

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Направление 072500 «Дизайн»

Магистерская программа «Графический дизайн»

У Хаоян

Разработка графической концепции авторского печатного издания для детей

«Защита редких видов животных»

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель:

Член Союза художников России,

Член международной ассоциации

Искусствоведов (AIS: UNESCO),

Кандидат искусствоведения,

Доцент кафедры дизайна

Факультета искусств СПбГУ

Васильева Екатерина Викторовна

Санкт-Петербург

2022

Содержание;

Введение

Глава 1. Визуальная система книги: особенности графической системы.

- 1.1. Графическая система книги: развитие системы.
- 1.2. Книжная графика: развитие и основные имена классической книжной иллюстрации.
- 1.3. Новая типографика и новый облик книги: Ян Чихольд.

Глава 2. Проекты для детей и традиция детской книги и ее графика: основные направления.

- 2.1. Развитие детского жанра: ранняя история.
- 2.2. Развитие детской литературы и некоторые аспекты ее графической системы.
- 2.3. Детская литература и иллюстрация: развитие и современный формат.

Глава 3. Охрана животных: основные принципы и права животных.

- 3.1. Охрана животных и ее формирование: основные принципы.
- 3.2. Права животных: основа концепции.
- 3.3. Благополучие животных: базовые принципы.

- Свобода от голода и жажды
- Свобода от дискомфорта
- Свобода от боли, травм и болезни
- Свобода естественного поведения
- Свобода от страха и стресса

Глава 4. Представление графического проекта

Заключение

Список литературы

Приложение 1. Основные образцы графического дизайна XX века

Приложение 2. Плакаты, посвященные охране животных.

Введение

Работа, вынесенная на защиту магистерской диссертации, посвящена вопросам графического сопровождения проектов охраны животных для детей. Данный проект представляется принципиально важным не только как графическая система, но и как социально значимый проект. Защита животных и охрана окружающей среды сегодня являются одним из наиболее важных направлений интернациональной деятельности¹. Охрана животных является важным направлением правовой и общественной деятельности². Важность охраны животных, основные проблемы, связанные с защитой животного мира, должны быть объяснены и детям. Данный проект – ставит перед собой задачу найти возможные формы графического представления этой проблематики.

Проект состоит из двух основных частей – прикладной и теоретической. Прикладная часть представляет собой проект визуального сопровождения графической системы, связанной с охраной животных. Теоретическая часть³ формирует аналитическую основу проекта. В рамках теоретической части рассматриваются вопросы, связанные с развитием книжной графики⁴,

1 Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

2 陆倩茹;我国自然保护区法律制度研究—以公众参与原则为指导[D].吉林大学.2012лу 21 января; Исследование правовой системы заповедников в Китае на основе принципа общественного участия [D]. Цзилиньский университет. 2012

³ Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

⁴ Meggs P. *Meggs' History of Graphic Design*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006; Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>; Dane J. The

преобразованием детской книги как основного продукта для детей⁵, а также основных принципов охраны животных⁶, сформировавшихся в последние годы.

Целью данной работы является создание графического сопровождения проекта, связанного с представлением проблематики охраны животных для детской аудитории⁷. **Задачей** данной работы является последовательное изучение и графическое представление данной темы.

Задачи данной работы можно сформулировать следующим образом:

- Исследование визуальной системы книжной графики
- Изучение феномена детской книги как основного продукта, предназначенного для детской аудитории.
- Исследование основных направлений и принципов охраны животных
- Изучение базовых форм представления детских проектов
- Исследование основных форм представления проекта для детской аудитории.

Методика исследования. Данная работа построена на последовательном изучении собранного материала. Исследование и освоение материала проходило по трем основным направлениям: изучение книжной графики, исследование феномена детских книг, а также изучение основных принципов защиты животных в современном обществе. Эти аналитические исследования позволили сформировать теоретическую платформу, которая может быть использована при

Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method.

Toronto: University of Toronto Press, 2003.

⁵ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011; Lesnik-Oberstein K. Children's Literature: Criticism and the Fictional Child. Oxford: Clarendon Press, 1994; Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

⁶ Fischer B. Animal Ethics: A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2021; Sunstein C.; Nussbaum M. Animal Rights: Current Debates and New Directions. London: Oxford University Press, 2005.

⁷ 宋姗姗.绘本插画的发展状况与探究[J].才智,2017,(25):274.Сун Шаньшань. Состояние развития и исследование иллюстрации книжек с картинками[J].

Talent,2017,(25):274.

подготовке графических проектов для детей⁸. Общим итогом этих предварительных исследований стало создание графического проекта для детей, посвященного защите животных⁹.

Актуальность исследования. В настоящий момент проблема защиты животных является одной из наиболее обсуждаемых проблем. Эта проблема обсуждается и как вопрос моральных ценностей и морального статуса человека, и как юридическая проблематика. Вопрос существования юридических прав животных, равно как возможность их применения в социальной практике, является одной из наиболее обсуждаемых проблем. В этом смысле, данная работа обращается к одной из наиболее актуальных тем современной системы.

Новизна исследования. Несмотря на повышенный интерес к вопросам охраны животных, можно считать, что многие цели в этом процессе пока не достигнуты. Одна из проблем – информационная деятельность, которая должна рассказывать о проблемах охраны животных. Эту задачу преодоления информационного дефицита, особенно в детской среде разных стран призвана решить данная работа и данный проект. Ее новизна – визуальное графическое представление тем и вопросов, связанных с охраной животных. Новизна проекта также заключается в том, что он ориентирован, прежде всего, на детскую аудиторию.

Возможность практического применения. Данный проект может быть использован в информационных, презентационных и воспитательных целях¹⁰. Данный проект или его элементы могут быть использованы для представления темы защиты животных в детской аудитории. Элементы теоретического исследования могут быть использованы при разработке как проектов по защите

⁸ 郑秀娥.浅谈插画在书籍装帧中的应用[J].科学大众(科学教育),2017,(10):145.Zheng Xiu'e. Введение в применение иллюстрации в книжном переплете [J]. Science Public (Science Education),2017,(10):145.

⁹ 张娅.儿童插画中的色彩装饰性表现分析[J].美术教育研究,2020(05):38-39.Чжан Чанг. Анализ декоративного выражения цвета в детской иллюстрации[J]. Art Education Research, 2020(05):38-39.

¹⁰ 郭容君.试析当代插画艺术的创意思维与情感表达[J].当代教育实践与教学研究,2017,(10):210.Го Жунцзюнь. Экспериментальный анализ творческого мышления и эмоционального выражения в современном иллюстративном искусстве[J]. Contemporary Education Practice and Teaching Research,2017,(10):210.

животных, так и проектов на другие темы, ориентированных на детскую аудиторию.

Описание проекта. Данный проект состоит из двух основных частей – теоретического исследования и прикладной части. Теоретическая часть посвящена изучению графической системы книги, специфике изданий для детей и проблемам защиты животных в современном социальном пространстве. Практическая часть представляет собой графический проект, посвященный теме охране животных для детей¹¹.

Общее содержание работы. Теоретическая часть данной работы состоит из трех содержательных глав, Введения и Заключения. В заключительной четвертой главе представлено описание графического проекта.

В Первой главе данной работы рассмотрены особенности развития графической системы книги¹². Развитие современной книжной иллюстрации связывают с гравированными листами, которые были включены в печатные книги¹³. Изначально иллюстрации представляли собой гравюры на дереве, включенные в печатные книги. Постепенно техника выполнения иллюстраций менялась, но главные концепции и принципы сохранились¹⁴.

С началом книгопечатания иллюстрации (гравюры) создавались теми же мастерскими, которые готовили печатные листы с изображением святых. Центры производства гравюр на дереве стали центрами создания иллюстрированных

¹¹ 袁树香.儿童纸制绘本图书插画设计研究——评《儿童图书设计》[J].中国造纸,2020,39(03):99.Юань Шусян. Исследование дизайна иллюстраций для детских бумажных книжек - обзор дизайна детских книг[J]. Китайская бумага, 2020, 39(03):99.

¹² 徐盛.谈现代插画概念及其艺术特征[J].湖北美术学院学报,2017,(03):134-137.Сюй Шэн. Разговор о концепции современной иллюстрации и ее художественных характеристиках[J]. Журнал Хубэйской академии изящных искусств, 2017,(03):134-137.

¹³ Eisenstein E. The printing revolution in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

¹⁴ Dane J. The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

книг¹⁵. Пустые страницы расписывали вручную – таким образом создавалась рукописная иллюстрация для печатных книг¹⁶.

При одновременной печати изображение и текст иногда получались размытыми. Или, напротив, высокое качество совместной печати приводило к высоким затратам. Во второй половине XV века вместо гравюры на дереве при печати книг все чаще использовалась гравюра на меди или офорт¹⁷. Это позволяло добиться детализации изображения.

Изначально, количество иллюстраций в книгах было относительно невелико. Однако постепенно объем иллюстраций в книгах увеличивался, росло количество иллюстрированных изданий и увеличивалось количество текстов, которые были проиллюстрированы¹⁸. Возникли целые виды и жанры книг, которые требовали иллюстрации. Например, к такому жанру относят детские книги. Возник самостоятельный жанр детской иллюстрации¹⁹.

Цветная печать получила более заметное распространение в Китае и Японии²⁰. В Юго-Восточной Азии использовались такие техники как нисики-э и уки-е. Нисики-э – это японская техника цветной ксилографии, возникшая, как полагают, около 1760 года. В этой технике, в частности, печатали календари. Технику нисики-э использовали для гравюр жанра уки-е и якуся-э²¹.

¹⁵ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

¹⁶ 李淑琴.李淑琴插画[J].文艺研究,2017,(08):170.193. Ли Шучинь. Иллюстрации Ли Шучиня[J]. Исследования в области литературы и искусства, 2017,(08):170.

¹⁷ Владимиров Л. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988.

¹⁸ Harthan M. The History of the Illustrated Book: The Western Tradition. London: Thames & Hudson, 1981.

¹⁹ Whalley J.; Chester M. A History of Children's Book Illustration. London: Victoria and Albert Museum, 1988.

²⁰ Успенский М. Японская гравюра. СПб: Издательство "Аврора", 2001.

²¹ 贺圣鼐, 赖彦于: 近代印刷术[M]. (上海) 商务印书馆, 1933.9. Хэ Шэннай, Лай Янюй: Современная печать [M]. (Шанхай) Коммерческая пресса, 1933.9.

Технические нововведения, произошедшие на протяжении XIX столетия²², позволили заметно усовершенствовать качество книжной иллюстрации и увеличить графические возможности книги²³. Одним из наиболее важных реформаторов книги XIX столетия, чьи работы оказали заметное влияние на последующее развитие книжной графики и ее концепций, можно считать английского графика Уильяма Блейка (1757 - 1828)²⁴. Основной заслугой Уильяма Блейка принято считать издание иллюстрированных рукописных книг, которые сегодня считаются его главными произведениями.

Опыт книжной иллюстрации Уильяма Блейка оказался важен для представителей «Движения искусств и ремесел». «Движение искусств и ремесел» - это английское художественное течение, представители которого говорили о превосходстве ручного труда и рукотворных произведений искусства над продуктом промышленного производства²⁵. Крупнейшим мастером «Движения искусств и ремесел» принято считать Уильяма Морриса²⁶. Помимо мастерских, где создавались ткани, рисунки для обоев и предметы быта, Уильям Моррис занимался созданием книжной иллюстрации и изданием книг²⁷. С этой целью им было создано издательство Kelmscott Press.

Идея Kelmscott Press заключалась в том, чтобы возродить традицию раннего книгопечатания²⁸. Уильям Моррис полагал, что в книге иллюстрации и повествование должны представлять собой единую систему. Kelmscott Press был основан в 1880-е годы, когда Моррис сократил свою коммерческую и политическую деятельность. Иллюстрации для Kelmscott Press выполняли практически все

22 Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

23 Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.

24 Bentley J. The Stranger From Paradise: A Biography of William Blake. Yale University Press, 2001.

25 Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

26 Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

27 Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.

28 Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

художники, относившиеся к кругу «Движения искусств и ремесел». Издательство просуществовало семь лет. Тем не менее, идеи, реализованные Уильямом Моррисом, оказали глубокое влияние на развитие книги и книжной иллюстрации. Издания Kelmscott Press оказали принципиальное влияние на развитие искусства книги и книжной иллюстрации²⁹.

Важным издательским проектом первой половины XX века можно считать иллюстрации к тексту Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Работы были выполнены около 1905 года. Иллюстрации были выполнены французским мастером Полем Жове. Его проект включал около 130 иллюстраций, которые сопровождали текст книги³⁰. Над работой над полным набором иллюстраций ушло более десяти лет.

Принципиальные изменения, связанные с трансформацией типографики и облика книги, произошли в 1920-е годы³¹. Эти изменения были инициированы еще Движением искусств и ремесел, но в 1920-е годы получили продолжение благодаря последовательному распространению идей модернизма³². Новые концепции затронули не только изобразительное искусство, но и облик книги. Изменения в типографике, произошедшие в 1920-е годы, были связаны с именем Яна Чихольда.

В 1925 году была опубликована первая работа Чихольда – «Основы типографики». В 1928 году была опубликована его книга «Новая типографика»³³. Эти работы Чихольда кардинально изменили как общие принципы типографики, так и общий облик книги. Идеи Чихольда полностью реформировали принципы книжной графики³⁴, и установили новые принципы в создании книг. «Новую

²⁹ Peterson J. The Kelmscott Press. London: Oxford University Press, 1991.

³⁰ Leighton M.; Surridge L. Victorian Print Media and the Reading Public. Peterborough, ON: Broadview Press, 2012.

³¹ Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.

³² Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

³³ Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.

³⁴ Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.

типографику» принято считать манифестом модернизма в типографике и издательском деле. Именно в этой книге были изложены основные принципы, которые определили развитие типографики всего XX века и предвосхитили появление таких явлений как Швейцарская школа графики³⁵.

Ян Чихольд обозначил основные принципы, которые впоследствии маркировали развитие Интернационального типографического стиля. Страницы книги Чихольд представил как систему, подчиненную единым правилам³⁶. Предложенная им система подразумевала, что страница может собираться из готовых модулей³⁷. Тем самым, Чихольд предвосхитил развитие новых принципов дизайна³⁸, радикально реформировав принципы создания книги и книжной иллюстрации.

Вторая глава теоретической части посвящена специфике детской книги³⁹. Единого определения жанра детской литературы не существует. К детскому формату принято относить крайне широкий спектр жанров: колыбельные, басни, художественная или научно-популярная литература, создаваемая для детей. В некоторых случаях, к формату детской литературы относят комиксы⁴⁰. Изображения, иллюстрации и рисунки считаются одной из особенностей детских книг. Детские книги, как правило, последовательно иллюстрируются. Тем не менее, книжная иллюстрация – не обязательный атрибут детской книги. Многие книги,

³⁵ Hollis R. Swiss Graphic Design. The Origins and Growth of an International Stile. London: Laurence King Publishing Ltd., 2006.

³⁶ Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.

³⁷ Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.

³⁸ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

³⁹ 严国卿.浅谈少儿图书中插图的绘画表现[J].艺术评鉴,2017,(10):24-25+47.Янь Гоцин. Введение в живопись иллюстраций в детских книгах [J]. Art Review, 2017,(10):24-25+47.

⁴⁰ Hatfield C. Comic Art, Children's Literature, and the New Comic Studies // The Lion and the Unicorn, vol. 30 no. 3, 2006, pp. 360–382.

адресованные детям, выходят без рисунков и, наоборот, многие книги, предназначенные для взрослых, последовательно иллюстрированы.

Считается, что до XVIII века детская литература существовала, прежде всего, как устная традиция. В XVIII столетии, с появлением и развитием концепции детства⁴¹, детская литература возникла как самостоятельный жанр. Еще в 1960-е годы была обозначена идея о том, что детство как специальный возраст было выделено в обществе относительно поздно и требования к детям изначально мало отличались от требований к взрослым⁴².

Не позднее XVII века в Европе появился целый корпус книг, ориентированный на просвещение, образование и воспитание детей. В XVII веке возникла идея о том, что ребенок рождается с чистым разумом и задача взрослых – наставлять ребенка, развивая в нем положительные качества. Существует предположение, что эта идея была поддержана и развита английским педагогом и философом Джоном Локком. Одной из его идей было обучение во время игры. Также предполагают, что именно он настаивал на использовании иллюстраций в детских книгах, считая, что они помогают легче воспринимать материал, изложенный в книгах⁴³.

С периодом XVII – XVIII веков связывают появление нового жанра детской книги – различных сборников сказок. Такие сборники были крайне прохладно восприняты европейским литературным сообществом, которое считало собрания сказок излишне наивным и не полезным чтением. Тем не менее, сказки были восприняты как возможное чтение для детской аудитории. До этого момента сказки, мифы и легенды считались преимущественно взрослым чтением⁴⁴.

В Китае традиция детской литературы существует со времен Императорского Китая. В то же время, некоторые исследователи полагают, что детская литература в Китае претерпела заметные изменения в XX столетии,

⁴¹ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

⁴² Aries P. Centuries of Childhood. London, Vintage, 1962.

⁴³ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

⁴⁴ Aries P. Centuries of Childhood. London, Vintage, 1962.

особенно в 1920-е, а затем – в 1970-е годы⁴⁵. Основа детской литературы в Китае всегда была связана с идеями образования и просвещения⁴⁶. В этом смысле, предложенный нами проект по охране животных продолжает традиции интернациональной, российской и китайской традиции создания просветительских проектов для детей.

Во второй половине XVIII века (после 1740 года) группа английских издателей начала выпускать для детей книги нового типа. Эти книги были направлены на образование и развлечение – отчасти они поддерживали и демонстрировали идеи Локка о том, что ребенок может учиться во время игры⁴⁷. В этот период выходят первые книги детских стихов. Эти английские книги считаются первыми детскими книгами, относящимися к новому типу⁴⁸. Такие книги содержали детские стихи и истории, а также были украшены серией иллюстраций, созданных специально для детей. Это сочетание созданного специально для детей текста и специальных детских иллюстраций стало основной особенностью современной детской книги.

Исследователи обращают внимание, что в создании этого нового типа детской книги иллюстрации и специфическое оформление книги играли важную роль⁴⁹. Во многом, именно использование иллюстрации и специального «детского» оформления книги играло важную роль в становлении формата детских книг как самостоятельного явления⁵⁰.

В Германии развернулось движение за реформирование детского образования. Частью этой реформы было переиздание детских книг и, в частности, учебников. Реформаторы образования в Германии выступали за помещение

⁴⁵ Farquhar M. *Children's Literature in China*. Brisbane: Griffith University, 1999.

⁴⁶ Temple C.; Yun-Ying B. Reading around the World: Children's Literature in the People's Republic of China // *The Reading Teacher*, 1996, Vol. 49, No. 6. pp. 494-496.

⁴⁷ Grenby M. *The origins of children's literature* // British Library, 2015.

⁴⁸ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

⁴⁹ 严国卿. 浅谈少儿图书中插图的绘画表现[J]. 艺术评鉴, 2017, (10): 24-25+47. Янь Гоцин. Введение в живопись иллюстраций в детских книгах [J]. *Art Review*, 2017, (10): 24-25+47.

⁵⁰ Grenby M. *The origins of children's literature* // British Library, 2015.

иллюстраций на страницы детских книг, считая, что это поможет лучше воспринимать и усваивать информацию.

В этот период в Германии появились детские версии романов, изначально написанные для взрослых. Например, была издана книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» в издании для детей и подростков. Многие исследователи полагают, что в этот период в Германии, фактически, сформировалась система детской литературы в ее современном понимании⁵¹.

Переход к современным жанрам детской литературы обычно относят к XIX столетию. В этот момент произошел переход от литературы назидательного и просветительского содержания к книгам юмористического толка, фантастической и приключенческой литературе. В этот период одновременно происходило два процесса⁵². Первое – благодаря традиции общего образования заметно повысился уровень грамотности. Второе – совершенствовались технические процессы, связанные с изданием книг.

В 1940-е годы появились первые детские книги в мягких обложках. Это позволяло сделать книги более доступными и заметно изменило их внешний вид. Удешевление книг позволяло покупать их во время Второй мировой войны, что позволило сохранить и поддержать интерес к детской книге⁵³. Рынок и издание детской книги восстановились после Второй мировой войны в 1950-е годы.

Развитие детской литературы после Второй мировой войны было связано с дальнейшим расширением жанров детской литературы. Развитие детской литературы в Англии было связано с кругом авторов, сформировавшимся вокруг Оксфордского университета⁵⁴. К этому кругу относились такие писатели как К. С. Льюис и Дж. Р. Р. Толкин. В 1950 году были опубликованы романы серии «Хроники

⁵¹ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

⁵² Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

⁵³ Silvey A. The Essential Guide to Children's Books and their Creators. New York: Houghton Mifflin, 2002.

⁵⁴ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Нарнии», ставшие одним из наиболее заметных памятников современной детской литературы.

Революция в Китае, положившая конец императорской истории, и Вторая мировая война принесли заметные социальные и политические изменения. Эти изменения затронули и вопросы детской литературы. Интернациональная наука и техника стали частью жизни Китая⁵⁵. В стране было создано издательство Commercial Press, которое стало издавать первые журналы для детей. После 1976 года в детской литературе в Китае произошли новые изменения. Стали доступны книги многих авторов XX века, а также активно создавались новые произведения для детей⁵⁶.

Важной составляющей детской литературы можно считать детскую книжную иллюстрацию⁵⁷. Особенности детской книжной графики изменялись на протяжении всего XX века. Развитие детской книжной иллюстрации во многом повторяло основные изменения книжной графики на протяжении XX века⁵⁸. Основные направления, школы и программы книжной графики были отражены и в детской книжной иллюстрации.

В Третьей главе рассматриваются основные аспекты, связанные с охраной животных. Начало систематического движения по охране животных принято связывать с первыми десятилетиями XIX века⁵⁹. В 1822 году депутат британского парламента Ричард Мартин провел законопроект, который предполагал защиту домашних животных от жестокого обращения⁶⁰. Законодательных акт распространялся на поголовье крупного рогатого скота, лошадей и овец. Также в

⁵⁵ Farquhar M. Children's Literature in China. Brisbane: Griffith University, 1999.

