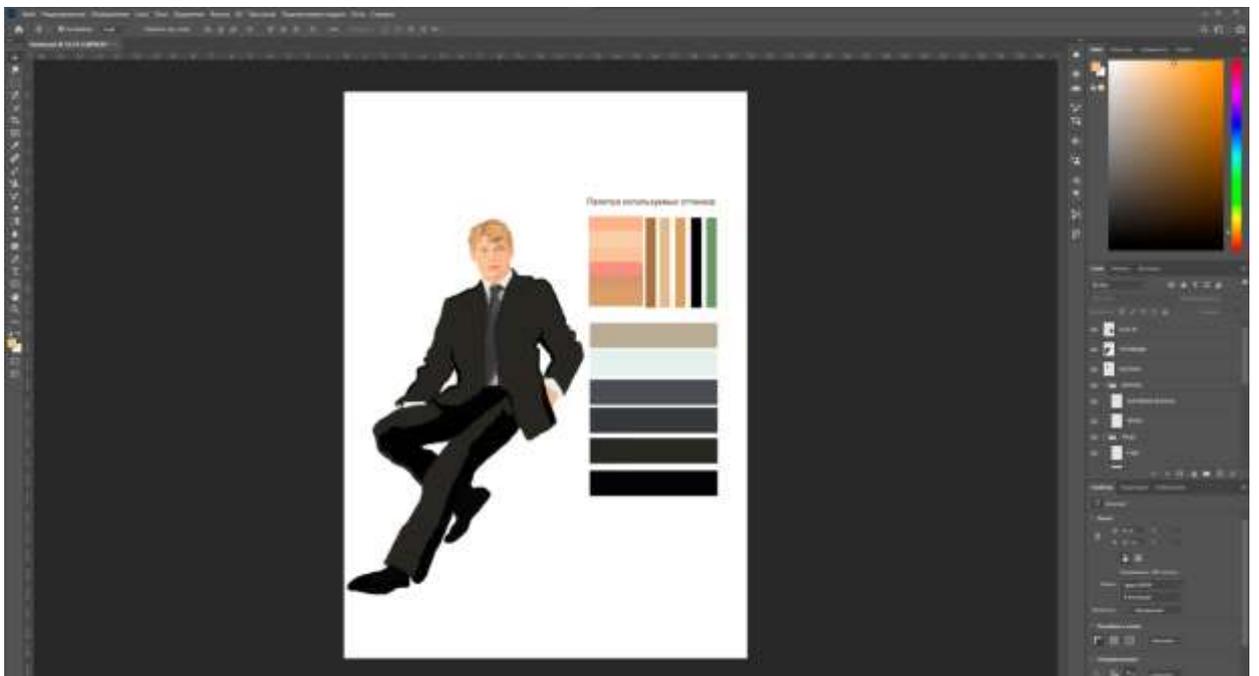

Рисунок 6 – Второй этап иллюстрирования

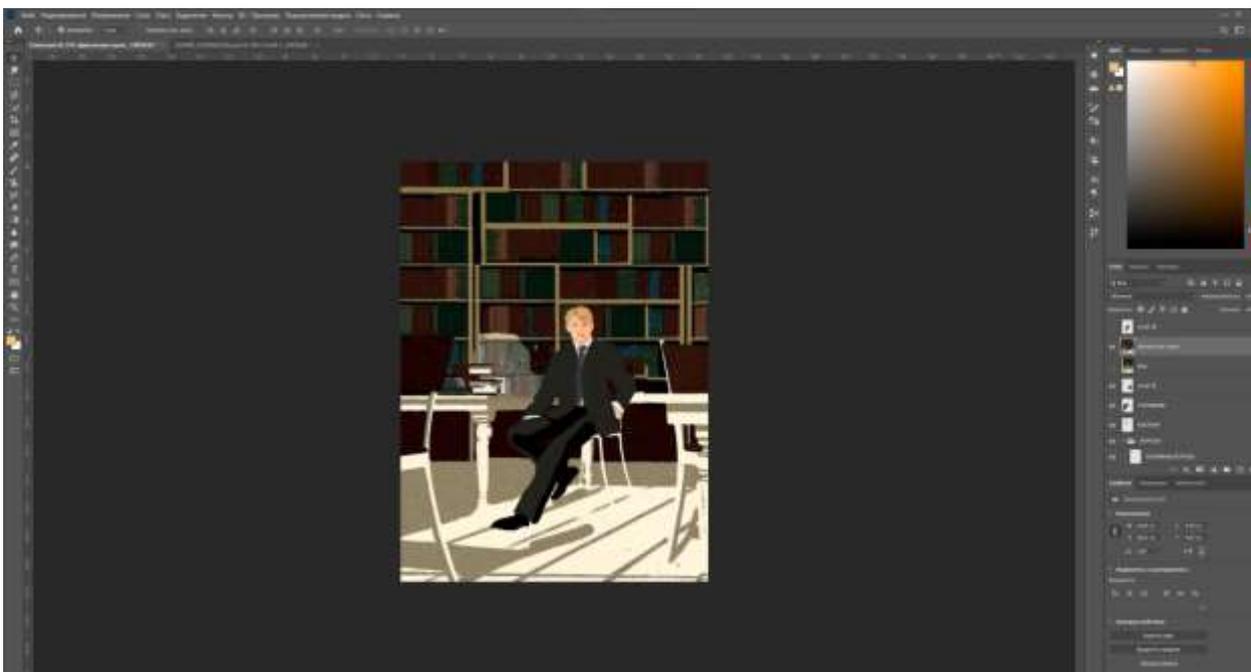