⁵⁶ Temple C.; Yun-Ying B. Reading around the World: Children's Literature in the People's Republic of China //The Reading Teacher, 1996, Vol. 49, No. 6. pp. 494-496.

⁵⁷ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

⁵⁸ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900—1941. М.: Искусство, 2005.

⁵⁹ 孙江、何力等编著：动物保护法概论[M].北京：法律出版社 2007 年。Сунь Цзян, Хэ Л и и др. ред: Введение в законодательство о защите животных [M]. Пекин: Юридическая пресса, 2007.

⁶⁰ Wagman B.; Waisman S.; Frasch P. Animal Law: Cases and Materials. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

1824 году Ричард Мартин выступил одним из основателей общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

В 1840 году общество по предотвращению жестокого обращения с животными поддержала королева Виктория. Тогда общество получило статус королевского. Задачей общества был сбор пожертвований и развитие инспекторской сети, которая позволила бы выявлять случаи жестокого обращения с животными. Деятельность этой организации обозначила дальнейшие перспективы развития практики охраны животных⁶¹.

XX столетие было отмечено появлением целого ряда организаций, которые занимались охраной окружающей среды. Речь идет не только о национальных, но и о международных организациях⁶². В 1950 году была основана Всемирная федерация защиты животных (WFPA). В 1959 году было основано Международное общество защиты животных (ISPA). В результате слияния этих организаций в 1981 году было создано Всемирное общество защиты животных (WAP).

Идея прав животных получила свое развитие благодаря концепции общей справедливости⁶³. Сторонники этой идеи исходят из убеждения, что все живые существа на земле заслуживают справедливого отношения. Сторонники прав животных часто предлагают полный отказ от использования в пищу живых существ и предпочитают пользоваться материалами на растительной основе. То же касается использования живых существ в одежде и в моде. Концепция прав животных развивается в рамках концепции устойчивого развития⁶⁴.

Исследователи полагают, что в настоящий момент существует два основных подхода, определяющих проблему прав животных⁶⁵. Эти подходы – утилитарный и правовой. Утилитарный подход сосредоточен на этике обращения с

⁶¹ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

⁶² Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

⁶³ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

⁶⁴ Васильева Е. Стратегия моды: феномен нового и принцип устойчивости // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 19 — 35.

⁶⁵ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

животными⁶⁶. Сторонники этого подхода оценивают поступок по его последствиям. Если то или иное действие привело к негативным последствиям, поступок может быть оценен как нарушение этических принципов.

В середине XX века были выработаны основные принципы, которые определяют основные концепции отношения к животным⁶⁷. В частности, были обозначены так называемые «принципы благополучия животных», по которым оценивается общее состояние животных, уровень их содержания и соблюдение их прав. Используемая сегодня система оценки благополучия животных была разработана в Великобритании в 1977 году. Активно в общественных, информационных и правовых документах этот термин используется, начиная с 1979 года. Собранные таким образом правила и принципы были переработаны в концепцию «Пяти свобод», на которых сегодня строится основная оценка состояния животных.

Принцип «Пяти свобод» был включен во Всемирную декларацию благосостояния животных. Работая с детской аудиторией, особенно важно говорить о необходимости охраны животных и окружающей среды. Поэтому в рамках данного проекта мы считаем особенно важным как представление основных принципов охраны животных, так и определение основных прав, которыми должны пользоваться животные в среде людей⁶⁸.

⁶⁶ Singer P. *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, New York: Harper Perennial Modern Classics, 2009.

⁶⁷ 孙江、何力等编著：《动物保护法概论》[M].北京：法律出版社 2007 年。Сунь Цзян, Хэ Л и и др. ред: Введение в законодательство о защите животных [M]. Пекин: Юридическая пресса, 2007.

⁶⁸ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

Глава 1. Визуальная система книги: особенности графической системы

Обращаясь к созданию графического проекта по охране животных, предназначенного для детской аудитории⁶⁹, мы считаем принципиально важным проанализировать развитие графической системы⁷⁰, связанной с программой детских книг⁷¹. Этот вектор представляется важным, поскольку изучение книжной иллюстрации и книжной графики позволит составить представление о развитии визуальной системы, которая могла бы быть положена в основу данного проекта. Приступая к формированию графической программы данного проекта, нам представляется важным рассмотреть развитие графической системы книги (в том числе – детской книги). Многие элементы, сформировавшиеся в рамках книжной графики, могут быть положены в основу проекта. Именно поэтому изучение книжной графики представляется важным в рамках данного проекта.

В некоторых случаях книжную графику для детей рассматривают как самостоятельную систему⁷². В этом случае аналитики исходят из того, что детская книжная графика требует особого решения и подхода. В то же время, мы исходим из предположения, что книжная графика для детей развивалась в рамках общей визуальной системы книги⁷³. В развитии графики детских книг действовали те же принципы и те же векторы, которые определяли развитие книжной графики в

⁶⁹ 钱若云.插画-中国娃娃[J].美术观察,2017,(07):156.Цянь Жуйюнь. Иллюстрация - китайские куклы[J]. Art Observation, 2017, (07):156.

⁷⁰ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

⁷¹ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

⁷² 尚会芳.插画-红色圣地[J].美术观察,2017,(07):156.Шан Хуэйфан. Иллюстрация - Красная Святая Земля[J]. Art Observation, 2017, (07):156.

⁷³ Lyons M. Books: A Living History. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2011.

целом⁷⁴. Поэтому, ориентируясь на модель развития детской книги, мы, прежде всего, рассмотрим графическую системы книги в целом и основные направления ее формирования и развития на протяжении XIX – XX веков⁷⁵.

1.1. Графическая система книги: развитие системы

Принято считать, что система книжной иллюстрации существует с древнейших времен⁷⁶. Традиция иллюстрации и иллюминированных рукописей существовала еще до изобретения книгопечатания. Мы можем предположить, что иллюстрация – один из наиболее древних типов графики, связанных с форматом книги. До изобретения книгопечатания рисунки создавались вручную, определив основные виды и типы книжной графики⁷⁷. Основные стандарты книжной иллюстрации – расположение рисунков, их формат, использование шрифтов – были заложены еще на стадии рукописной книги.

Развитие современной книжной иллюстрации связывают с гравированными листами, которые были включены в печатные книги⁷⁸. Изначально иллюстрации представляли собой гравюры на дереве, включенные в печатные книги. Постепенно техника выполнения иллюстраций менялась, но главные концепции и принципы сохранились⁷⁹. Практически в неизменном виде позиции иллюстрации были включены в модульные книги.

Полагают, что условным прототипом книжной иллюстрации можно считать изображения святых. С началом книгопечатания иллюстрации (гравюры) создавались теми же мастерскими, которые готовили печатные листы с изображением святых. Центры производства гравюр на дереве стали центрами

⁷⁴ Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.

⁷⁵ Mayor H., Prints and People. New York: Metropolitan Museum of Art/Princeton, 1971.

⁷⁶ Владимиров Л. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988.

⁷⁷ Bland M. A guide to early printed books and manuscripts. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013.

⁷⁸ Eisenstein E. The printing revolution in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

⁷⁹ Dane J. The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

создания иллюстрированных книг⁸⁰. Некоторые книги в течении долгих лет печатались с пустыми страницами. Эти страницы расписывали вручную – таким образом создавалась рукописная иллюстрация для печатных книг⁸¹.

Гравюра на дереве, также как металлический подвижный штифт, использовали рельефную печать. Это давало возможность настраивать печать и создавать изображение и текст одновременно⁸². Однако этот метод был или слишком грубым, или излишне дорогим. При одновременной печати изображение и текст иногда получались размытыми. Или, напротив, высокое качество совместной печати приводило к высоким затратам. Во второй половине XV века вместо гравюры на дереве при печати книг все чаще использовалась гравюра на меди или офорт⁸³. Это позволяло добиться особой детализации изображения.

Вплоть до второй половины XIX века техники печати требовали, чтобы иллюстрации печатались отдельно, на станке другого типа. Эти технические требования определили принцип расположения иллюстрации в книге. Как правило, для изображения отводили целую страницу. Такое соотношение изображения и текста определило положение и специфику книжной иллюстрации на долгие годы вперед⁸⁴.

Изначально, количество иллюстраций в книгах было относительно невелико. Однако постепенно объем иллюстраций в книгах увеличивался, росло количество иллюстрированных изданий и увеличивалось количество текстов, которые были проиллюстрированы⁸⁵. Возникли целые виды и жанры книг, которые требовали

⁸⁰ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

⁸¹ 贺圣鼐, 赖彦于: 近代印刷术[M]. (上海) 商务印书馆, 1933.9. Хэ Шэннай, Лай Яньюй: Современная печать [M]. (Шанхай) Коммерческая пресса, 1933.9.

⁸² Bland M. A guide to early printed books and manuscripts. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013.

⁸³ Владимиров Л. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988.

⁸⁴ Leighton M.; Surrige L. Victorian Print Media and the Reading Public. Peterborough, ON: Broadview Press, 2012.

⁸⁵ Harthan M. The History of the Illustrated Book: The Western Tradition. London: Thames & Hudson, 1981.

иллюстрации. Например, к такому жанру относят детские книги. Возник самостоятельный жанр детской иллюстрации⁸⁶.

Иллюстрация была не только важным графическим, но и коммерческим инструментом⁸⁷. Появились дорогие, богато иллюстрированные книги, чья ценность определялась качеством иллюстраций. Некоторые печатные иллюстрации раскрашивались вручную. Однако, несмотря на интерес к цветным иллюстрациям, ни один из экспериментальных методов цветной печати не получил распространения в Европе вплоть до середины XIX столетия.

Цветная печать получила более заметное распространение в Китае и Японии⁸⁸. В Юго-Восточной Азии использовались такие техники как нисики-э и уки-е. Нисики-э – это японская техника цветной ксилографии, возникшая, как полагают, около 1760 года. В этой технике, в частности, печатали календари. Технику нисики-э использовали для гравюр жанра уки-е и якуся-э.

В самом конце XVIII была изобретена литография, она была представлена публике в 1818 году⁸⁹. Техника литографии позволила добиться более точных изображений, она давала техническую возможность особой детализации. В отличие от предыдущих техник, литография представляла собой технику плоской печати, когда под давлением краска переносилась на печатный лист. Другим преимуществом литографии была легкость рисунка⁹⁰. Художник мог рисовать непосредственно на печатной поверхности и это в разы увеличило точность передачи рисунка. Такая техника рисунка позволяла точно передавать очертания, детали и фактуры⁹¹.

⁸⁶ Whalley J.; Chester M. A History of Children's Book Illustration. London: Victoria and Albert Museum, 1988.

⁸⁷ 蒲维维.艺术的商业化发展空间--企业品牌形象的商业插画塑造思路研究[J].中国商论,2017,(22):124-125.189. Пу Вэйвэй. Пространство для коммерческого развития искусства - исследование идеи формирования коммерческой иллюстрации имиджа корпоративного бренда [J]. China Business Theory, 2017,(22):124-125.

⁸⁸ Успенский М. Японская гравюра. СПб: Издательство "Аврора", 2001.

⁸⁹ Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.

⁹⁰ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

⁹¹ 刘子明.印刷术史.中国文联出版社.(2009). [Лю Цзымин], «История книгопечатания», Издательство Китайской федерации литературных и художественных кружков, 2009 г.

1.2. Книжная графика: развитие и основные имена классической книжной иллюстрации

Технические нововведения, произошедшие на протяжении XIX столетия⁹², позволили заметно усовершенствовать качество книжной иллюстрации и увеличить графические возможности книги⁹³. Развитие книжной иллюстрации было возможным благодаря деятельности выдающихся иллюстраторов и мастеров книги, которые реформировали искусство книжной иллюстрации.

Одним из наиболее важных реформаторов книги XIX столетия, чьи работы оказали заметное влияние на последующее развитие книжной графики и ее концепций, можно считать английского графика Уильяма Блейка (1757 - 1828)⁹⁴. Его рассматривают как одного из представителей раннего английского романтизма. Основной заслугой Уильяма Блейка принято считать издание иллюстрированных рукописных книг, которые сегодня считаются его главными произведениями.

Наиболее важными работами Уильяма Блейка были созданные им рукописные книги⁹⁵. В некоторых случаях Блейк использовал литературные произведения других авторов. (Например, так были подготовлены иллюстрации к «Божественной комедии» Данте). Также в отдельных случаях Блейк был автором текстов и стихов, опубликованных на страницах его книг. (Таковы «Книги невинности и опыта», для которых Блейк создавал и иллюстрации, и текст.)

Страницы «Книги невинности и опыта» - интересный и крайне важный образец книжной иллюстрации. Иллюстрации и текст печатались с единых досок, поддерживая важный для Блейка эффект рукописной книги. Образ рукотворной

⁹² Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

⁹³ Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.

⁹⁴ Bentley J. The Stranger From Paradise: A Biography of William Blake. Yale University Press, 2001.

⁹⁵ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

книги был важен для Блейка, он отражал его представления о человеческом духе⁹⁶. Созданные им иллюстрации оказали влияние на дальнейшее развитие книжной иллюстрации. В частности, опыт книжной иллюстрации Уильяма Блейка оказался важен для представителей «Движения искусств и ремесел».

«Движение искусств и ремесел» - это английское художественное течение, представители которого говорили о превосходстве ручного труда и рукотворных произведений искусства над продуктом промышленного производства⁹⁷. Идеологами и идейными вдохновителями «Движения искусств и ремесел» принято считать английского писателя и теоретика искусств Джона Рескина, а также художника и дизайнера Уильяма Морриса⁹⁸.

Крупнейшим мастером «Движения искусств и ремесел» принято считать Уильяма Морриса⁹⁹. Помимо мастерских, где создавались ткани, рисунки для обоев и предметы быта, Уильям Моррис занимался созданием книжной иллюстрации и изданием книг¹⁰⁰. С этой целью им было создано издательство Kelmscott Press, которое формировало книги, где иллюстрации и текст представляли собой единую систему¹⁰¹.

Идея Kelmscott Press заключалась в том, чтобы возродить традицию раннего книгопечатания¹⁰². Уильям Моррис полагал, что в книге иллюстрации и повествование должны представлять собой единую систему. Kelmscott Press был основан в 1880-е годы, когда Моррис сократил свою коммерческую и политическую деятельность. В работе над Kelmscott Press Моррису помогали Эмери Уокер и иллюстратор Уолтер Крейн. Основание собственного издательского дела стало

⁹⁶ Quinney L. William Blake on Self and Soul. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

⁹⁷ Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

⁹⁸ Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.

⁹⁹ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

¹⁰⁰ Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.

¹⁰¹ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

¹⁰² Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

возможным после того, как появилась возможность создать свой собственный шрифт¹⁰³.

В работе над книгами Моррис использовал специальную бумагу ручного изготовления, а также специальную краску, которая позволяла добиться очень густого черного оттенка шрифта. Переплет планировалось выполнять из кожи, однако они оказались заменены так называемыми «временными переплетами» из льна и картона.

Иллюстрации для Kelmscott Press выполняли практически все художники, относившиеся к кругу «Движения искусств и ремесел». В частности, в работе над иллюстрациями принимали участие такие художники как Эдвард Берн-Джонс и Уолтер Крейн. Многие иллюстрации и макеты книг выполнял и сам Уильям Моррис. Но в некоторых случаях его обвиняли в излишней декоративности выполненных им рисунков.

Всего за годы существования издательства было опубликовано 53 издания, среди которых были книги современных писателей и тексты средневековых авторов. Наиболее известной работой этого периода считается издание сборника рассказов английского поэта Джеффри Чосера¹⁰⁴.

Издательство просуществовало семь лет. Тем не менее, идеи, реализованные Уильямом Моррисом, оказали глубокое влияние на развитие книги и книжной иллюстрации. Издания Kelmscott Press оказали принципиальное влияние на развитие искусства книги и книжной иллюстрации¹⁰⁵. Сама идея книжной реформы, фактически, была создана Моррисом. Эта идея получила дальнейшее развитие в книжной графике XX века¹⁰⁶.

Важным издательским проектом первой половины XX века можно считать иллюстрации к тексту Редьярда Киплинга «Книга джунглей». Работы были выполнены около 1905 года. Иллюстрации были подготовлены французским мастером Полем Жове. Его проект включал около 130 иллюстраций, которые

¹⁰³ Peterson J. The Kelmscott Press. London: Oxford University Press, 1991.

¹⁰⁴ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

¹⁰⁵ Peterson J. The Kelmscott Press. London: Oxford University Press, 1991.

¹⁰⁶ 扈秀丽. 平面设计简史. 北京理工大学出版社 . 2009. [Ху Сюли. Краткая история графического дизайна. Пекинский технологический институт. 2009.]

сопровождали текст книги¹⁰⁷. На создание полного набора иллюстраций ушло более десяти лет.

В рамках данного проекта работа Поля Жове представляется особенно важной. Речь идет не просто о создании книжной детской иллюстрации, но о создании иллюстраций, которые изображают животных. Жове был художником-анималистом – то есть, создавал скульптуры и рисовал животных. Для Всемирной выставки 1900 года он получил заказ на изготовление фриза, изображающего различных зверей¹⁰⁸.

Заказ на иллюстрацию «Книги джунглей» был сделан обществом современной книги. Заказчики представляли себе издание Киплинга как масштабную публикацию, в которую входило более 130 изображений. Заказ был сделан потому, что Поль Жове считался главным специалистом, изображающим животных. Заказ был выполнен, тем не менее, до 1919 года книга не публиковалась и была издана только после окончания Первой мировой войны. Поль Жове много путешествовал в странах Юго-Восточной Азии, создавая эскизы. Это позволило ему изучать внешний вид и пластику животных, живущих за пределами Европы.

1.3. Новая типографика и новый облик книги: Ян Чихольд

Принципиальные изменения, связанные с трансформацией типографики и облика книги, произошли в 1920-е годы¹⁰⁹. Эти изменения были инициированы еще Движением искусств и ремесел, но в 1920-е годы получили продолжение благодаря последовательному распространению идей модернизма¹¹⁰. Новые концепции затронули не только изобразительное искусство, но и облик книги.

¹⁰⁷ Leighton M.; Surrige L. Victorian Print Media and the Reading Public. Peterborough, ON: Broadview Press, 2012.

¹⁰⁸ Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.

¹⁰⁹ Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.

¹¹⁰ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

Изменения в типографике, произошедшие в 1920-е годы, были связаны с именем Яна Чихольда. Он родился в Германии и в 1919 году поступил в Академию книжного дела и графики в Лейпциге. С 1922 по 1925 год Чихольд преподавал в Академии. В 1925 году была опубликована его первая работа «Основы типографики». В 1928 году была опубликована его книга «Новая типографики»¹¹¹. Эти работы Чихольда кардинально изменили как общие принципы типографики, так и внешний облик книги. Идеи Чихольда полностью реформировали принципы книжной графики¹¹² и установили новые принципы в создании книг.

«Новую типографику» принято считать манифестом модернизма в типографике и издательском деле. Именно в этой книге были изложены основные принципы, которые определили развитие типографики всего XX века и предвосхитили появление таких явлений как Швейцарская школа графики¹¹³.

Основные идеи Чихольда подразумевали такие трансформации как реорганизация шрифтов и изменение принципов верстки. Принципы новой типографики включали строгие шрифты (как правило – без засечек), ассиметричную верстку и набор, а также стандартизированные форматы печатных изданий¹¹⁴. Важным графическим элементом в системе Чихольда стали не только иллюстрации, но и шрифт или кегль, которые задавали необходимый ритм на странице.

Принципы Чихольда получили распространение как модернистская типографика и были положены в основу Швейцарского стиля¹¹⁵. Его идеи были связаны с созданием текстовых акцентов, целью которых было улучшение восприятия текста. Если ранее текстовые акценты производились за счет

¹¹¹ Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.

¹¹² Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.

¹¹³ Hollis R. Swiss Graphic Design. The Origins and Growth of an International Stile. London: Laurence King Publishing Ltd., 2006.

¹¹⁴ Blackwell L. Twentieth-Century Type. Yale University Press, 2004.

¹¹⁵ Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.

декоративных элементов, то в рамках новой типографики основой этих акцентов стали элементы текста (шрифт, верстка и т.д.)¹¹⁶.

Чихольд сформировал основы современной типографики и заложил основные принципы современной книги. Одной из его идей было объективное и нейтральное представление информации. Таким образом, дизайнер контролировал единый образ книги и определял способ передачи информации и его акценты.

Ян Чихольд обозначил основные принципы, которые впоследствии сделали возможным развитие Интернационального типографического стиля. Страницы книги Чихольд представил как систему, подчиненную единым правилам¹¹⁷. Предложенная им система подразумевала, что страница может собираться из готовых модулей¹¹⁸. Тем самым Чихольд предвосхитил развитие новых принципов дизайна¹¹⁹, радикально реформировав принципы создания книги и книжной иллюстрации.

¹¹⁶ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

¹¹⁷ Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.

¹¹⁸ Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.

¹¹⁹ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

Глава 2. Проекты для детей и традиция детской книги и ее графика: основные направления

В данной главе рассматривается традиция развития детских книг как самостоятельного жанра. Приступая к проекту, связанному с представлением темы охраны животных среди детской аудитории, нам представляется важным обратиться к опыту традиционного продукта, созданного для детской аудитории. К таким продуктам мы могли бы отнести детскую книжную иллюстрацию и детские книги как таковые¹²⁰. Изучение этого опыта представляется важным, поскольку дает возможность сформировать устойчивую графическую программу как в области культурных подходов, так и в сфере охраны животных. Создавая графику для детей, связанную с охраной животных, нам кажется важным обратиться к опыту и традиции детских книг в разных странах¹²¹.

2.1. Развитие детского жанра: ранняя история

Изучая детскую литературу, исследователи настаивают на том, что развитие детской литературы оказалось тесно связано с историей книгопечатания¹²². Считается, что до появления печатного производства книг историю детской литературы сложно проследить¹²³. Иногда к детской литературе относят сказки, однако стоит учитывать, что сказки стали считаться детским жанром только в XVIII столетии.

¹²⁰ 周绍光.印刷设计:理论与实践.中国美术学院出版社.(2015). [Чжоу Шаогуан], «Дизайн полиграфии: теория и практика», China Academy of Art Press, 2015.

¹²¹ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

¹²² Hunt P. Criticism, Theory, and Children's Literature. Oxford: Blackwell, 1991.

¹²³ Lesnik-Oberstein K. Children's Literature: Criticism and the Fictional Child. Oxford: Clarendon Press, 1994.

Развитие детской литературы до появления книгопечатания проследить сложно¹²⁴. Упомянутые выше ранние сборники сказок и легенд изначально издавались для взрослых и лишь столетия спустя были адаптированы для детской аудитории. Важной особенностью детской литературы стало моральное или религиозное послание: особенность ранней детской литературы заключалась в том, что эти книги учили добру¹²⁵. В этом смысле создаваемый нами проект, посвященный охране животных, продолжает эту традицию.

Единого определения жанра детской литературы не существует. К детскому формату принято относить крайне широкий спектр жанров: это колыбельные, басни, художественная или научно-популярная литература, создаваемая для детей. В некоторых случаях к формату детской литературы относят комиксы¹²⁶.

Изображения, иллюстрации и рисунки считаются одной из особенностей детских книг¹²⁷. Детские книги, как правило, последовательно иллюстрируются. Тем не менее, книжная иллюстрация – не обязательный атрибут детской книги. Многие книги, адресованные детям, выходят без рисунков и, наоборот, многие книги, предназначенные для взрослых, последовательно иллюстрированы. Тем не менее, иллюстрацию и, в частности, иллюстрацию, созданную специально для детей, можно считать одним из важных элементов детской книги. Этот графический принцип способствует восприятию содержания книги и формированию ее визуального образа¹²⁸.

Считается, что до XVIII века детская литература существовала, прежде всего, как устная традиция. В XVIII столетии, с появлением и развитием концепции

¹²⁴ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹²⁵ Wolf S. *Handbook of Research in Children's and Young Adult Literature*. Cambridge: Routledge, 2010.

¹²⁶ Hatfield C. *Comic Art, Children's Literature, and the New Comic Studies // The Lion and the Unicorn*, vol. 30 no. 3, 2006, pp. 360–382.

¹²⁷ 王志新. 基于 SWOT 分析方法的中国现代插画竞争力的研究[J]. 湖北美术学院学报, 2017, (03):99-103. Ван Чжисинь. Исследование конкурентоспособности современной иллюстрации в Китае на основе метода SWOT-анализа[J]. Журнал Хубэйской академии изобразительных искусств, 2017, (03):99-103.

¹²⁸ Блинов В. *Русская детская книжка-картинка 1900—1941*. М.: Искусство, 2005.

детства¹²⁹, детская литература возникла как самостоятельный жанр. Еще в 1960-е годы была обозначена идея о том, что детство как специальный возраст было выделено в обществе относительно поздно и требования к детям изначально мало отличались от требований к взрослым¹³⁰. Эта идея неоднократно подвергалась критике. Тем не менее, исследователи обращают внимание на то, что детская литература действительно появилась поздно как самостоятельный жанр. До этого существовали лишь отдельные примеры обращения в литературе к детям.

Как уже упоминалось выше, к XVIII веку установились основные жанры детской литературы, ее принципы и канон. Ранние формы детских книг – это азбуки и книги, посвященные нормам поведения. Ранняя детская литература носила просветительский характер¹³¹. Такие книги традиционно украшали рисунками, иллюстрациями и декоративными заглавными буквами.

Не позднее XVII века в Европе появился целый корпус книг, ориентированный на просвещение, образование и воспитание детей. В XVII веке возникла идея о том, что ребенок рождается с чистым разумом и задача взрослых – наставлять ребенка, развивая в нем положительные качества. Существует предположение, что эта идея была поддержана и развита английским педагогом и философом Джоном Локком. Одной из его идей было обучение во время игры. Также предполагают, что именно он настаивал на использовании иллюстраций в детских книгах, считая, что они помогают легче воспринимать материал, изложенный в книгах¹³².

Важной причиной развития формата детских книг были религиозные идеи. Концепция детских книг XVIII – XIX веков развивалась под влиянием христианства и, в частности, пуританства¹³³. Пуритане были ориентированы на религиозное

¹²⁹ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

¹³⁰ Aries P. *Centuries of Childhood*. London, Vintage, 1962.

¹³¹ Lesnik-Oberstein K. *Children's Literature: Criticism and the Fictional Child*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

¹³² Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹³³ Wolf S. *Handbook of Research in Children's and Young Adult Literature*. Cambridge: Routledge, 2010.

воспитание, где проповеди для детей играли важную роль. Пуритане были заинтересованы в издании книг, воспитывающих любовь к ближнему и благочестие. В книгах этого формата публиковались библейские притчи, задача которых заключалась в распространении идей христианства среди детей.

В XIX веке в Великобритании появился формат дешевых и доступных детских книг¹³⁴. Эти книги представляли собой листы, которые не сшивались. В них перепечатывались популярные баллады и народные сказки. Такие листы часто иллюстрировались при помощи ксилографии. Этот формат пользовался большой популярностью и получил дальнейшее развитие в XX веке.

Интересной формой ранних детских книг были так называемые «хорнбук» (англ. «роговая книга») - одностраничные детские азбуки¹³⁵. Такие книги представляли собой страницу печатного или рукописного текста, как правило – в роговой оправе (отсюда названия изданий этого типа: horn – англ. «рог»). По своей конструкции такие книги напоминали традиционный китайский веер. Такие книги использовали как букварь, иногда помещая на листе бумаги стихи или фразы религиозного содержания. Страницы «роговых книг» часто украшали небольшими иллюстрациями или узорами.

В XVIII веке появились первые детские учебники и книги, связанные с задачами просвещения¹³⁶. К таким книгам относят детские катехизисы (книги вопросов и ответов на религиозные темы), буквари и учебники. Такие книги содержали алфавит и религиозные послания. Главным в таких книгах был текст. Тем не менее, заглавные буквы таких книг часто были украшены узорами. Этот прием, по-видимому, можно считать основным инструментом и способом украшения таких книг.

С периодом XVII – XVIII веков связывают появление нового жанра детской книги – различных сборников сказок. Такие сборники были крайне прохладно восприняты европейским литературным сообществом, которое считало собрания сказок излишне наивным и не полезным чтением. Тем не менее, сказки были

¹³⁴ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900—1941. М.: Искусство, 2005.

¹³⁵ Patterson A.; Cormack P.; Green P. The child, the text and the teacher: reading primers and reading instruction // Paedagogica Historica, 2012, 48 (2): 185–196.

¹³⁶ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

восприняты как возможная форма для детской аудитории. До этого момента сказки, мифы и легенды считались преимущественно взрослым чтением¹³⁷.

Именно среди сборников сказок появились первые книги с картинками, адресованные, прежде всего, детям младшего возраста. Такие книги были рассчитаны на детей младше шести лет, обучающихся чтению. С этого момента изображение и книжная иллюстрация становится важной частью детской книги¹³⁸. В некоторых случаях иллюстрация воспринималась основной отличительной особенностью детских книг.

Считается, что в России детские книги также получили распространение после появления книгопечатания¹³⁹. Одним из наиболее ранних примеров детских книг в России считается «Азбука» Ивана Федорова. Интерес Петра I к модернизации России привел и к появлению книг нового формата¹⁴⁰. В этот период появляются первые детские иллюстрированные книги.

В Китае традиция детской литературы существует со времен Императорского Китая¹⁴¹. В то же время, некоторые исследователи полагают, что детская литература в Китае претерпела заметные изменения в XX столетии, особенно в 1920-е, а затем – в 1970-е годы¹⁴². Основа детской литературы в Китае всегда была связана с идеями образования и просвещения¹⁴³. В этом смысле, предложенный нами проект по охране животных продолжает традиции интернациональной, российской и китайской традиции создания просветительских книжных проектов для детей.

¹³⁷ Aries P. *Centuries of Childhood*. London, Vintage, 1962.

¹³⁸ Блинов В. *Русская детская книжка-картинка 1900—1941*. М.: Искусство, 2005.

¹³⁹ Хеллман Б. *Сказка и быль: История русской детской литературы*. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

¹⁴⁰ Hunt P. *International Companion Encyclopedia Of Children's Literature*. London: Taylor & Francis, 1996.

¹⁴¹ 李克兢,禹泽丽,姬成焯,韩晋.传统戏曲人物造型元素在现代设计中的应用分析[J].西部皮革,2020,42(05):78-79.Ли Кэцзин, Юй Цзели, Цзи Чэнъе, Хань Цзинь. Анализ применения традиционных элементов моделирования персонажей оперы в современном дизайне[J]. *Western Leather*,2020,42(05):78-79.

¹⁴² Farquhar M. *Children's Literature in China*. Brisbane: Griffith University, 1999.

¹⁴³ Temple C.; Yun-Ying B. Reading around the World: Children's Literature in the People's Republic of China // *The Reading Teacher*, 1996, Vol. 49, No. 6. pp. 494-496.

2.2. Развитие детской литературы и некоторые аспекты ее графической системы

После XVIII века идеи об особом статусе детства получили активное распространение. С этого момента, как полагают – под влиянием идей Локка, детство стали воспринимать как особый период в жизни человека, а не просто как раннюю стадию взрослой жизни¹⁴⁴. Эти новые подходы отразились и на отношении к детским книгам, идея и цели которых оказались заметно изменены.

Во второй половине XVIII века (после 1740 года) группа английских издателей начала выпускать для детей книги нового типа. Эти книги были направлены на образование и развлечение – отчасти они поддерживали и развивали идеи Локка о том, что ребенок может учиться во время игры¹⁴⁵. В этот период выходят первые книги детских стихов.

Эти английские книги считаются первыми детскими книгами, относящимися к новому типу¹⁴⁶. Такие книги содержали детские стихи и истории, а также были украшены серией иллюстраций, созданных специально для детей. Это сочетание созданного специально для детей текста и специальных детских иллюстраций стало основной особенностью современной детской книги. Также полагают, что английские книги этого периода – один из первых примеров использования яркой обложки, что стало основным приемом при создании детских книг¹⁴⁷.

Исследователи обращают внимание, что в создании этого нового типа детской книги иллюстрации и специфическое оформление книги играли важную роль. Во многом, именно использование иллюстрации и специального «детского» оформления книги играли важную роль в становлении формата детских книг как самостоятельного явления¹⁴⁸.

¹⁴⁴ Aries P. *Centuries of Childhood*. London, Vintage, 1962.

¹⁴⁵ Grenby M. *The origins of children's literature* // British Library, 2015.

¹⁴⁶ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹⁴⁷ Lesnik-Oberstein K. *Children's Literature: Criticism and the Fictional Child*. Oxford: Clarendon Press, 1994.

¹⁴⁸ Grenby M. *The origins of children's literature* // British Library, 2015.

Важным философом в Европе, который оказал влияние на формирование детской литературы как явления, был французский философ Жан-Жак Руссо. Он утверждал, что дети должны развиваться в позитивной естественной среде. Он был одним из сторонников идеи обучения во время игры и эта идея была продолжена и реализована издателями детских книг¹⁴⁹. Следуя идеям Руссо, издатели книг обратились к интересам детской аудитории.

Многие из книг, ориентированные на идеи Руссо, призывали детей учиться самостоятельно. Последовательное распространение идеи французского философа получили в Германии¹⁵⁰. Там развернулось движение за реформирование детского образования. Частью этой реформы было переиздание детских книг и, в частности, учебников. Реформаторы образования в Германии выступали за помещение иллюстраций на страницы детских книг, считая, что это поможет лучше воспринимать и усваивать информацию.

В этот период в Германии появились детские версии романов, изначально написанных для взрослых. Например, была издана книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» в специальном адаптированном варианте для детей и подростков. Многие исследователи полагают, что в этот период в Германии фактически сформировалась детская литература в ее современном понимании¹⁵¹. Развитие идеи детской литературы в Германии было связано с именем братьев Гримм. Они издавали сказки, которые собирали как исследователи. С этого момента сказки начинают восприниматься как детский литературный жанр¹⁵².

Аналогичные проекты существовали и в других странах. В частности, сборники народных сказок для детей были изданы в Норвегии. Деятельность таких собирателей фольклора и издателей позволила сохранить норвежскую

¹⁴⁹ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

¹⁵⁰ Hunt P. International Companion Encyclopedia Of Children's Literature. London: Taylor & Francis, 1996.

¹⁵¹ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹⁵² Silvey A. The Essential Guide to Children's Books and their Creators. New York: Houghton Mifflin, 2002.

письменность, а также сформировать рамки детской литературы как жанра¹⁵³. В Скандинавии созданием детских книг занимался и знаменитый писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен. Издание собранных им сказок привело к тому, что детская литература стала массовым явлением.

Особенностью детской литературы XIX века (особенно первой его половины) стало появление вымышленных фантастических историй для детей. В этот период появляются не только учебники или просветительская литература, не только назидательные истории или книги о правилах поведения, но и фантастические рассказы. Этот жанр отчасти продолжает формат легенд и сказок, но создает самостоятельный вектор. Истории, опубликованные писателями-романтиками, можно рассматривать как один из ранних примеров фантастической литературы¹⁵⁴.

2.3. Детская литература и иллюстрация: развитие и современный формат

Обращение к современным жанрам детской литературы обычно относят к XIX столетию¹⁵⁵. В этот момент произошел переход от литературы назидательного и просветительского содержания к книгам юмористического толка, фантастической и приключенческой литературе. В этот период одновременно происходило два важных процесса¹⁵⁶. Первый – благодаря традиции общего образования заметно повысился уровень грамотности. Второй – совершенствовались технические процессы, связанные с изданием книг.

¹⁵³ Wolf S. Handbook of Research in Children's and Young Adult Literature. Cambridge: Routledge, 2010.

¹⁵⁴ Lesnik-Oberstein K. Children's Literature: Criticism and the Fictional Child. Oxford: Clarendon Press, 1994.

¹⁵⁵ 宋姗姗.绘本插画的发展状况与探究[J].才智,2017,(25):274.Сун Шаньшань. Состояние развития и исследование иллюстрации книжек с картинками[J]. Talent,2017,(25):274.

¹⁵⁶ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

Увеличение уровня грамотности позволило создавать и публиковать литературу принципиально иного толка. Речь могла идти не только о букварях, учебниках и сказках, но об объемных романах для детей. Усовершенствование полиграфических процессов сделало возможным массовое издание детских книг, а также увеличило возможности графического решения книг. В частности, технологические процессы второй половины XIX столетия расширили возможности детской книжной иллюстрации¹⁵⁷.

Во второй половине XIX столетия, в частности, была издана такая важная для формирования детского формата книга как «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Эта книга представляла собой не только текст, но и была известна благодаря многочисленным сложным иллюстрациям¹⁵⁸. Иллюстрации художника Джона Тенниела, сделанные для этой книги, до сих пор остаются важным примером детской книжной иллюстрации.

Во второй половине XIX столетия возникло понимание того, что могут существовать книги для девочек и книги для мальчиков¹⁵⁹. Одним из таких примеров иногда называют книгу Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Также в этот период появляются книги, где основными персонажами становятся фантастические существа или животные. В 1894 году была издана «Книга джунглей» Киплинга, где основными персонажами и действующими лицами являются животные.

Начало Первой мировой войны в 1914 году затруднило издательство детских книг и их выпуск, особенно в 1910-е годы, заметно сократился¹⁶⁰. Тем не менее, именно между Первой и Второй мировыми войнами вышли такие знаменитые детские книги как «Винни Пух» Алана Милна (1926), «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934), «Хоббит» Джона Рональда Руэла Толкиена (1937) и другие литературные произведения.

¹⁵⁷ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900—1941. М.: Искусство, 2005.

¹⁵⁸ Hunt P. *Criticism, Theory, and Children's Literature*. Oxford: Blackwell, 1991.

¹⁵⁹ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹⁶⁰ Wolf S. *Handbook of Research in Children's and Young Adult Literature*. Cambridge: Routledge, 2010.

В 1940-е годы появились первые детские книги в мягких обложках. Это позволяло сделать книги более доступными и заметно изменило их внешний вид. Удешевление книг позволяло покупать их во время Второй мировой войны, что дало возможность сохранить и поддержать интерес к детской книге¹⁶¹. Рынок и издание детской книги полностью восстановились после Второй мировой войны в 1950-е годы.

Развитие детской литературы после Второй мировой войны было связано с дальнейшим расширением жанров детской литературы. Развитие детской литературы в Англии было связано с кругом авторов, сформировавшимся вокруг Оксфордского университета¹⁶². К этому кругу относились такие писатели как К. С. Льюис и Дж. Р. Р. Толкиен. В 1950 году были опубликованы «Хроники Нарнии», ставшие одним из наиболее заметных памятников современной детской литературы.

В 1950-годы появилась и детская литература конфликтного содержания. Она описывала проблемы и сложности, связанные с миром детства¹⁶³. Одним из таких произведений можно считать повесть «Повелитель мух» Уильяма Голдинга, опубликованную в 1954 году. В 1960-е годы появились детские книги, ориентированные на иронию и «черный юмор». К таким авторам относят, например, английского писателя Роальда Даля, чей роман «Чарли и шоколадная фабрика» был опубликован в 1964 году.

Детская литература XX столетия последовательно соединяла реалии повседневной жизни и вымысел¹⁶⁴. Особенность детской литературы XX века – появление необычного в повседневной жизни. Один из распространенных образов детской литературы – образ закрытых школ, в которых разворачивается действие литературных произведений. Наиболее известный пример такого жанра – серия

¹⁶¹ Silvey A. The Essential Guide to Children's Books and their Creators. New York: Houghton Mifflin, 2002.

¹⁶² Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹⁶³ Silvey A. The Essential Guide to Children's Books and their Creators. New York: Houghton Mifflin, 2002.

¹⁶⁴ Lesnik-Oberstein K. Children's Literature: Criticism and the Fictional Child. Oxford: Clarendon Press, 1994.

книг Джоанн Роулинг о «Гарри Поттере», которая была иллюстрирована не только посредством книжной иллюстрации, но и в экранизации в кино.

В России собирание и издание русских сказок началось еще в XIX веке¹⁶⁵. Во второй половине XIX столетия в детской литературе доминировал такой жанр как реализм. Одним из важнейших представителей реалистического жанра в детской литературе можно считать писателя Льва Толстого. На протяжении XX века в России издавалось множество литературы, написанной еще в XIX веке. В России переиздавали таких авторов как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский. В советское время многие советские писатели создавали свои произведения специально для детей и юношества.

Революция в Китае, положившая конец императорской истории, и Вторая мировая война принесли заметные социальные и политические изменения. Эти изменения затронули и вопросы детской литературы. Интернациональная наука и техника стали частью жизни Китая¹⁶⁶. В стране было создано издательство Commercial Press, которое стало издавать первые журналы для детей. После 1976 года в детской литературе в Китае произошли новые изменения. Стали доступны книги многих европейских и американских авторов XX века, а также активно создавались новые произведения для детей¹⁶⁷.

Важной составляющей детской литературы можно считать детскую книжную иллюстрацию¹⁶⁸. Особенности детской книжной графики изменялись на протяжении всего XX века. Развитие детской книжной иллюстрации во многом повторяло основные изменения книжной графики на протяжении XX века¹⁶⁹. Основные направления, школы и программы книжной графики были отражены и в детской книжной иллюстрации.

¹⁶⁵ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

¹⁶⁶ Farquhar M. Children's Literature in China. Brisbane: Griffith University, 1999.

¹⁶⁷ Temple C.; Yun-Ying B. Reading around the World: Children's Literature in the People's Republic of China //The Reading Teacher, 1996, Vol. 49, No. 6. pp. 494-496.

¹⁶⁸ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.

¹⁶⁹ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900—1941. М.: Искусство, 2005.

Глава 3. Охрана животных: основные принципы и права животных

Работая над проектом, посвященном идее охраны животных для детской аудитории, представляется важным обратиться к проблеме охраны животных как таковой. Для того, чтобы рассказать детям об охране животных, необходимо представлять основные принципы, связанные с охраной животных. Также нам представляется важным обратить внимание на такое понятие как права животных.

В рамках данной главы будут рассмотрены основные направления и темы, связанные с охраной животных. Наша задача – обратиться к основным правовым актам, а также рассмотреть комплекс идей, связанный с формированием прав животных¹⁷⁰. Работая с детьми, важно объяснить, что у животных, как и у людей есть права¹⁷¹. Обязанность человека – соблюдать и сохранять эти права. Соблюдение законодательных актов, а также прав животных – основа охраны природы и животного мира¹⁷².

В то же время, нам представляется важным определить значение темы охраны животных в современном обществе. Важно определить развитие принципов защиты животных и источники возникновения этого явления. Поэтому анализ основных принципов защиты животных разумно начать с краткой истории возникновения этого явления¹⁷³. Это позволит лучше сориентироваться в тех

¹⁷⁰ Frey R. *Interests and Rights: The Case against Animals*. Clarendon Press, 1980.

¹⁷¹ Rowlands M. *Animals Like Us*. New York: Verso, 2002.

¹⁷² Broom, D.M. *Animal welfare: concepts and measurement* // *Journal of Animal Science*, 1991, Т. 69, № 10. С. 4167—4175.

¹⁷³ 孙江、何力等编著：《动物保护法概论》[M].北京：法律出版社 2007 年。Сунь Цзянь, Хэ Л и и др. ред: *Введение в законодательство о защите животных* [M]. Пекин: Юридическая пресса, 2007.

процессах и установках, которые определяют принципы охраны окружающей среды сегодня.

3.1. Охрана животных и ее формирование: основные принципы

Идея охраны животных, концепция прав животных и их защита – традиционное явление. Во многих культурах мира, во многих религиях бережное отношение к животным является обязательным¹⁷⁴. В традиционных культурах сформированы требования, которые касаются отношения к животным, правил содержания и ухода за ними¹⁷⁵.

Начало систематического движения по охране животных принято связывать с первыми десятилетиями XIX века. В 1822 году депутат британского парламента Ричард Мартин провел законопроект, который предполагал защиту домашних животных от жестокого обращения¹⁷⁶. Законодательный акт распространялся на поголовье крупного рогатого скота, лошадей и овец. Также в 1824 году Ричард Мартин выступил одним из основателей общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

В 1840 году общество по предотвращению жестокого обращения с животными поддержала королева Виктория. Тогда общество получило статус королевского. Задачей общества был сбор пожертвований и развитие инспекторской сети, которая позволила бы выявлять случаи жестокого обращения с животными. Деятельность этой организации обозначила дальнейшие перспективы развития практики охраны животных¹⁷⁷.