Рисунок 7 – Заключительный этап иллюстрирования

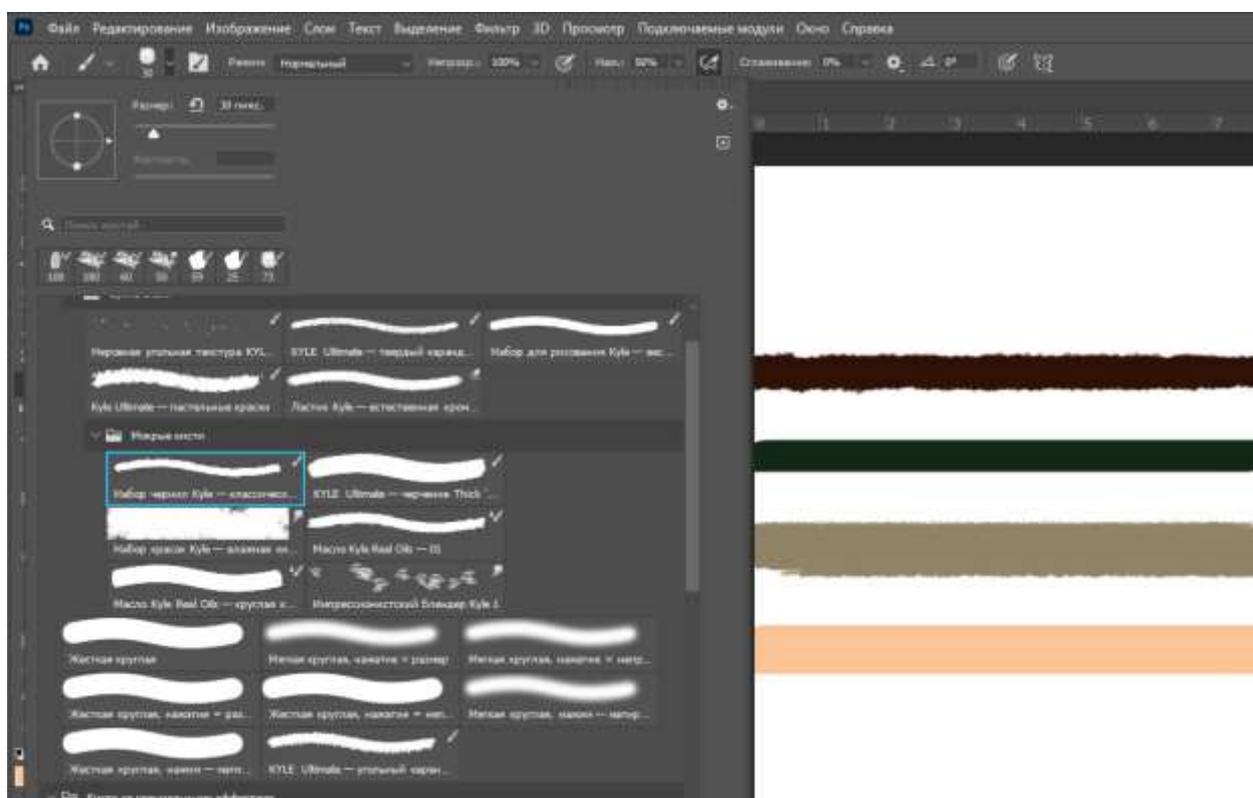

Рисунок 8 – Набор кистей «Мокрые кисти»