Считается, что одна из первых организаций, связанная с защитой животных, была основана в 1866 году в США¹⁷⁸. Общество получило название «Американское общество по предотвращению жестокости к животным» (ASPCA). Оно было

¹⁷⁴ Gruen L. *Ethics and Animals: An Introduction*. Cambridge University Press, 2011.

¹⁷⁵ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

¹⁷⁶ Wagman B.; Waisman S.; Frasch P. *Animal Law: Cases and Materials*. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

¹⁷⁷ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

¹⁷⁸ Frasch P. *Animal Law in a Nutshell*. London: West, 2010.

основано Генри Бергом, который при поддержке Лондонского Королевского общества начал развивать и продвигать в США идеи по защите и охране животных. В результате своей деятельности Берг создал «Декларацию прав животных», которая в 1866 году была принята как законодательный акт в штате Нью-Йорк. В том же году ASPCA получила право контроля над соблюдением установленного акта.

В 1894 году выпускник Итона Генри Солт основал еще одно общество охраны животных – «Гуманитарную лигу»¹⁷⁹. Его основная идея была связана с ограничением охоты. Своим учреждением Солт стремился добиться полного запрета охоты как развлечения. Также Генри Солт считается основателем традиции публичных выступлений в прессе о правах животных. Солт положил начало различным высказываниям и публикациям о правах животных¹⁸⁰.

XX столетие было отмечено появлением целого ряда организаций, которые занимались охраной окружающей среды. Речь идет не только о национальных, но и о международных организациях¹⁸¹. В 1950 году была основана Всемирная федерация защиты животных (WFPA). В 1959 году было основано Международное общество защиты животных (ISPA). В результате слияния этих организаций в 1981 году было создано Всемирное общество защиты животных (WAP).

Сегодня интернациональные организации, связанные с защитой животных и охраной окружающей среды, действуют более чем в 150 странах мира. Целью этих организаций является благополучие животных и пресечение жестокого обращения с ними. Такие международные организации консультируют правительства разных стран и добиваются принятия законодательных актов, защищающих права животных¹⁸².

Важной частью деятельности интернациональных организаций являются образовательные программы, связанные с охраной животных. Цель этих программ – объяснить людям (и, прежде всего, детям) необходимость и важность охраны

¹⁷⁹ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

¹⁸⁰ Wagman B.; Waisman S.; Frasch P. *Animal Law: Cases and Materials*. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

¹⁸¹ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

¹⁸² Frasch P. *Animal Law in a Nutshell*. London: West, 2010.

животных. Отчасти, разрабатываемый нами проект по охране животных для детей поддерживает и продолжает эту традицию. Рассмотрим основные вопросы, связанные с появлением прав животных и обозначим основные направления формирования этой идеи.

3.2. Права животных: основа концепции

В рамках данного раздела будут рассмотрены основы концепции прав животных. Это направление представляется важным, поскольку позволяет определить основные направления охраны животных, просвещения в области охраны животных, и, прежде всего – среди детей. Идея прав животных основана на понимании того факта, что люди и животные, как живые существа, обладают общими потребностями¹⁸³. Среди них – потребность сохранять свою жизнь, потребность избегать боль и т.д.

Сторонники сохранения и поддержки прав животных придерживаются идеи о том, что люди и животные как живые организмы обладают сходными правами¹⁸⁴. Сторонники этой концепции настаивают на том, что животных (как и людей) нельзя рассматривать как частную собственность, нельзя использовать для получения одежды и пищи. Животные имеют право на защиту от нанесения телесных повреждений. А факты физических повреждений или морального вреда должны быть зафиксированы юридически¹⁸⁵.

Идея прав животных получила свое развитие благодаря концепции общей справедливости¹⁸⁶. Сторонники этой идеи исходят из убеждения, что все живые существа на земле заслуживают справедливого отношения. Сторонники прав животных часто предлагают полный отказ от использования в пищу живых существ и предпочитают пользоваться материалами на растительной основе. То же

¹⁸³ Gruen L. *Ethics and Animals: An Introduction*. Cambridge University Press, 2011.

¹⁸⁴ Frey R. *Interests and Rights: The Case against Animals*. Clarendon Press, 1980.

¹⁸⁵ 孙江、何力等编著：《动物保护法概论》[M].北京：法律出版社 2007 年。Сунь Цзянь, Хэ Л и и др. ред: Введение в законодательство о защите животных [M]. Пекин: Юридическая пресса, 2007.

¹⁸⁶ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

касается использования живых существ в одежде и в моде. Концепция прав животных развивается в рамках концепции устойчивого развития¹⁸⁷.

Исследователи полагают, что в настоящий момент существует два основных подхода, определяющих проблему прав животных¹⁸⁸. Эти подходы – утилитарный и правовой. Утилитарный подход сосредоточен на этике обращения с животными¹⁸⁹. Сторонники этого подхода оценивают поступок по его последствиям. Если то или иное действие привело к негативным последствиям, поступок может быть оценен как нарушение этических принципов.

Представители правового подхода исходят из иного посыла¹⁹⁰. Они считают, что поступок изначально нарушает или не нарушает принципы этики. Негуманное обращение с животными может не привести к трагическим последствиям. Тем не менее, жестокое обращение с животными все равно остается таковым.

Основа утилитарного подхода заключается в том, что для неравенства и его сохранения нет никакого морального основания для разделения человека и животного¹⁹¹. При этом, принцип равенства не предполагает одинакового обращения – речь идет о равенстве в соблюдении базовых прав. Нет оснований утверждать, что потребности одного существа важнее, нежели потребности другого¹⁹².

Сторонники этого подхода обращают внимание на тот факт, что животные способны испытывать страдания и чувствовать боль. Исследования обнаруживают тот факт, что их нервная и нейронная система близка человеческой. Считается, что животные не могут обладать памятью о происходивших событиях. Тем не менее, они способны чувствовать страдания и испытывать боль. Задача ученых и

¹⁸⁷ Васильева Е. Стратегия моды: феномен нового и принцип устойчивости // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 19 — 35.

¹⁸⁸ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

¹⁸⁹ Singer P. *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, New York: Harper Perennial Modern Classics, 2009.

¹⁹⁰ Regan T. *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press, 2004.

¹⁹¹ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

¹⁹² Singer P. *Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals*, New York: Harper Perennial Modern Classics, 2009.

общественных деятелей, выступающих за права животных – избавить животных от страданий.

Сторонники утилитарного подхода полагают, что равенство между людьми и животными не должно быть основано на каких-то причинах или фактах. Оно существует как данность и должно поддерживаться как изначально обозначенное право. Правовое равенство людей и животных основывается на факте ценности жизни как таковой¹⁹³.

Правовой подход поддерживает подавляющее большинство современных юридических школ. Представители правового подхода рассматривают животных как «субъектов жизни», на этом основании, как и другие субъекты жизни, они обладают правами. Сторонники этого подхода исходят из убеждения, что люди обладают правами потому, что обладают сознанием. Поскольку многие виды животных также обладают сознанием, они должны обладать и правами¹⁹⁴.

Животные являются субъектами жизни и поэтому не могут выступать как средство для достижения чьей-либо цели. Представители правовой школы полагают, что с животными следует обращаться так же, как и с людьми. Животным не свойственно понятие морали. Тем не менее, оно свойственно человеку, поэтому люди должны действовать по отношению к представителям животного мира, исходя из своих установленных моральных норм¹⁹⁵.

Критики этих теорий исходят из того, что животные не обладают сознанием и не обладают чувством морали и долга¹⁹⁶. Это не позволяет заключить с животными общественный договор. Поэтому соблюдение тех же правовых норм,

¹⁹³ 孙江、何力等编著：动物保护法概论[M].北京：法律出版社 2007 年。Сунь Цзян, Хэ Л и и др. ред: Введение в законодательство о защите животных [M]. Пекин: Юридическая пресса, 2007.

¹⁹⁴ Regan T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 2004.

¹⁹⁵ Gruen L. Ethics and Animals: An Introduction. Cambridge University Press, 2011.

¹⁹⁶ Sunstein C.; Nussbaum M. Animal Rights: Current Debates and New Directions. London: Oxford University Press, 2005.

которые связаны с людьми и установлены ими, невозможно или крайне затруднено применительно к животным¹⁹⁷.

Критики идеи прав животных обращают внимание на тот факт, что установление прав подразумевает соблюдение обязательств, чего животные выполнить не могут. Правовая система исходит из принципа «ваше право является чьей-то обязанностью», а животные не способны соблюдать принцип обязательств. Представители критического подхода выступают против наделения животных личностными характеристиками, но настаивают на необходимости соблюдения их прав. В этом вопросе они исходят из общих принципов гуманизма.

Принципиально важно отметить, что и сторонники наделения животных правами, и противники этого действия выступают за гуманное отношение к животным. В этом их позиции совпадают. Вне зависимости от того, как решается юридический случай, жестокое или негуманное обращение с животными недопустимо. Поэтому исследователи, общественные организации и юридические практики всего мира последовательно выступают за гуманное отношение к животным¹⁹⁸.

В процессе этих дискуссий было сформулировано понятие «благополучия животных»¹⁹⁹, которое опирается на несколько основных принципов. Цель основных природоохранных организаций – стремиться к благополучию животных. Рассмотрим основные принципы, которые сегодня обозначают в рамках этого благополучия²⁰⁰.

3.3. Благополучие животных: базовые принципы

В середине XX века были выработаны основные принципы, которые определяют основные концепции отношения к животным. В частности, были обозначены так называемые «принципы благополучия животных», по которым в

¹⁹⁷ Wagman B.; Waisman S.; Frasch P. *Animal Law: Cases and Materials*. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

¹⁹⁸ Rowlands M. *Animals Like Us*. New York: Verso, 2002.

¹⁹⁹ Broom, D.M. *Animal welfare: concepts and measurement* // *Journal of Animal Science*, 1991, Т. 69, № 10. С. 4167—4175.

²⁰⁰ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

настоящее время оценивается общее состояние животных, уровень их содержания и соблюдение их прав²⁰¹.

Используемая сегодня система оценки благополучия животных была разработана в Великобритании в 1977 году. Активно в общественных, информационных и правовых документах этот термин используется, начиная с 1979 года. Собранные таким образом правила и принципы были переработаны в концепцию «пяти свобод», на которых сегодня строится основная оценка состояния животных. Пять свобод включают в себя следующие позиции.

Свобода от голода и жажды. Животным должен быть обеспечен доступ к еде и питью. Доступ к еде и воде является соблюдением жизненно важных потребностей живого организма²⁰². Поэтому человек, занимающийся содержанием животных, обязан обеспечить животным доступ к еде и питью. Этот принцип используется и по отношению к диким животным, когда деятельность человека может ограничить естественные потребности животных. Общества охраны животных последовательно следят за тем, чтобы эти принципы не были нарушены²⁰³.

Свобода от дискомфорта. Содержащееся в условиях неволи животное не должно находиться в состоянии физического дискомфорта²⁰⁴. Для животного должны быть созданы приемлемые условия, которые обеспечат ему стабильное существование. Свобода от дискомфорта обеспечивается путем создания и предоставления особой среды для проживания. Эта среда должна представлять собой комфортное жизненное пространство, в котором будут обеспечены условия для бодрствования, отдыха и сна. Этот принцип подразумевает, что животные

²⁰¹ 魏朋;法律人格——自然人、团体和动物[D].上海交通大学.2006Вэй Пэн; Правосубъектность - физические лица, группы и животные [D]. Шанхайский университет Цзяоту н.2006

²⁰² Regan T. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press, 2004.

²⁰³ Frey R. Interests and Rights: The Case against Animals. Clarendon Press, 1980.

²⁰⁴ Wagman B.; Waisman S.; Frasch P. Animal Law: Cases and Materials. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

должны содержаться в достойных условиях, а не в агрессивной по отношению к ним среде²⁰⁵.

Свобода от боли, травм и болезни. Животные должны содержаться в условиях, которые не будут подвергать их жизни постоянной опасности²⁰⁶. Среда, в которой находятся животные, не должна быть постоянным источником опасности, которые могут принести к травмам или болезни. Пространство, в котором находятся животные, не должно быть потенциальным источником возможных травм. Также животное не может находиться в среде, где оно постоянно подвергается опасности заражения. Этот принцип подразумевает, что животное не должно находиться в среде, которая может быть источником боли. Этот принцип может быть реализован посредством превентивных мер, обеспечивающих безопасность животного. Животным также должна оказываться незамедлительная медицинская помощь в случае травмы.

Свобода естественного поведения. Условия содержания животных должны обеспечивать им свободу естественного поведения. Помещения, в которых они находятся, должны обеспечивать им возможность реализовывать естественное поведение, свойственное данному виду животного²⁰⁷. Свобода естественного поведения также подразумевает, что животное должно находиться в двигательной-активной среде. Естественное поведение также предполагает соответствующее окружение: животное должно находиться в кругу себе подобных. При содержании животного эти принципы должны учитываться и соблюдаться²⁰⁸.

Свобода от страха и стресса. Содержание животных должно обеспечивать им свободу от страха и стресса²⁰⁹. Животное не должно находиться в состоянии постоянного волнения, беспокойности или страха. Задача человека – создать условия, которые исключают критические волнения и беспокойность. Животное,

²⁰⁵ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

²⁰⁶ Broom, D.M. *Animal welfare: concepts and measurement* // *Journal of Animal Science*, 1991, Т. 69, № 10. С. 4167—4175.

²⁰⁷ Rowlands M. *Animals Like Us*. New York: Verso, 2002.

²⁰⁸ Regan T. *The Case for Animal Rights*. Berkeley: University of California Press, 2004.

²⁰⁹ Broom, D.M. *Animal welfare: concepts and measurement* // *Journal of Animal Science*, 1991, Т. 69, № 10. С. 4167—4175.

находящееся в неволе, не должно испытывать постоянный страх. Действия человека должны быть направлены на предотвращение чувства страха у животного. Должны быть предприняты меры, которые позволят животному находиться в комфортных условиях²¹⁰.

Принцип «Пяти свобод» был включен во Всемирную декларацию благосостояния животных. Работая с детской аудиторией, особенно важно говорить о необходимости охраны животных и окружающей среды. Поэтому в рамках данного проекта мы считаем особенно важным как представление основных принципов охраны животных, так и определение основных прав, которыми должны пользоваться животные в среде людей²¹¹.

²¹⁰ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

²¹¹ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

Глава 4. Представление графического проекта

Данная работа представляет собой графический проект, посвященный охране животных. Он разработан специально для детской аудитории²¹². Обращение к детям в вопросе охраны животных и защиты окружающей среды представляется принципиально важным. Детям необходимо объяснить важность жизни всех живых существ, важно донести идею о необходимости охраны животных. Мы полагаем, что выбор детской аудитории важен в рамках данного проекта – он придает данному проекту особую социальную и просветительскую функцию.

Защита животных и охрана окружающей среды сегодня являются одним из наиболее важных направлений интернациональной деятельности²¹³. Охрана животных является важным направлением правовой и общественной деятельности²¹⁴. Важность этих процессов должна быть объяснена детям. Данный проект ставит перед собой задачу найти возможные формы графического представления этой проблематики²¹⁵.

Представленный к защите проект состоит из двух формообразующих частей – теоретической и прикладной. Теоретическая часть²¹⁶ формирует аналитическую основу проекта. В рамках теоретической части рассматриваются вопросы,

²¹² 袁树香.儿童纸制绘本图书插画设计研究——评《儿童图书设计》[J].中国造纸,2020,39(03):99.Юань Шусян. Исследование иллюстративного дизайна детских бумажных книжек - обзор дизайна детских книг[J]. Китайская бумага, 2020, 39(03):99.

²¹³ Fischer B. Animal Ethics: A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2021.

²¹⁴ Sunstein C.; Nussbaum M. Animal Rights: Current Debates and New Directions. London: Oxford University Press, 2005; Fischer B. Animal Ethics: A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2021.

²¹⁵ 郭晨慧.现代插画的设计与运用[J].艺术评论,2017,(08):163-166.196. Го Чэньхуэй. Дизайн и использование современной иллюстрации[J]. Art Review, 2017,(08):163-166.

²¹⁶ Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

связанные с развитием книжной графики²¹⁷, преобразованием детской книги как основного продукта для детей²¹⁸, а также с основными принципами охраны животных²¹⁹, сформировавшимися в последние годы.

Цель проекта.

Целью проекта является создание графической системы, посвященной проблематике охраны животных. Проект ориентирован на детскую аудиторию. Цель данной работы – создание графической системы, которая позволит обозначить проблематику защиты животных, даст возможность сформировать графический продукт, понятный для детской аудитории, а также поможет обозначить основные векторы современного графического дизайна²²⁰.

Задачи проекта.

- Исследование основ визуальной системы книжной графики
- Изучение феномена детской книги как основного продукта, предназначенного для детской аудитории.
- Представление основных направлений и принципов охраны животных.

²¹⁷ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006; Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>; Dane J. The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

²¹⁸ Reynolds K. Children's Literature: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011; Lesnik-Oberstein K. Children's Literature: Criticism and the Fictional Child. Oxford: Clarendon Press, 1994; Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

²¹⁹ Fischer B. Animal Ethics: A Contemporary Introduction. London: Routledge, 2021; Sunstein C.; Nussbaum M. Animal Rights: Current Debates and New Directions. London: Oxford University Press, 2005.

²²⁰ 李霞.打针我不哭(插画)[J].美术教育研究,2017,(11):180.192. Ли Ся. Я не плачу, когда мне делают укол (иллюстрация)[J]. Art Education Research, 2017,(11):180.

- Изучение базовых форм представления детских проектов.
- Исследование основных форм представления проекта для детской аудитории.
- Представление проблематики охраны животных для детей.
- Преставление вопросов защиты животных графическими средствами.

Актуальность проекта.

Проблема защиты животных и охраны окружающей среды – важные темы, которые сегодня получили широкое распространение. Защита животных обсуждается и как вопрос моральных ценностей, и как юридическая проблематика. Наша идея заключается в том, чтобы обратиться к этой, одной из наиболее актуальных тем и представить ее графическими средствами для детской аудитории²²¹. Данная работа обращается к одной из наиболее актуальных тем современной социальной системы.

Новизна проекта.

Несмотря на повышенный интерес к вопросам охраны животных, многие цели пока не достигнуты. Одна из основных проблем на современном этапе – информационная деятельность, которая должна рассказывать о проблемах охраны животных – прежде всего, для детей. Задачу восполнения информационного дефицита, особенно в детской среде, призван помочь решить данный проект.

Новизна данного проекта также связана с попыткой объединения теоретического и прикладного форматов. Важный элемент новизны данного проекта – обращение к детской аудитории. Эта задача реализована за счет использования соответствующих графических средств.

²²¹ 汤铭良.中国印刷艺术大典.上海书画出版社.(2010). [Тан Минлян «Китайское полиграфическое искусство», Шанхайское издательство живописи и каллиграфии, 2010 г.]

Возможность практического применения проекта.

Данный проект может быть использован в информационных, просветительских и презентационных проектах, посвященных защите животных и предназначенных для детской аудитории. Отдельные элементы данного проекта могут быть использованы в социальных программах, посвященных охране окружающей среды. Некоторые элементы могут быть использованы в процессе издания детской литературы на социальные темы.

Методика работы над проектом.

Основу данного проекта составляет предварительное изучение теоретического материала. Данная работа построена на последовательном изучении материала. Исследование и освоение материала проходило по трем основным направлениям: изучение книжной графики, исследование феномена детских книг, а также изучение основных принципов защиты животных в современном обществе. Эти аналитические исследования позволили сформировать теоретическую платформу, которая может быть использована при подготовке графических проектов для детей. Эти предварительные исследования положены в основу данного проекта.

Состав проекта.

В проект включены как виртуальные, так и аналоговые материалы. Проект предполагает представление как в мультимедийной, так и в аналоговой среде. Данный проект предполагает предварительную подготовку мультимедийных элементов. Также в состав проекта могут быть включены сувенирная продукция²²².

²²² 李萌.浅谈文创产品中的插画艺术[J].大众文艺,2017,(11):116.Ли Мэн. Введение в искусство иллюстрации в культурных и творческих продуктах[J]. Популярная литература и искусство, 2017, (11):116.

Описание проекта.

Представленный к защите проект представляет собой графическую систему, посвященную охране животных. Он разработан специально для детской аудитории. Детям необходимо объяснить важность жизни всех живых существ, наглядно представить детской аудитории идею необходимости охраны животных. Особое внимание мы планируем уделить вымирающим видам – животным, которые нуждаются в особой защите.

Защита животных является одним из наиболее важных направлений в современном социальном пространстве²²³. Охрана животных является важным направлением правовой и общественной деятельности²²⁴. Важность этих процессов должна быть объяснена детям. Данный проект ставит перед собой задачу найти возможные формы графического представления этой важной социальной проблематики.

Представленный проект состоит из двух основных частей – теоретической и прикладной. Теоретическая часть²²⁵ формирует аналитическую основу проекта. В рамках теоретической части рассматриваются вопросы, связанные с развитием книжной графики²²⁶, преобразованием детской книги как основного продукта для

²²³ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

²²⁴ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005; Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

²²⁵ Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

²²⁶ Meggs P. *Meggs' History of Graphic Design*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006; Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>; Dane J. *The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method*. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

детей²²⁷, а также основных принципов охраны животных²²⁸, сформировавшихся в последние годы.

Прикладной раздел представляет собой графический проект, посвященный охране животных. Этот проект был разработан специально для детской аудитории. Основная идея проекта – продемонстрировать детям важность охраны животных. Эта информационная и просветительская задача может быть выполнена соответствующими графическими средствами²²⁹.

Работая над графическим проектом, мы подразумевали два основных ориентира. Прежде всего, проект использует те основные принципы графического дизайна, которые формировались и развивались на протяжении XX столетия. С другой стороны, в рамках данного проекта отражены современные графические системы. В работе над проектом автор ориентировался на актуальные темы современного дизайна. Эти графические принципы были адаптированы и представлены для детской аудитории.

²²⁷ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011; Lesnik-Oberstein K. *Children's Literature: Criticism and the Fictional Child*. Oxford: Clarendon Press, 1994; Хеллман Б. *Сказка и быль: История русской детской литературы*. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

²²⁸ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021; Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

²²⁹ 范娟.成都文化在数字插画设计中的应用研究[J].美与时代(上),2017,(09):76-78. Фань Хуан. Исследование применения культуры Чэнду в дизайне цифровых иллюстраций[J]. Красота и время (выше),2017,(09):76-78.