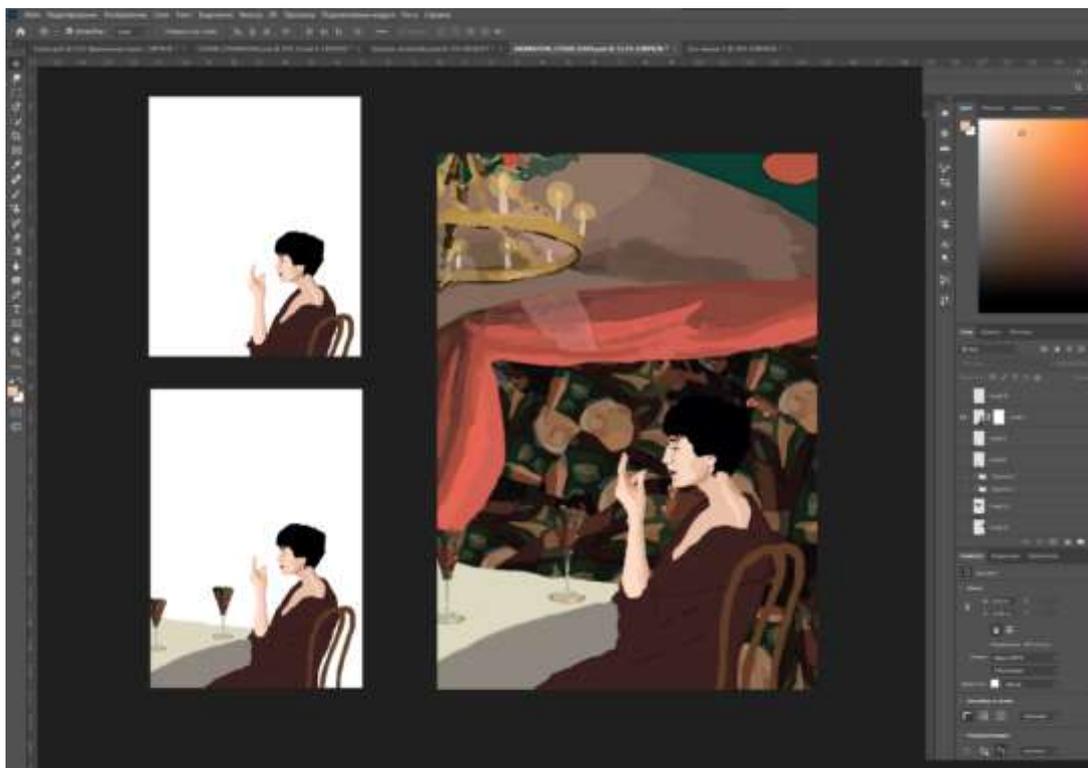

Рисунок 9 – Примеры иллюстрирования Анны Ахматовой

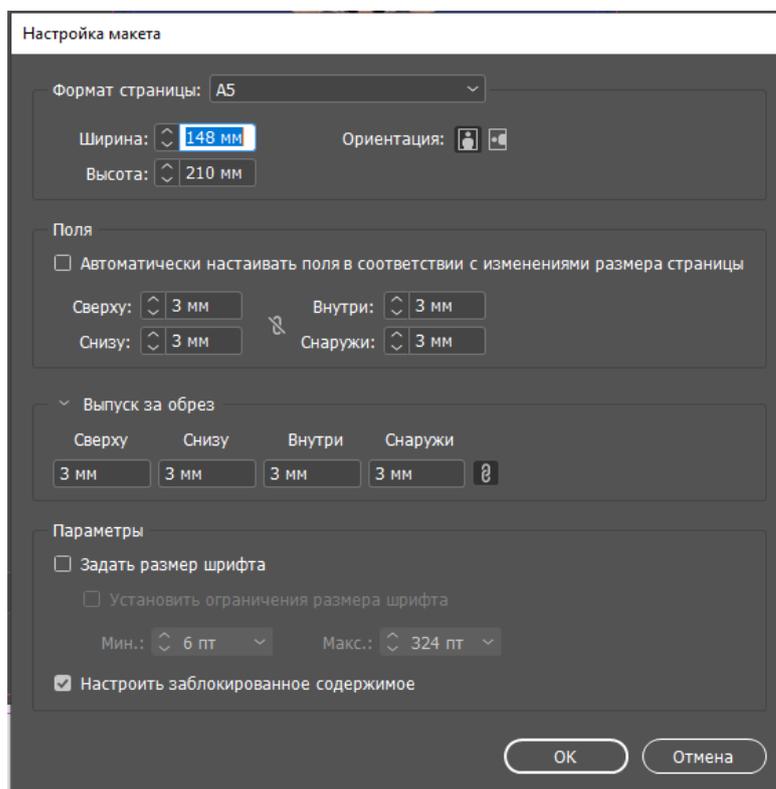

Рисунок 10 – Настройки макета

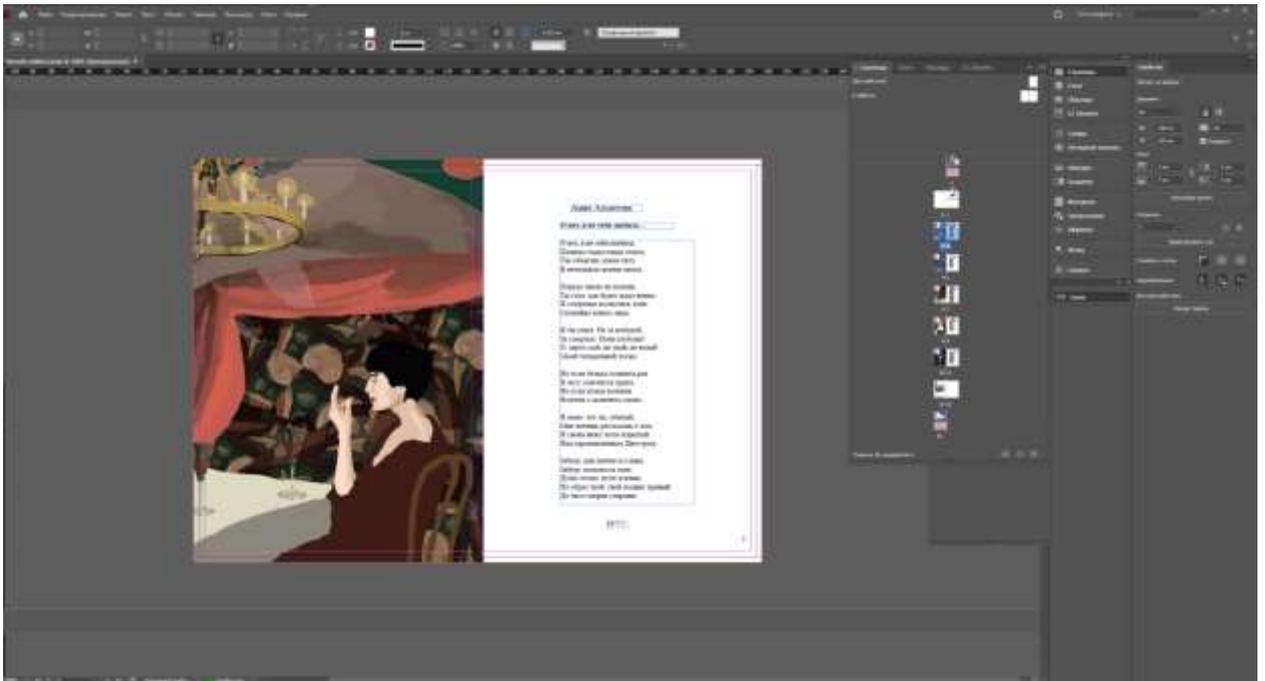
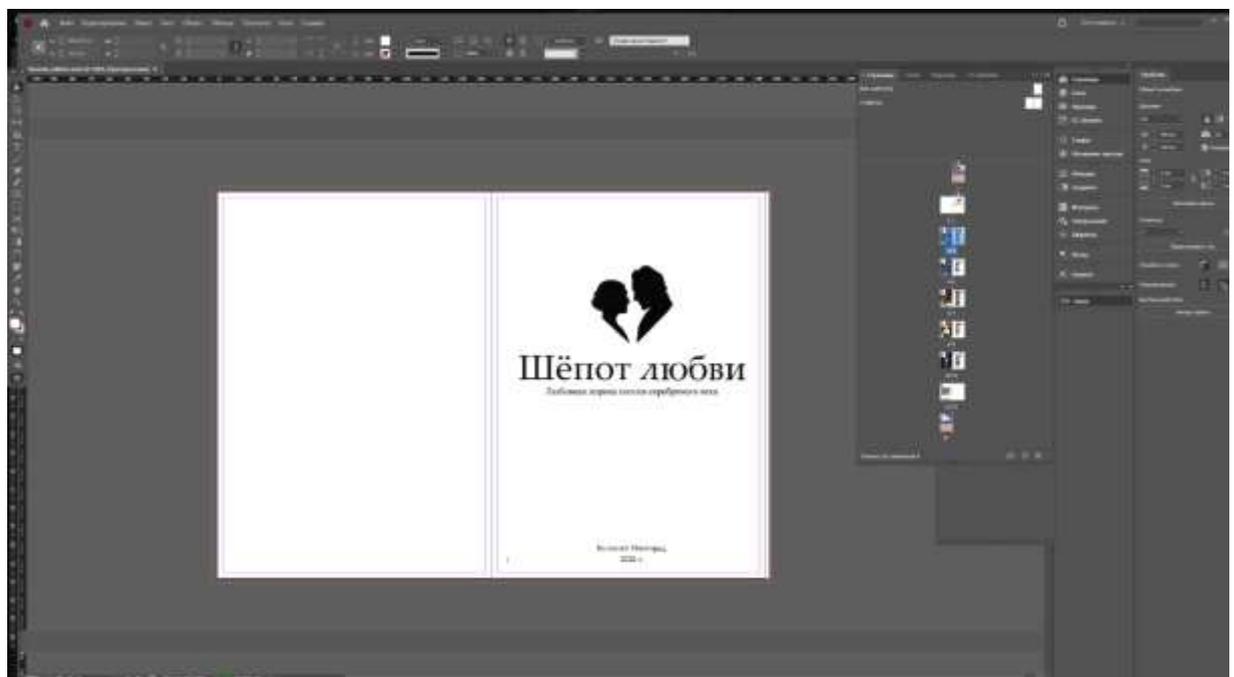