Заключение

Представленная работа представляет собой графический проект, посвященный вопросам охраны животных и адресованный детской аудитории. Данный проект представляется принципиально важным не только как графическая система, но и как социально значимый проект. Защита животных и охрана окружающей среды сегодня являются одним из наиболее важных направлений интернациональной деятельности²³⁰. Проект ставил перед собой задачу найти возможные формы графического представления этой проблематики.

Данная работа состоит из двух основных блоков – теоретической части и прикладного графического проекта. Прикладная часть представляет собой проект визуального сопровождения графической системы, связанной с охраной животных. Теоретическая часть²³¹ сформировала аналитическую основу проекта. В рамках теоретической части были проанализированы вопросы, связанные с развитием книжной графики²³², преобразованием детской книги как основного продукта для детей²³³, а также основных принципов охраны животных²³⁴.

²³⁰ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021; Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021; Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

²³¹ Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

²³² Meggs P. *Meggs' History of Graphic Design*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006; Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>; Dane J. *The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method*. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

²³³ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011; Lesnik-Oberstein K. *Children's Literature: Criticism and the Fictional Child*. Oxford: Clarendon Press, 1994; Хеллман Б. *Сказка и быль: История русской детской литературы*. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

Целью данной работы было обозначено создание графического сопровождения проекта, связанного с представлением проблематики охраны животных для детской аудитории. В рамках данной работы были реализованы следующие задачи:

- Рассмотрена визуальная система книжной графики
- Проанализирован феномен детской книги как основного продукта, предназначенного для детской аудитории.
- Рассмотрены основные направления и принципы охраны животных
- Изучены базовые формы представления детских проектов
- Исследованы основные формы представления проекта для детской аудитории.

Данная работа была построена на последовательном изучении собранного материала. Исследование и освоение материала проходило по трем основным направлениям: изучение книжной графики, исследование феномена детских книг, а также изучение основных принципов защиты животных в современном обществе. Эти аналитические исследования позволили сформировать теоретическую платформу, которая может быть использована при подготовке графических проектов для детей²³⁵.

Вопросы защиты животных являются одной из наиболее обсуждаемых проблем. Эта проблема обсуждается и как вопрос моральных ценностей и морального статуса человека, и как юридическая проблематика. Данная работа была обращена к актуальным темам, которые сегодня существуют в социальной и графической среде. Данная работа отчасти позволяет решить проблему информационного дефицита в данной области. Ее новизна – визуальное графическое представление тем и вопросов, связанных с охраной животных. Новизна проекта также заключается в том, что он ориентирован, прежде всего, на детскую аудиторию.

²³⁴ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021; Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

²³⁵ 高婧.论中国风手绘插画设计特点[J/OL].设计,2017,(13):76-77(2017-08-22).Гао Цзин. Об особенностях дизайна иллюстраций с ручной росписью в китайском стиле [J/OL]. Design,2017,(13):76-77(2017-08-22).

Данный проект может быть применен в информационных, презентационных и воспитательных целях. Данный проект или его отдельные элементы могут быть использованы для представления темы защиты животных в детской аудитории. Элементы теоретического исследования могут быть полезны при разработке как проектов по защите животных, так и более общих проблем охраны окружающей среды²³⁶.

Данный проект состоит из двух основных частей – теоретического исследования и прикладной части. Теоретическая часть посвящена изучению графической системы книги, специфике изданий для детей и проблемам защиты животных в современном социальном пространстве. Практическая часть представляет собой графический проект, посвященный теме охраны животных для детей.

Теоретическая часть данной работы состоит из трех содержательных глав, Введения и Заключения. В заключительной четвертой главе было представлено описание графического проекта.

В Первой главе были рассмотрены особенности развития графической системы книги. Развитие современной книжной иллюстрации связывают с гравированными листами, которые были включены в печатные книги²³⁷. Изначально иллюстрации представляли собой гравюры на дереве, включенные в печатные книги. Постепенно техника выполнения иллюстраций менялась, но главные концепции и принципы сохранились²³⁸.

С началом книгопечатания иллюстрации (гравюры) создавались теми же мастерскими, которые готовили печатные листы с изображением святых. Центры производства гравюр на дереве стали центрами создания иллюстрированных

236 袁树香.儿童纸制绘本图书插画设计研究——评《儿童图书设计》[J].中国造纸,2020,39(03):99.Юань Шусян. Исследование иллюстративного дизайна детских бумажных книжек - обзор дизайна детских книг[J]. Китайская бумага, 2020, 39(03):99.

237 Eisenstein E. The printing revolution in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

238 Dane J. The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method. Toronto: University of Toronto Press, 2003.

книг²³⁹. Пустые страницы расписывали вручную – таким образом создавалась рукописная иллюстрация для печатных книг.

Изначально, количество иллюстраций в книгах было относительно невелико. Однако постепенно объем иллюстраций в книгах увеличивался, росло количество иллюстрированных изданий и увеличивалось количество текстов, которые были проиллюстрированы²⁴⁰. Возникли целые виды и жанры книг, которые требовали иллюстрации. Например, к такому жанру относят детские книги. Возник и сформировался самостоятельный жанр детской иллюстрации²⁴¹.

Технические нововведения, произошедшие на протяжении XIX столетия²⁴², позволили заметно усовершенствовать качество книжной иллюстрации и увеличить графические возможности книги²⁴³. Одним из наиболее важных реформаторов книги XIX столетия, чьи работы оказали заметное влияние на последующее развитие книжной графики и ее концепций, можно считать английского графика Уильяма Блейка (1757 - 1828)²⁴⁴. Основной заслугой Уильяма Блейка принято считать издание иллюстрированных рукописных книг, которые сегодня считаются его главными произведениями.

Опыт книжной иллюстрации Уильяма Блейка оказался важен для представителей английского Движения искусств и ремесел. Идея Kelmscott Press заключалась в том, чтобы возродить традицию раннего книгопечатания²⁴⁵. Уильям Моррис полагал, что в книге иллюстрации и повествование должны представлять

²³⁹ Meggs P. Meggs' History of Graphic Design. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

²⁴⁰ Harthan M. The History of the Illustrated Book: The Western Tradition. London: Thames & Hudson, 1981.

²⁴¹ Whalley J.; Chester M. A History of Children's Book Illustration. London: Victoria and Albert Museum, 1988.

²⁴² Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

²⁴³ Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.

²⁴⁴ Bentley J. The Stranger From Paradise: A Biography of William Blake. Yale University Press, 2001.

²⁴⁵ Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.

собой единую систему. Kelmscott Press был основан в 1880-е годы, когда Моррис сократил свою коммерческую и политическую деятельность. Издания Kelmscott Press оказали принципиальное влияние на развитие искусства книги и книжной иллюстрации²⁴⁶.

Принципиальные изменения, связанные с трансформацией типографики и облика книги, произошли в 1920-е годы²⁴⁷. Эти изменения были инициированы еще Движением искусств и ремесел, но в 1920-е годы получили продолжение благодаря последовательному распространению идей модернизма²⁴⁸. Новые концепции затронули не только изобразительное искусство, но и облик книги. Изменения в типографике, произошедшие в 1920-е годы, были связаны с именем графического дизайнера и теоретика Яна Чихольда.

Ян Чихольд обозначил основные принципы, которые впоследствии легли в основу развития Интернационального типографического стиля. Страницы книги Чихольд представил как систему, подчиненную единым правилам²⁴⁹. Предложенная им система подразумевала, что страница может собираться из готовых модулей²⁵⁰. Тем самым, Чихольд предвосхитил развитие новых принципов дизайна²⁵¹, радикально реформировав принципы создания книги и книжной иллюстрации.

Вторая глава данной работы была посвящена специфике детской книги. Единого определения жанра детской литературы не существует. К детскому формату принято относить крайне широкий спектр жанров: это колыбельные, басни, художественная или научно-популярная литература, создаваемая для

²⁴⁶ Peterson J. The Kelmscott Press. London: Oxford University Press, 1991.

²⁴⁷ Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014.

²⁴⁸ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

²⁴⁹ Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.

²⁵⁰ Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.

²⁵¹ Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

детей. В некоторых случаях к формату детской литературы относят комиксы²⁵². Изображения, иллюстрации и рисунки считаются одной из особенностей детских книг. Детские книги, как правило, последовательно иллюстрируются. Тем не менее, книжная иллюстрация – не обязательный атрибут детской книги. Многие книги, адресованные детям, выходят без рисунков и, наоборот, многие книги, предназначенные для взрослых, последовательно иллюстрированы.

Считается, что до XVIII века детская литература существовала, прежде всего, как устная традиция. В XVIII столетии, с появлением и развитием концепции детства²⁵³, детская литература возникла как самостоятельный жанр. Еще в 1960-е годы была обозначена идея о том, что детство как специальный возраст было выделено в обществе относительно поздно и требования к детям изначально мало отличались от требований к взрослым²⁵⁴.

Переход к современным жанрам детской литературы обычно относят к XIX столетию²⁵⁵. В этот момент произошел переход от литературы назидательного и просветительского содержания к книгам юмористического толка, фантастической и приключенческой литературе. В этот период одновременно происходило два процесса²⁵⁶. Первый – благодаря традиции общего образования заметно повысился уровень грамотности. Второй – совершенствовались технические процессы, связанные с изданием книг.

²⁵² Hatfield C. Comic Art, Children's Literature, and the New Comic Studies // *The Lion and the Unicorn*, vol. 30 no. 3, 2006, pp. 360–382.

²⁵³ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

²⁵⁴ Aries E. *Centuries of Childhood*. London, Vintage, 1962.

²⁵⁵ 袁树香. 儿童纸制绘本图书插画设计研究——评《儿童图书设计》[J]. *中国造纸*, 2020, 39(03):99. Юань Шусян. Исследование иллюстративного дизайна детских бумажных книжек - обзор дизайна детских книг[J]. *Китайская бумага*, 2020, 39(03):99.

²⁵⁶ Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

Важной составляющей детской литературы можно считать детскую книжную иллюстрацию²⁵⁷. Особенности детской книжной графики изменялись на протяжении всего XX века. Развитие детской книжной иллюстрации во многом повторяло основные изменения книжной графики на протяжении XX века²⁵⁸. Основные направления, школы и программы книжной графики были отражены и в детской книжной иллюстрации.

В Третьей главе были рассмотрены основные аспекты, связанные с охраной животных. Начало систематического движения по охране животных принято связывать с первыми десятилетиями XIX века. В 1822 году депутат британского парламента Ричард Мартин провел законопроект, который предполагал защиту домашних животных от жестокого обращения²⁵⁹. Законодательных акт распространялся на поголовье крупного рогатого скота, лошадей и овец. Также в 1824 году Ричард Мартин выступил одним из основателей общества по предотвращению жестокого обращения с животными.

XX столетие было отмечено появлением целого ряда организаций, которые занимались охраной окружающей среды. Речь идет не только о национальных, но и о международных организациях²⁶⁰. В 1950 году была основана Всемирная федерация защиты животных (WFPA). В 1959 году было основано Международное общество защиты животных (ISPA). В результате слияния этих организаций в 1981 году было создано Всемирное общество защиты животных (WAP).

Идея прав животных получила свое развитие благодаря концепции общей справедливости²⁶¹. Сторонники этой идеи исходят из убеждения, что все живые существа на земле заслуживают справедливого отношения. Сторонники прав животных часто предлагают полный отказ от использования в пищу живых существ и предпочитают пользоваться материалами на растительной основе. То же

²⁵⁷ Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

²⁵⁸ Блинов В. *Русская детская книжка-картинка 1900—1941*. М.: Искусство, 2005.

²⁵⁹ Wagman B.; Waisman S.; Frasc P. *Animal Law: Cases and Materials*. Durham: Carolina Academic Press, 2009.

²⁶⁰ Sunstein C.; Nussbaum M. *Animal Rights: Current Debates and New Directions*. London: Oxford University Press, 2005.

²⁶¹ Fischer B. *Animal Ethics: A Contemporary Introduction*. London: Routledge, 2021.

касается использования живых существ в одежде и в моде. Реализация прав животных развивается в рамках концепции устойчивого развития²⁶².

В середине XX века были сформулированы основные принципы, которые определяют основные концепции отношения к животным. В частности, были обозначены так называемые «принципы благополучия животных», по которым оценивается общее состояние животных, уровень их содержания и соблюдение их прав. Используемая сегодня система оценки благополучия животных была разработана в Великобритании в 1977 году²⁶³. Активно в общественных, информационных и правовых документах этот термин используется, начиная с 1979 года. Собранные таким образом правила и принципы были переработаны в концепцию «Пяти свобод», на которых сегодня строится основная оценка состояния животных.

Принцип «Пяти свобод» был включен во Всемирную декларацию благосостояния животных. Работая с детской аудиторией, особенно важно говорить о необходимости охраны животных и окружающей среды. Поэтому в рамках данного проекта мы считаем особенно важным как представление основных принципов охраны животных, так и определение основных прав, которыми должны пользоваться животные в среде людей²⁶⁴.

²⁶² Васильева Е. Стратегия моды: феномен нового и принцип устойчивости // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 19 — 35.

²⁶³ 魏朋;法律人格——自然人、团体和动物[D].上海交通大学.2006Вэй Пэн; Правосубъектность - физические лица, группы и животные [D]. Шанхайский университет Цзяоту н.2006

²⁶⁴ Sunstein C.; Nussbaum M. Animal Rights: Current Debates and New Directions. London: Oxford University Press, 2005.

Список литературы

Исследования на русском языке:

1. Аббасов И. Основы графического дизайна. М.: ДМК-Пресс, 2008.
2. Аронов В. Дизайн в культуре XX века. 1945 —1990. М.: «Издатель Дмитрий Аронов», 2013.
3. Бабурина Н. Русский плакат. Вторая половина XIX - начало XX века. Л.: Художник РСФСР, 1988.
4. Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900—1941. М.: Искусство, 2005.
5. Боровский А. Полвека современного искусства. М.: Пальмира, 2020.
6. Бу И. Выставочные проекты Яна Фабра в классических художественных музеях: аспекты диалога традиции и современности // Музей. Памятник. Наследие. 2018. № 1 (3). С. 33-40.
7. Бу И. Система микрографики и визуальная практика «новой волны»: к определению принципов современного дизайна // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15, № 3. С. 290—297.
8. Бу И.; Васильева Е. Фарфор Жу Яо и принципы минимализма: к проблеме чувства формы // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 42. С. 43-52.
9. Бхаскаран Л. Анатомия дизайна. Реклама, книги, газеты, журналы. М.: АСТ, 2006.
10. Васильева Е., Бу И. Фарфор Жу Яо и принципы минимализма: к проблеме чувства формы // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2021. № 42. С. 43-52.
11. Васильева Е. 36 эссе о фотографах. СПб.: Пальмира, 2022.
12. Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.
13. Васильева Е. Маска и мистерия: бесформенное, артикуляция и культура карнавала // «Новая норма». Гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии. Библиотека журнала «Теория моды». М.; НЛО, 2021, сс. 155 - 164.
14. Васильева Е. Ранняя городская фотография: к проблеме иконографии пространства // Международный журнал исследований культуры, 2020, № 1 (37), с. 65 — 86.
15. Васильева Е. «Сцена в библиотеке»: проблема вещи и риторика фотографии // Международный журнал исследований культуры. 2020. № 3.
16. Васильева Е. Национальная романтика и интернациональный стиль: к проблеме идентичности в системе финского дизайна // Человек. Культура. Образование. 2020, 3 (37), с. 57 - 72.
17. Васильева Е. Петербургская школа моды: от минимализма к деконструкции // Трансформация старого и поиск нового в культуре и искусстве 90-х годов XX века. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, 2020. с. 46-53.

18. Васильева Е. Стереография Шухова: конструкция и пространство // Неизвестное российское фотоискусство: Сборник статей. М.: Три квадрата, 2020.
19. Васильева Е. Финский дизайн стекла: апроприации, идентичность и проблема интернационального стиля // Теория моды: тело, одежда, культура. 2020, № 55, с. 259—280.
20. Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
21. Васильева Е. В. Город и тень. Образ города в художественной фотографии XIX — начала XX веков. Saarbrücken: LAP LAMBERT, 2013. — 280 с.
22. Васильева Е. Стратегия моды: феномен нового и принцип устойчивости // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 19 — 35.
23. Васильева Е. Принцип объекта / Пространство формы // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 315—319.
24. Васильева Е. Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 4. С. 58-79.
25. Васильева Е. Эжен Атже: художественная биография и мифологическая программа // Международный журнал исследований культуры, № 1 (30) 2018. С. 30 — 38.
26. Васильева Е.; Аристова (Гарифулина) Ж. Flat-Design и система интернационального стиля: графические принципы и визуальная форма // Знак: проблемное поле медиаобразования, 2018, № 3. С. 43-49.
27. Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем // Международный журнал исследований культуры, № 1 (26) 2017. С. 163—169.
28. Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура. 2018. № 47. С.10 — 29.
29. Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Система моды» / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 45. С.11 — 24.
30. Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 43. С. 1-18.
31. Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. Таксономическая модель и фигура Другого / Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017, № 1 (111). С. 212—225.
32. Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 4 (25). С. 72-80.
33. Васильева Е. Феномен Женского и фигура Сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура. 2016. № 42. С. 160—189.
34. Васильева Е. Дюссельдорфская школа фотографии: социальное и мифологическое // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. Вып. 3. С. 27-37.
35. Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. вып. 1. С. 4-33.
36. Васильева Е. Музыкальная форма и фотография: система языка и структура смысла // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2015. вып. 4. С. 28-41.

37. Васильева Е. Фотография и феноменология трагического: идея должного и фигура ответственности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2015. вып. 1. С. 26-52.
38. Васильева Е. Сьюзан Зонтаг о фотографии: идея красоты и проблема нормы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2014. вып. 3. С. 64-80.
39. Васильева Е. Фотография и феномен времени // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2014. вып. 1. С. 64-79.
40. Васильева Е. Характер и маска в фотографии XIX в // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2012. вып. 4. С. 175—186.
41. Васильева Е. В. Теория моды: миф, потребление и система ценностей. — 2-е изд. — М. / СПб: «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2023.
42. Васильева Е. Мода и минимализм: идеология, структура и форма // Terra Artis, 2022, № 3, с. 12 — 27.
43. Васильева Е. Фотография: к проблеме вещи // Вестник СанктПетербургского университета. Искусствоведение, 2022, т. 12, №. 2, с. 275—294.
44. Васильева Е. Мода и ее теоретическая практика // Теория моды: одежда, тело, культура. 2021. № 3 (61). С. 347-354.
45. Васильева Е.; Позднякова К. Образовательная стратегия Bauhaus: к проблеме формирования базовых принципов дизайн-системы. // Искусство и дизайн: история и практика. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022, сс. 56 – 61.
46. Владимиров Л. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988.
47. Гырдымова И.; Васильева Е. Идеология телесного и генеративный дизайн в системе визуальной идентичности XX в. / Материалы II Международной научной конференции «Визуальная коммуникация в социокультурной динамике». Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Набережные челны, 2016, с. 66 -69.
48. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб.: Азбука-классика, 2008.
49. Глинтерник, Э. М. Историческое самоопределение графического дизайна в проектной культуре России (1880 -1980-е гг.): Авт. дис... д. иск. СПб., 2001.
50. Глинтерник Э. Реклама в России XVIII – первой половины XX века. СПб.: Аврора, 2007.
51. Иттен Й. Искусство цвета. М.: Издатель Дмитрий Ааронов, 2018.
52. Колодников А. И. Ранние формы компьютерного дизайна: пиксельная графика и растровая система // Terra artis. Искусство и дизайн. 2022. № 3. С. 36-41.
53. Клифорд Д. Иконы графического дизайна. М: Эксмо, 2015.
54. Королькова А. Живая типографика. М.: Index Market, 2007.
55. Лебедев А. Ководство. М.: Стулия Артемия Лебедева, 2014.
56. Ли М. Васильева Е. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена // Вестник культуры и искусств. 2018. № 2 (54). С. 115—123.
57. Лола Г. Метафизика дизайна. — М.: Издательство СПбГУ. 2014.
58. Мильчин А. Чельцова А. Справочник издателя и Автора. М.: Студия Артемия Лебедева, 2018.

59. Михайлов С. История дизайна. М.: Союз дизайнеров России, 2006.
60. Монтейро М. Дизайн — это работа. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012.
61. Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. М.: Студия Артемия Лебедева, 2018.
62. Осадченко О. Японская школа графического дизайна: к вопросу идентификации интернационального стиля // МЕСМАХЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2021. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 145-летию ЦУТР барона Штиглица -ЛВХПУ им. В. И. Мухиной - СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Санкт-Петербург, 2021. С. 161-166.
63. Позднякова К. Керамика М. А. Врубеля: вызовы и перспективы в процессе поиска новых креативных образов в декоративно-прикладном искусстве // Университетский научный журнал. 2019. № 46. С. 246-254.
64. Позднякова К. Китайская школа графического дизайна: новый вызов для российской дизайн-педагогике // Университетский научный журнал. 2018. № 36. С. 125-128.
65. Позднякова К. Художественные мастерские в России в конце XIX – начале XXI века // Мир современной науки. 2016. № 2 (36). С. 99-105.
66. Позднякова К. Искусство керамики в творческой практике русских художников конца XIX – начала XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2011. № 2. С. 59-67.
67. Папанек В. Дизайн для реального мира. М.: Дмитрий Аронов, 2008.
68. Позднякова К.Г. Теория фотографии в 36 главах (Васильева Е. В. 36 эссе о фотографах. Санкт-Петербург: Пальмира, 2022. 255 с.) // Вестник культуры и искусств. 2023. № 1 (73). С. 96-101.
69. Риверс Ш. Максимализм. Графический дизайн эпохи упадка и пресыщенности. М.: АСТ, Астрель, 2008.
70. Розенсон И. Основы теории дизайна. СПб.: Питер, 2006.
71. Сперанская В., Лисовский В. & Потапов В. От «Сарской дороги» до «проспекта Победы». Этапы формирования архитектурного ансамбля Московского проспекта в Санкт-Петербурге // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15, Искусствоведение, 2020, № 4, стр. 637-682.
72. Сперанская В. & Лавров Л. Когда деревья стали большими...: (о восстановлении исторических открытых пространств центра Петербурга) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15, Искусствоведение, 2017, стр. 223-248.
73. Сперанская В. Основы методики научно-исследовательской работы и проблемы анализа художественных произведений. СПб.: Астерион, 2008.
74. Сперанская В. Страницы истории советской архитектуры 1930-х годов // Декоративное искусство и дизайн: проблемы образования, творчества и художественного наследия, 1990.
75. Сперанская В. & Астафьева-Длугач М. Архитектор Сергей Сперанский. М.: Стройиздат, 1989.
76. Стародумова Е. Метод кинетической типографики и феномен классического дизайна. Опыт футуристов в современной визуальной программе // ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 362-366

77. Уильямс Р. Дизайн для недизайнеров. СПб.: Питер, 2017.
78. Успенский М. Японская гравюра. СПб: Издательство "Аврора", 2001.
79. Филл Ш., Филл П. История дизайна. М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2014.
80. Фиртич Е. Джон Кейдж и проблема визуального представления акустического пространства // ИСКУССТВО И ДИЗАЙН: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 367-371.
81. Фремpton К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М.: Стройиздат, 1990.
82. Хеллман Б. Сказка и быль: История русской детской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
83. Чихольд Я. Новая типографика. М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2011.
84. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2008.
85. Шпикерманн Э. О шрифте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.