Рисунок 11 – Настройки разворота

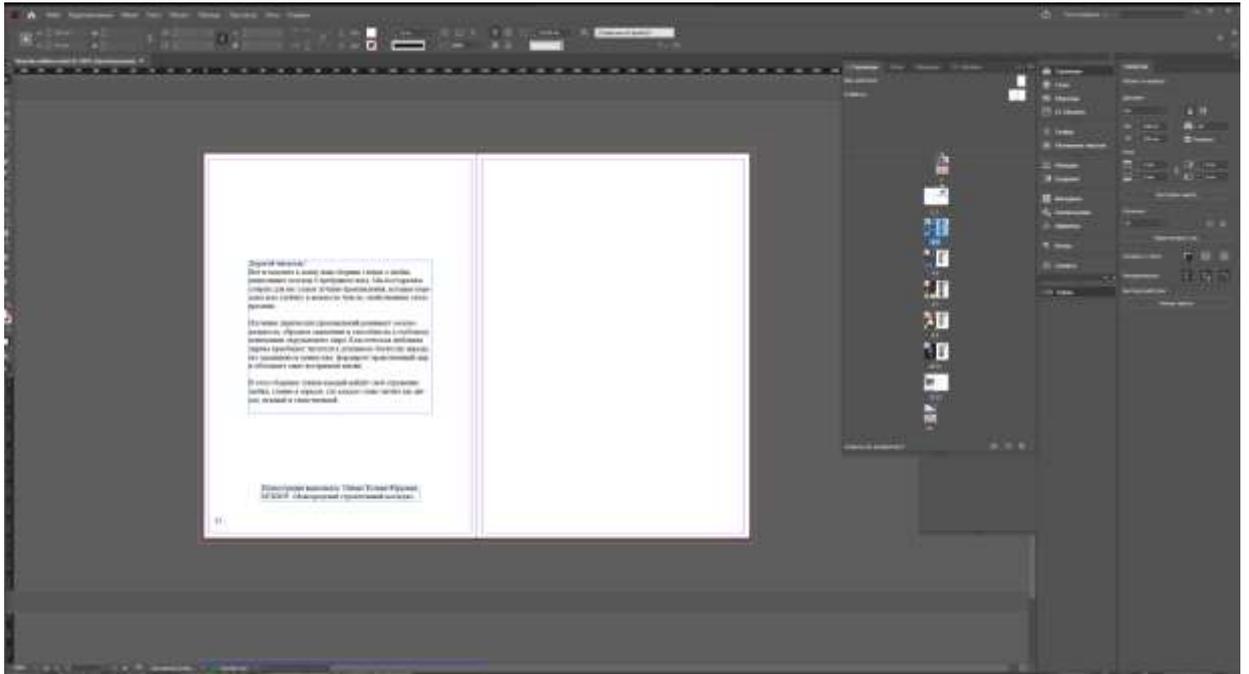

Рисунок 12 – Настройки вступительного и финального разворотов

ПРИЛОЖЕНИЕ В

«Шёпот любви»

Сборник стихотворений поэтов серебряного века