Исследования на английском языке:

86. Ades D., Brown R., Friedman M The 20th-century poster: Design of the avant-garde. London: Abbeville Press,1984.
87. Airy D. Identity Designed: The Definitive Guide to Visual Branding. New York: Rockport Publishers, 2019.
88. Ambrose G., Harris P. Basics Design: Typography. Lausanne: AVA Publishing SA, 2005.
89. Aries E. Centuries of Childhood. London, Vintage, 1962.
90. Banham P. Theory and Design in the First Machine Age, New York: MIT Press,1980.
91. Berryman G. Notes on graphic design and visual communication. London: Crisp Publications.1990.
92. Baumann K. Bauhaus Dessau: Architecture Design Concept. Berlin: JOVIS Verlag, 2007.
93. Bennett P.; Mile R. William Morris in the Twenty-First Century. London: Peter Lang, 2010.
94. Bentley J. The Stranger From Paradise: A Biography of William Blake. Yale University Press, 2001.
95. Blackwell L. Twentieth-Century Type. Yale University Press, 2004.
96. Blakesley R. The arts and crafts movement. London: Phaidon, 2006.
97. Bland M. A guide to early printed books and manuscripts. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013.
98. Bringhurst J. The Elements of Typographic Style, New York: Hartley and Marks Publishers, 2004.
99. Charles V. Art Déco. New York: Parkstone International, 2013.
100. Dane J. The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method. Toronto: University of Toronto Press, 2003.
101. Eisenstein E. The printing revolution in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

102. Eskilson S. *Graphic Design: A New History*. London: Laurence King Publishing Ltd., 2007.
103. Fiell C. *Contemporary Graphic Design*. Köln: Taschen GmbH, 2007.
104. Fiell C. *Graphic Design Now*. Köln: Taschen GmbH, 2006.
105. Foster J. *New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century*. Beverly: Rockport Publishers, 2006.
106. Foster H., Krauss R., Bois Y-A., Buchloh B. *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism*. London: Thames & Hudson, 2005.
107. Farquhar M. *Children's Literature in China*. Brisbane: Griffith University, 1999.
108. Grenby M. *The origins of children's literature* // *British Library*, 2015.
109. Harthan M. *The History of the Illustrated Book: The Western Tradition*. London: Thames & Hudson, 1981.
110. Hatfield C. *Comic Art, Children's Literature, and the New Comic Studies* // *The Lion and the Unicorn*, vol. 30 no. 3, 2006, pp. 360–382.
111. Heller S. *Graphic Design History*. New York, Allworth Press, 2007.
112. Hollis R. *Swiss Graphic Design. The Origins and Growth of an International Style*. London: Laurence King Publishing Ltd., 2006.
113. Hollis R. *About Graphic Design*. New York: Occasional Papers, 2012.
114. Hunt P. *Criticism, Theory, and Children's Literature*. Oxford: Blackwell, 1991.
115. Hunt P. *International Companion Encyclopedia Of Children's Literature*. London: Taylor & Francis, 1996.
116. Kunz W. *Typography: Formation and Transformation*. Zurich: A. Niggli, 2004.
117. Laing S, Masoodian M. *A study of the influence of visual imagery on graphic design ideation* // *Design Studies*, 2016, N 45.
118. Leighton M.; SurrIDGE L. *Victorian Print Media and the Reading Public*. Peterborough, ON: Broadview Press, 2012.
119. Lesnik-Oberstein K. *Children's Literature: Criticism and the Fictional Child*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
120. Lyons M. *Books: A Living History*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2011.
121. Mayor H., *Prints and People*. New York: Metropolitan Museum of Art/Princeton, 1971.
122. Meggs P. *Meggs' History of Graphic Design*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
123. Millman D. *The Principles of Graphic Design*. New York: HOW Books, 2009..
124. Müller-Brockmann J. *Grid systems in graphic design*. Salenstein: Teufen 1981.
125. Newark Q. *What Is Graphic Design? Essential Design Handbooks*. New York: RotoVision, 2007.
126. Patterson A.; Cormack P.; Green P. *The child, the text and the teacher: reading primers and reading instruction* // *Paedagogica Historica*, 2012, 48 (2): 185–196.
127. Peterson J. *The Kelmscott Press*. London: Oxford University Press, 1991.
128. Pevsner N. *The Pioneer of Modern Design-From William Morris to Gropius*. New York: Palazzo, 2016.
129. Quinney L. *William Blake on Self and Soul*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
130. Raizman D. *History of Modern Design*. London: Thames & Hudson, 2010.
131. Rand P. *Design, Form and Chaos*. New Heaven: Yale University Press, 1993.
132. Reynolds K. *Children's Literature: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University

- Press, 2011.
133. Ruder E. Typographie. Zurich: Verlag Niggli AG,1967.
 134. Siebenbrodt M. Bauhaus Weimar, Designs for the Future; Bauhaus Weimar, Entwürfe für die Zukunft. Ostfildern: Hatje Cantz, 2000.
 135. Silvey A. The Essential Guide to Children's Books and their Creators. New York: Houghton Mifflin, 2002.
 136. Temple C.; Yun-Ying B. Reading around the World: Children's Literature in the People's Republic of China //The Reading Teacher, 1996, Vol. 49, No. 6. pp. 494-496.
 137. Thompson B. The art of graphic design. Yale: Yale University Press,1988.
 138. Tondreau B. Layout Essentials: 100 Design Principles for Using Grids. New York: Rockport Publishers, 2011.
 139. Tschichold J. Die neue Typographie. Berlin: Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, 1928.
 140. Whalley J.; Chester M. A History of Children's Book Illustration. London: Victoria and Albert Museum, 1988.
 141. White J. Graphic design for the electronic age. London: Watson-Guption Publications, 1988.
 142. Wolf S. Handbook of Research in Children's and Young Adult Literature. Cambridge: Routledge, 2010.
 143. Woodford S. The Cambridge Introduction to Art, New York: Yilin Publishing House, 2013.
 144. Woodham P. 20th Century Design, London: Gareth Stevens Pub.2000.

Интернет-источники:

145. Васильева Е. Современные проблемы дизайна. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>
146. Васильева Е. Научно-исследовательская работа: производственная практика. Электронный курс в системе Blackboard. <https://bb.spbu.ru/>

Литература на китайском языке:

147. 张姍.儿童插画中的色彩装饰性表现分析[J].美术教育研究,2020(05):38-39.Чжан Чанг. Анализ декоративного выражения цвета в детской иллюстрации[J]. Art Education Research, 2020(05):38-39.
148. 郑秀娥.浅谈插画在书籍装帧中的应用[J].科学大众(科学教育),2017,(10):145.Zheng Xiu'e. Введение в применение иллюстрации в книжном переплете [J]. Science Public (Science Education),2017,(10):145.
149. 郭容君.试析当代插画艺术的创意思维与情感表达[J].当代教育实践与教学研究,2017,(10):210.Го Жунцзюнь. Экспериментальный анализ творческого мышления и эмоционального выражения в современном иллюстративном искусстве [J]. Contemporary Education Practice and Teaching Research,2017,(10):210.
150. 王志新.基于 SWOT 分析方法的中国现代插画竞争力的研究[J].湖北美术学院学报,2017,(03):99-103.Ван Чжисинь. Исследование конкурентоспособности современ

- енной иллюстрации в Китае на основе метода SWOT-анализа[J]. Журнал Хубэйской академии изобразительных искусств, 2017,(03):99-103.
151. 徐盛.谈现代插画概念及其艺术特征[J].湖北美术学院学报,2017,(03):134-137.Сюй Шэн. Разговор о концепции современной иллюстрации и ее художественных характеристиках[J]. Журнал Хубэйской академии изящных искусств, 2017,(03):134-137.
152. 范娟.成都文化在数字插画设计中的应用研究[J].美与时代(上),2017,(09):76-78.Фань Хуан. Исследование применения культуры Чэнду в дизайне цифровых иллюстраций[J]. Красота и время (выше),2017,(09):76-78.
153. 袁树香.儿童纸制绘本图书插画设计研究——评《儿童图书设计》[J].中国造纸,2020,39(03):99.Юань Шусян. Исследование дизайна иллюстраций для детских бумажных книжек - обзор дизайна детских книг[J]. Китайская бумага, 2020, 39(03):99.
154. 严国卿.浅谈少儿图书中插图的绘画表现[J].艺术评鉴,2017,(10):24-25+47.Янь Гоци н. Введение в живопись иллюстраций в детских книгах [J]. Art Review, 2017,(10):24-25+47.
155. 王燕婷.浅谈扁平化的插画风格[J].戏剧之家,2017,(13):190.Ван Яньтин. Введение в стиль плоской иллюстрации[J]. Drama House, 2017, (13):190.
156. 赵炎龙.当代装饰插画本土艺术特色探究[J].美术大观,2017,(06):126-127.Чжао Янь лун. Изучение местных художественных особенностей современной декоративной иллюстрации[J]. Искусство в целом, 2017, (06):126-127.
157. 钱若云.插画-中国娃娃[J].美术观察,2017,(07):156.Цянь Жуйюнь. Иллюстрация - китайские куклы[J]. Art Observation, 2017, (07):156.
158. 尚会芳.插画-红色圣地[J].美术观察,2017,(07):156.Шан Хуэйфан. Иллюстрация - Красная Святая Земля[J]. Art Observation, 2017, (07):156.
159. 牟孝梅.插画-岩画叙事--盟约[J].美术观察,2017,(07):156.Моу Сяомэй. Illustration-Rockwork Narrative-Covenant [J]. Art Observation, 2017, (07):156.
160. 宋奕勤,王陵生.插画设计在影视剧中的运用[J].大众文艺,2017,(11):86-87.Сонг Икин, Ван Лингшенг. Использование иллюстративного дизайна в кино- и телевизионных драмах[J]. Популярная литература и искусство, 2017, (11):86-87.
161. 李萌.浅谈文创产品中的插画艺术[J].大众文艺,2017,(11):116.Ли Мэн. Введение в искусство иллюстрации в культурных и творческих продуктах[J]. Популярная литература и искусство, 2017, (11):116.
162. 蔡天歌,郑楠.浅谈综合材料在插画中的应用[J].才智,2020(14):231.Цай Тяньгэ, Чжэ н Нань. Введение в применение интегрированных материалов в иллюстрации и[J]. Талант, 2020(14):231.
163. 扈秀丽. 平面设计简史. 北京理工大学出版社 . 2009. [Ху Сюли. Краткая история графического дизайна. Пекинский технологический институт. 2009.]
164. 汤铭良.中国印刷艺术大典.上海书画出版社.(2010). [Тан Минлян «Китайское полиграфическое искусство», Шанхайское издательство живописи и каллиграфии, 2010 г.]
165. 陆奕静.平面设计案例精选.湖南美术出版社.(2018). [Лу Юйцзин], Избранные случаи графического дизайна, Издательство Hunan Fine Arts Publishing House, 2018.

166. 刘子明.印刷术史.中国文联出版社.(2009). [Лю Цзымин], «История книгопечатания», Издательство Китайской федерации литературных и художественных кружков, 2009 г.
167. 周绍光.印刷设计: 理论与实践.中国美术学院出版社.(2015). [Чжоу Шаогуан], «Дизайн полиграфии: теория и практика», China Academy of Art Press, 2015.
168. 彭吉象.《艺术学概论》[M].北京大学出版社.2013 [Пэн Цзисян. Введение в искусство [M]. Издательство Пекинского университета. 2013]
169. 韦俊平.当代艺术视角[J].南方文坛.2020.[Вэй Цзюньпин. Перспективы современного искусства [J]. Южный литературный форум. 2020.]
170. 蒲维维.艺术的商业化发展空间--企业品牌形象的商业插画塑造思路研究[J].中国商论,2017,(22):124-125.189. Пу Вэйвэй. Пространство для коммерческого развития искусства - исследование идеи формирования коммерческой иллюстрации имиджа корпоративного бренда [J]. China Business Theory, 2017,(22):124-125.
171. 李霞.打针我不哭(插画)[J].美术教育研究,2017,(11):180.192. Ли Ся. Я не плачу, когда мне делают укол (иллюстрация)[J]. Art Education Research, 2017,(11):180.
172. 李淑琴.李淑琴插画[J].文艺研究,2017,(08):170.193. Ли Шуцинь. Иллюстрации Ли и Шуцинь[J]. Исследования в области литературы и искусства, 2017,(08):170.
173. 郭晨慧.现代插画的设计与运用[J].艺术评论,2017,(08):163-166.196. Го Чэньхуэй. Дизайн и использование современной иллюстрации[J]. Art Review, 2017,(08):163-166.

Приложение 1. Основные образцы графического дизайна XX века

Рис. № 1. Жюль Шере. Баль Валентино. 1896 г.

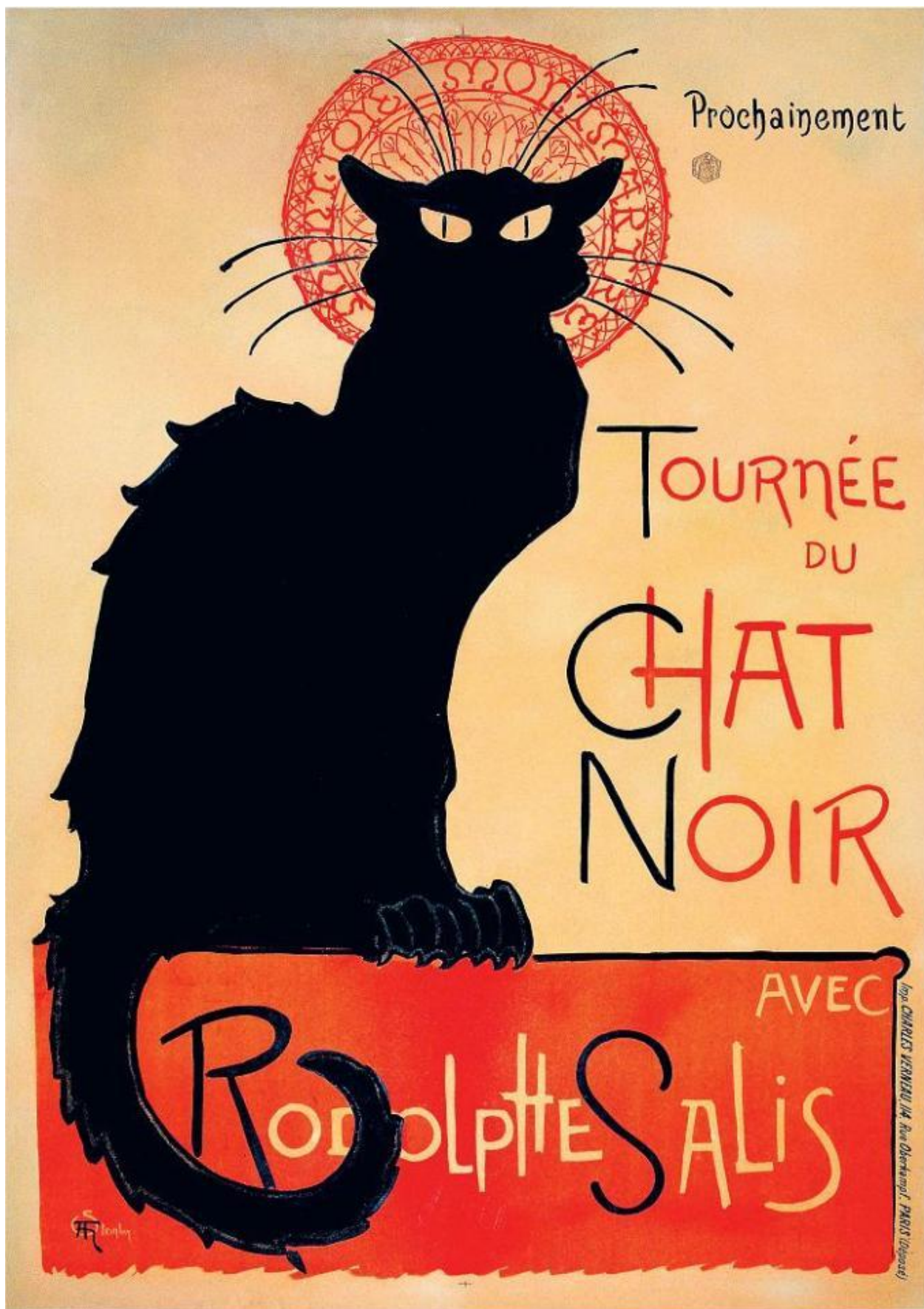

Рис. № 2. Теофиль Александр Стейнлен. Путешествие черного кота. 1896 г.

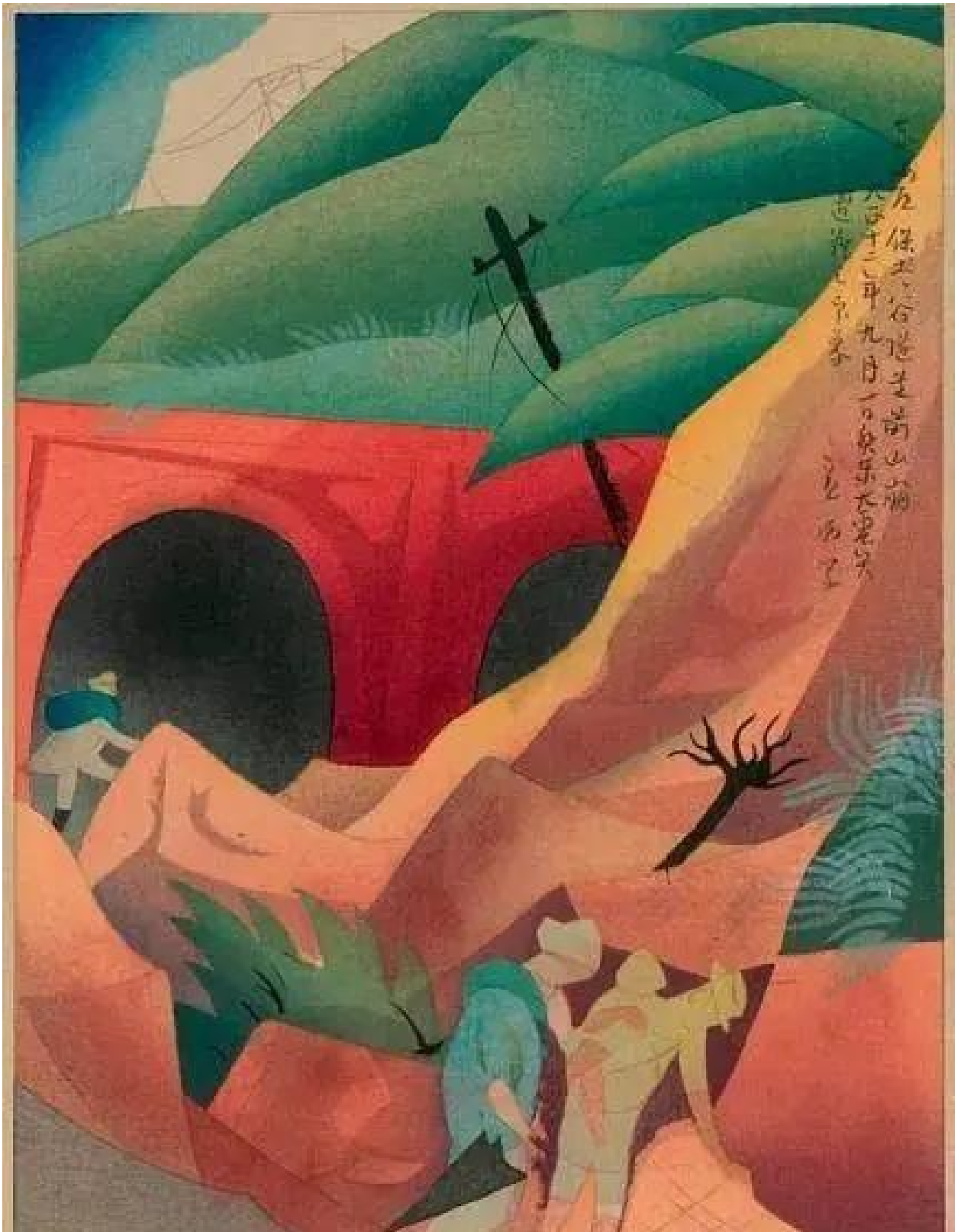

Рис. № 3. Ганчо Ода. Оползень перед туннелем Токайдо-Хоцугая. 1924 г.

Рис. № 4. Ивао Коикэ. Токийский магазин одежды "Мицукоси". 1927 г.

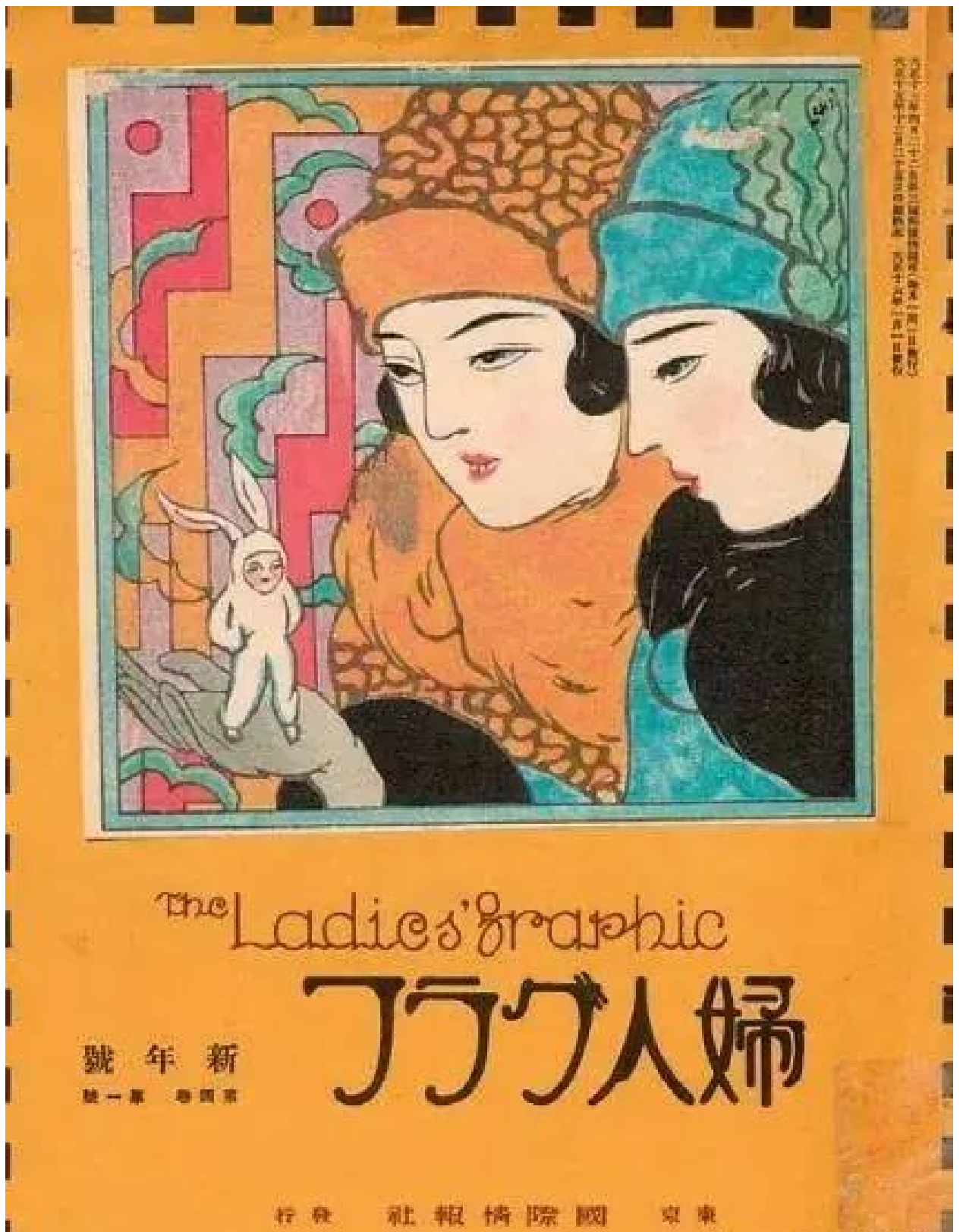

Рис. № 5. Юмэдзи Такэхиса. Картина дамы (Кофу Фудзимото). 1927 г.

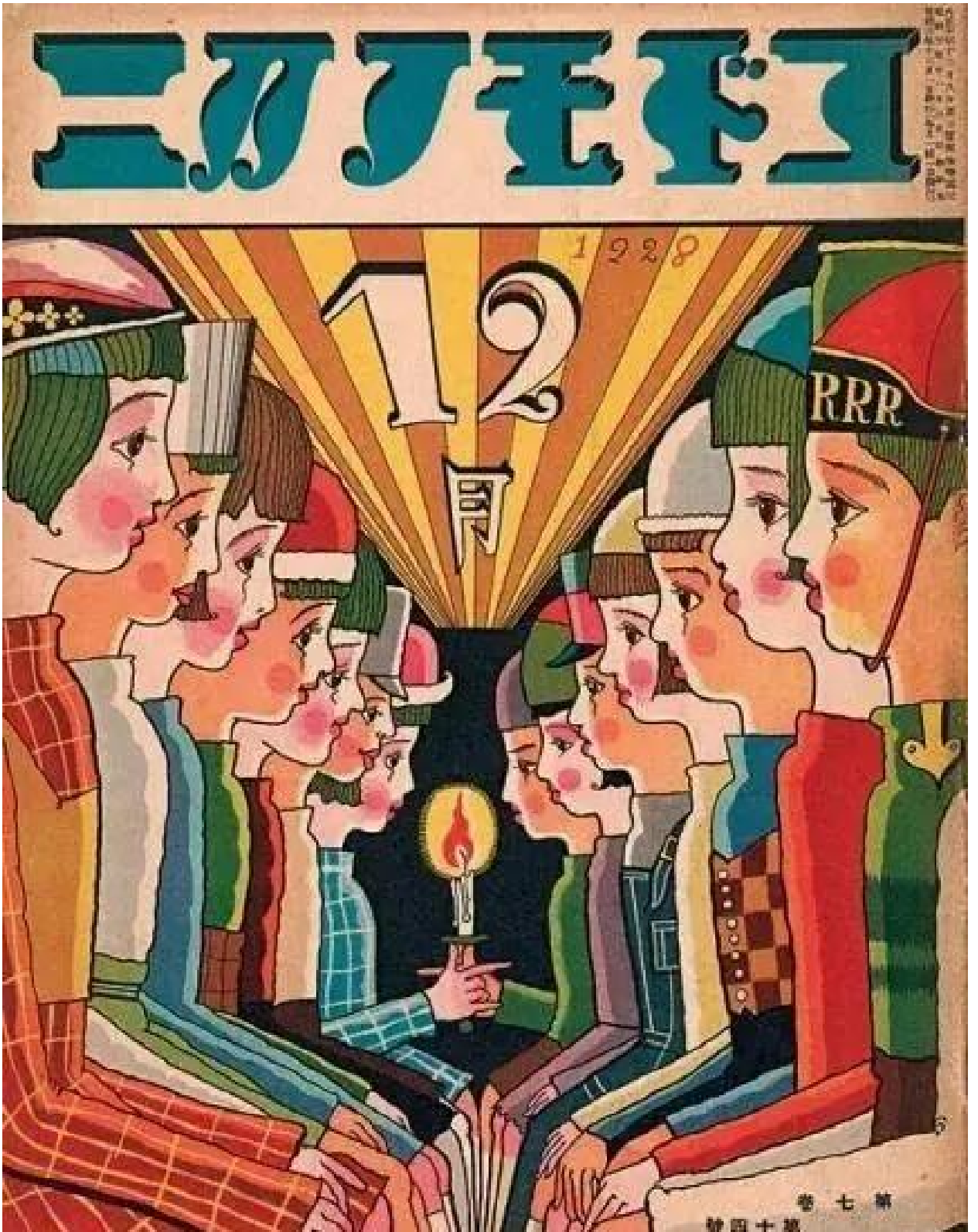

Рис. № 6. Такеи Такео. Детский рай. 1928 г.

白鳥超特選楽譜 NO101

日本橋から

浜田広介作詩
古賀正男作曲

Рис. № 7. Хисиро Имаи. Из Нихонбаси. 1930 г.

Рис. № 8. Шабано Киёсаку. К морю. 1930 г.

Рис. № 9. Сайто Кадзо. Песня хозяйки кабаре. 1930 г.

Рис. № 10. Киити Окамото. Детский рай (Птичий остров). 1931 г.

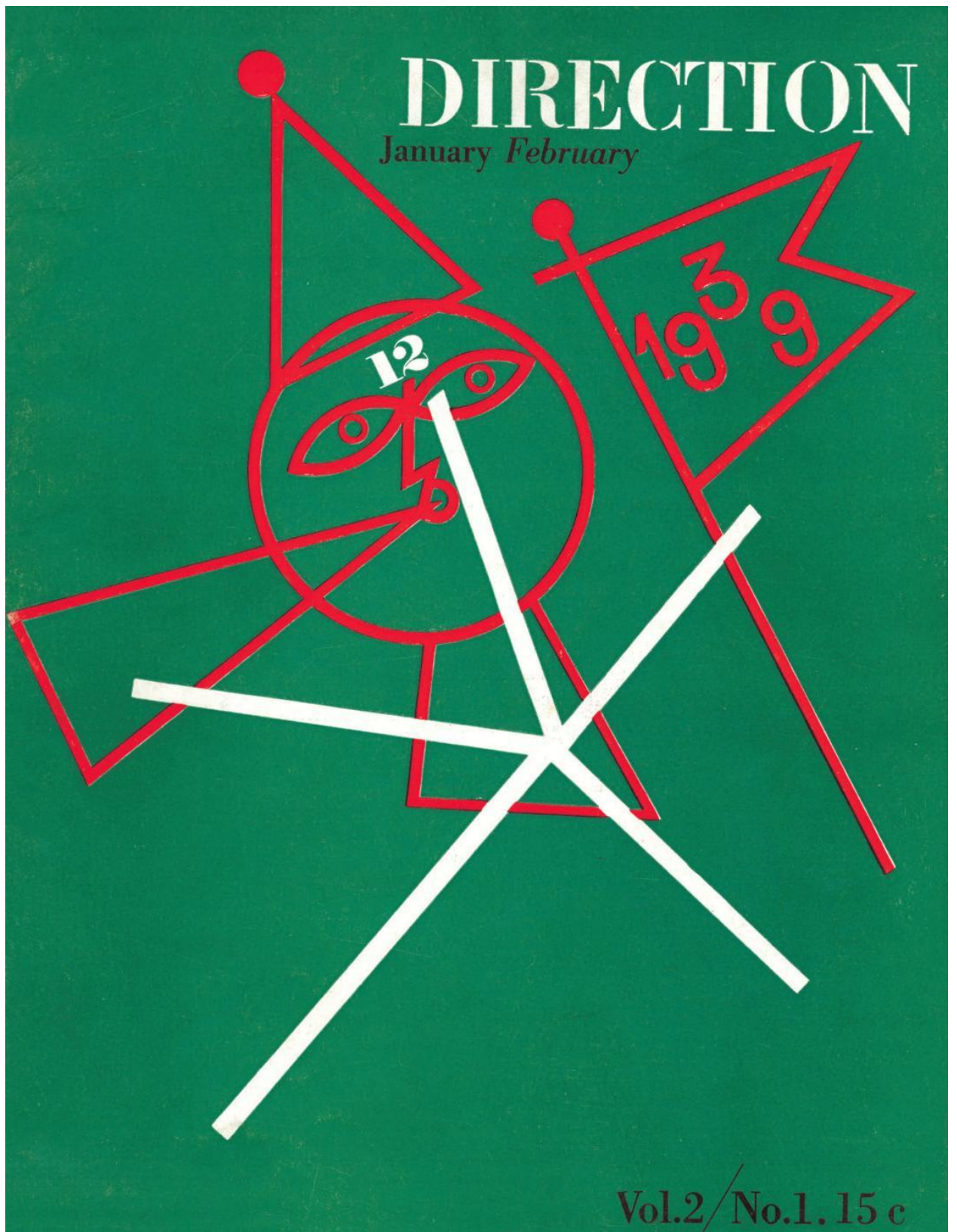

Рис. № 11. Пола Рэнда. Обложка журнала "Direction". 1939 г.

Рис. № 12. Пола Рэнда. Обложка журнала "Direction". 1939 г.

Рис. № 13. Элвина Лестига. Обложка журнала "Staff". 1944 г.

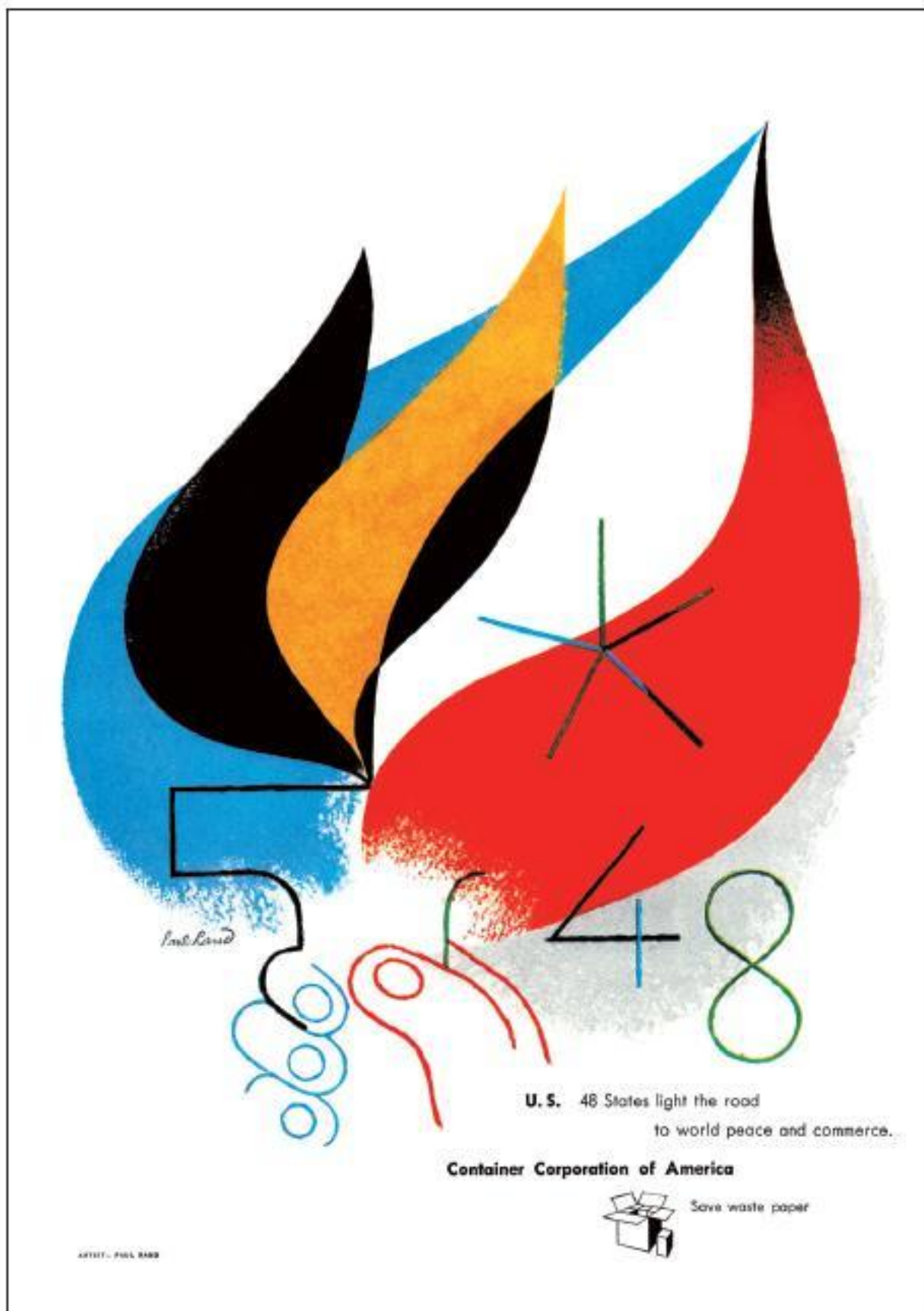

Рис. № 14. Пола Рэнда. Реклама American Carton Company. 1946 г.

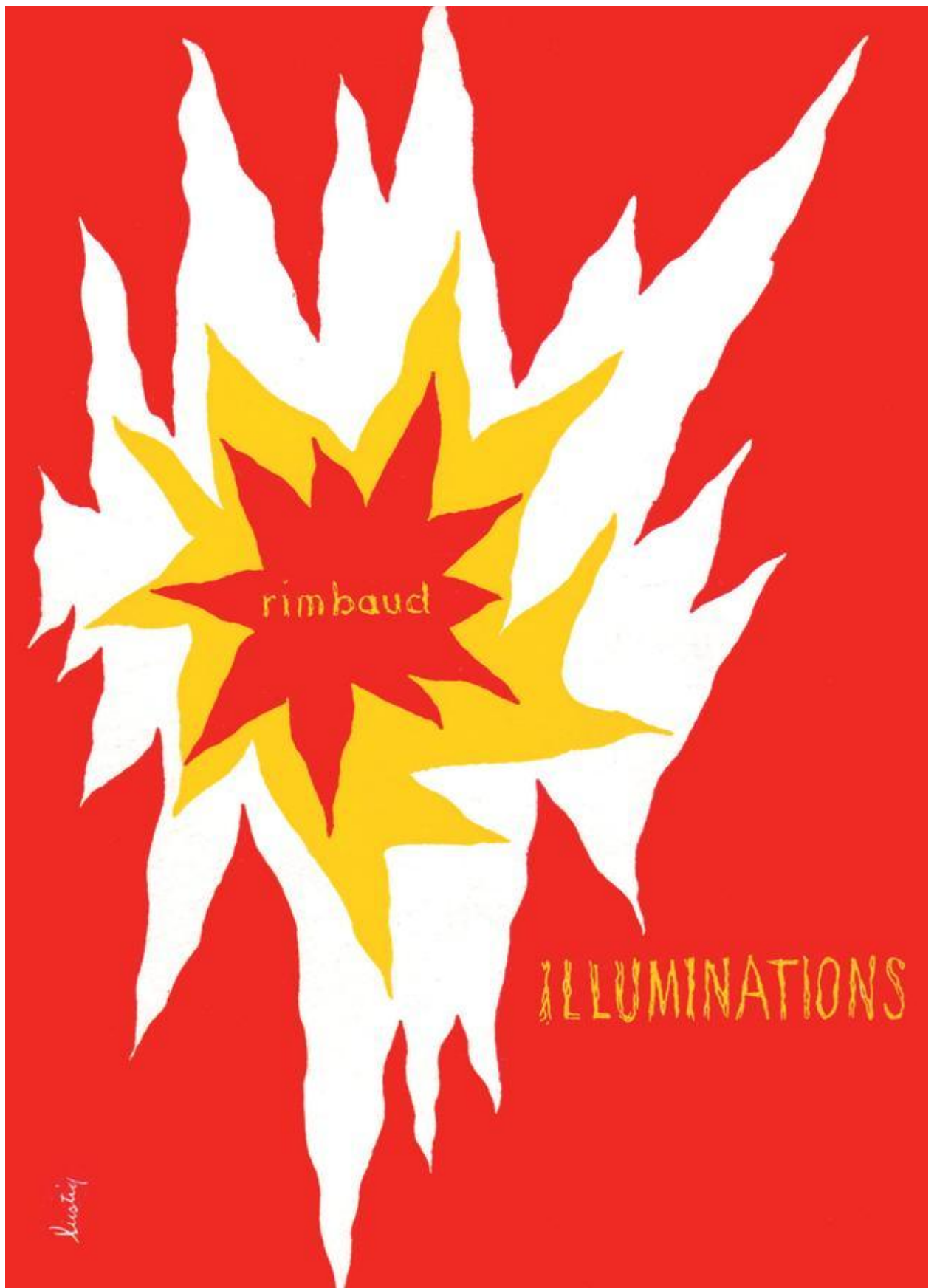

Рис. № 15. Элвина Лестига. Сборник цветных рисунков Рембо. 1947 г.

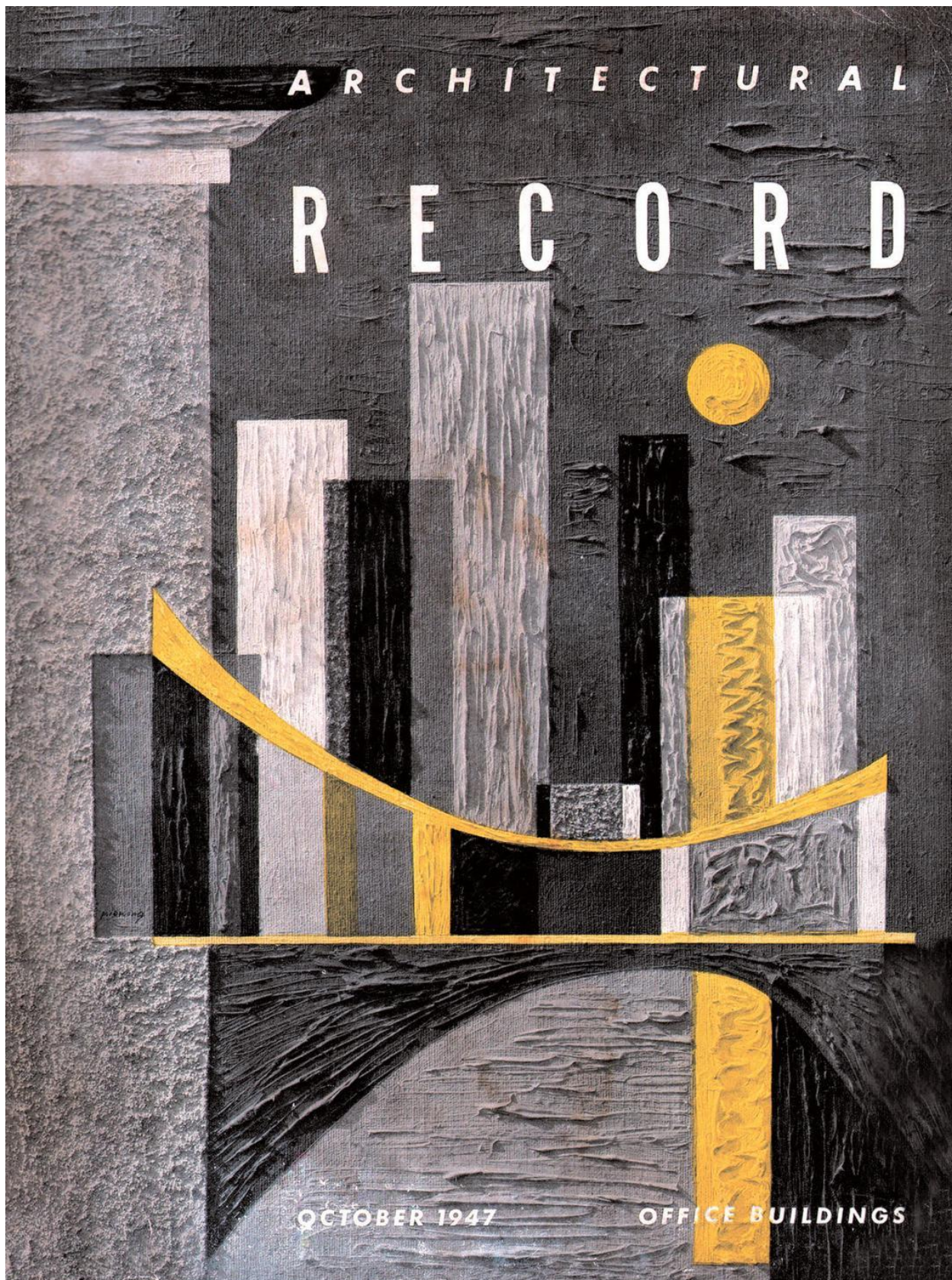

Рис. № 16. Питера Пиенинга. Обложка журнала "Architectural Record". 1947 г.

Рис. № 17. Пола Рэнда. Обложка журнала "Jazz Road". 1947 г.

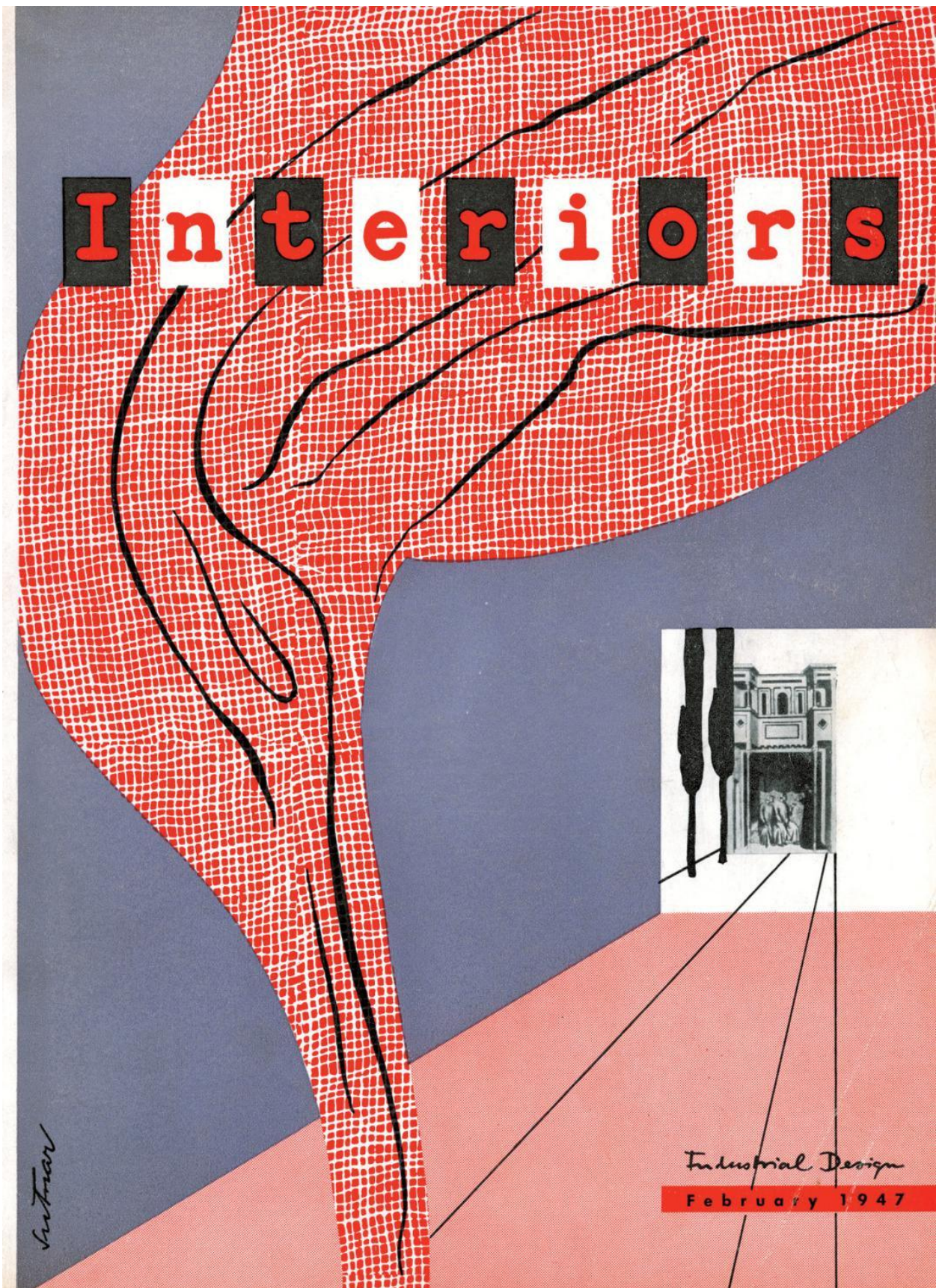

Рис. № 18. Ладислава Сатнера. Обложка журнала "Interiors". 1947 г.

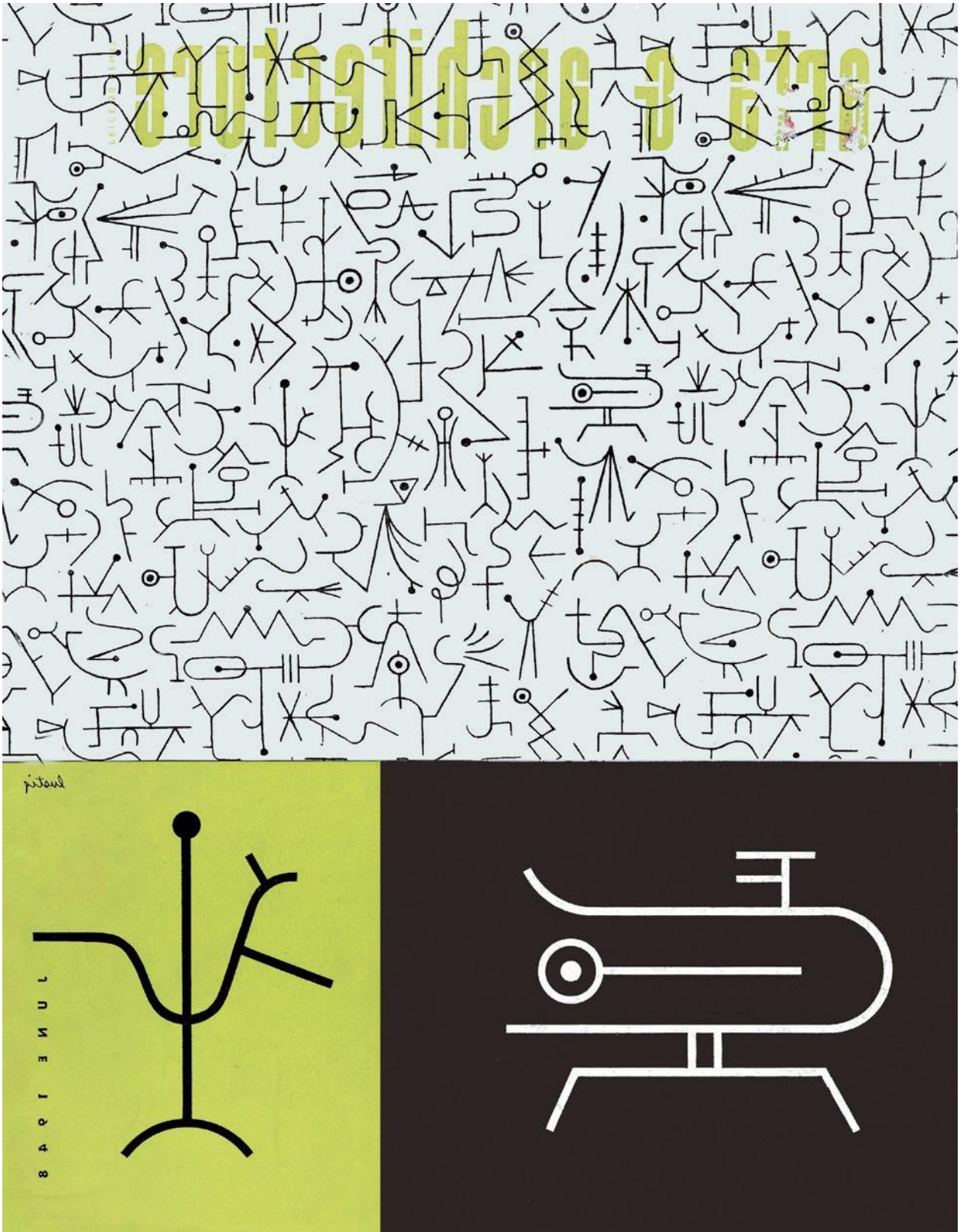

Рис. № 19. Элвина Лестига. Обложка журнала "Art & architecture". 1948 г.

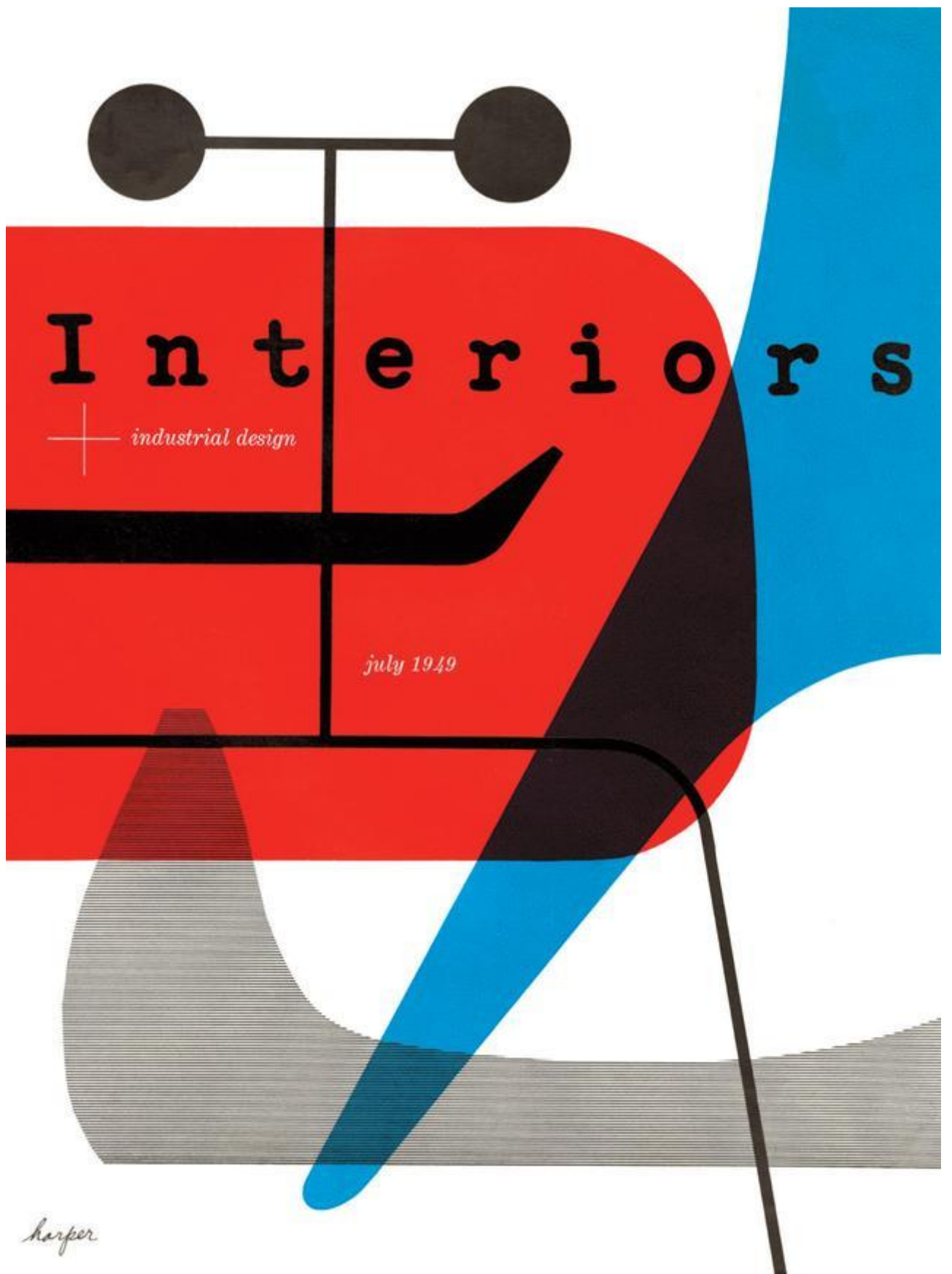

Рис. № 20. Оуэна Харпера. Обложка журнала "Interiors". 1949 г.

WIDDICOMB
mid-century modern

*an entirely new group of eighty-one pieces
for the living, dining and bedroom, made of
fruitwood in Champagne and Burgundy finishes*

by
JOHN WIDDICOMB

*for almost a century,
one of America's great names
in furniture making*

JOHN STUART INC.
FOURTH AVE. AT 33rd ST. NEW YORK 16, N. Y.
sole distributors

Рис. № 21. Джона Уиддика Комбера. Реклама коллекции мебели "Модерн середины века" Мебельной фабрики. 1951 г.

Рис. № 22. Джерома Снейдера. Обложка журнала "Fortune". 1951 г.

getting
down
to
cases

*Widely acclaimed
as the first, largest
and most versatile group
of coordinated case units
is the one
designed by George Nelson
for "America's foremost
collection of
modern furniture."
Now available
in comb grain oak
as well as walnut.*

*A comprehensive series
of flexible storage units
carefully planned
to fit every need.
Quicker deliveries
thanks to increased
production facilities.*

herman Miller, Zeeland, Mich.
Showrooms in New York,
Chicago, Grand Rapids and Los Angeles.

Have you ordered your copy of the NEW "Herman Miller Collection"? Price: \$5.00.

Рис. № 23. Оуэна Харпера. Реклама "Herman Miller" . 1952 г.

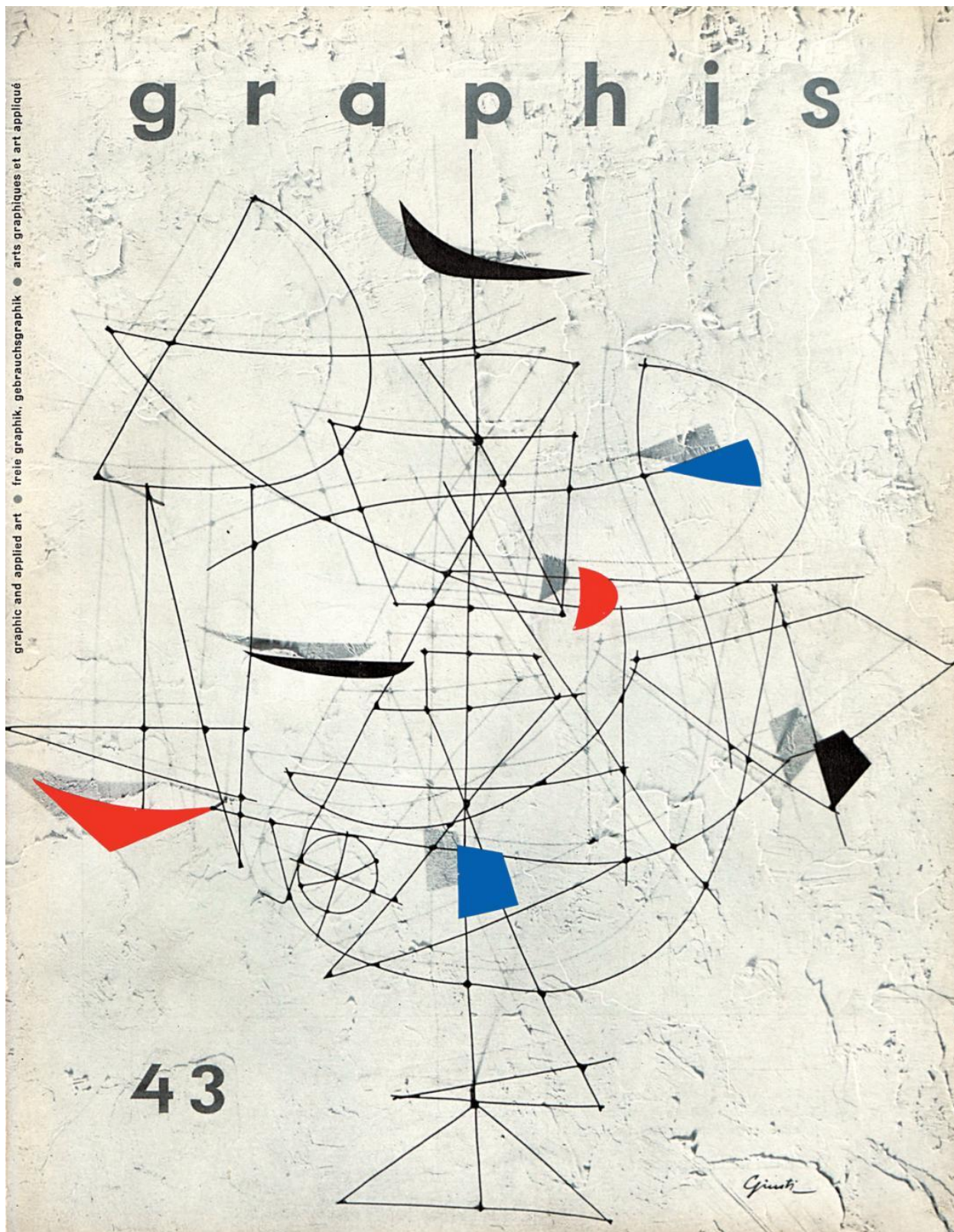

Рис. № 24. Жоржа Гисти. Обложка журнала "Graphics" . 1952 г.

Рис. № 25. Роланда Коллинза. Из книги Ноэля Каррингтона "Цвет и узор в доме". 1954 г.

Рис. № 26. Эйба Аджая. Вкладыш, выпущенный Ассоциацией детской звукозаписи, подразделением Академии звукозаписи Америки. 1954 г.

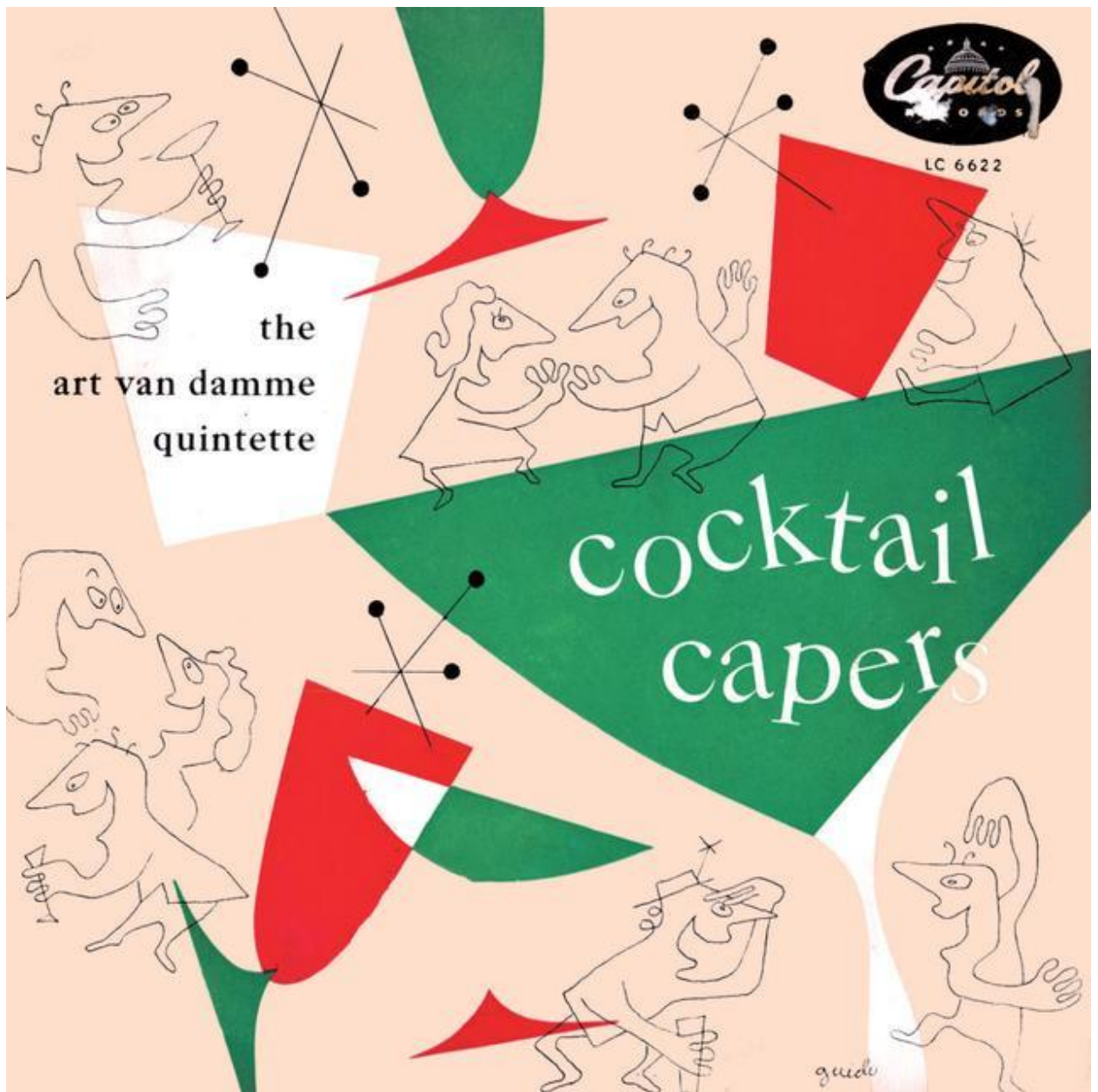

Рис. № 27. Робертом Гуиди. Обложка альбома "Cocktail Frenzy", выпущенного Kebito Records, с участием квинтета Арта Ван Дамма. 1954 г.

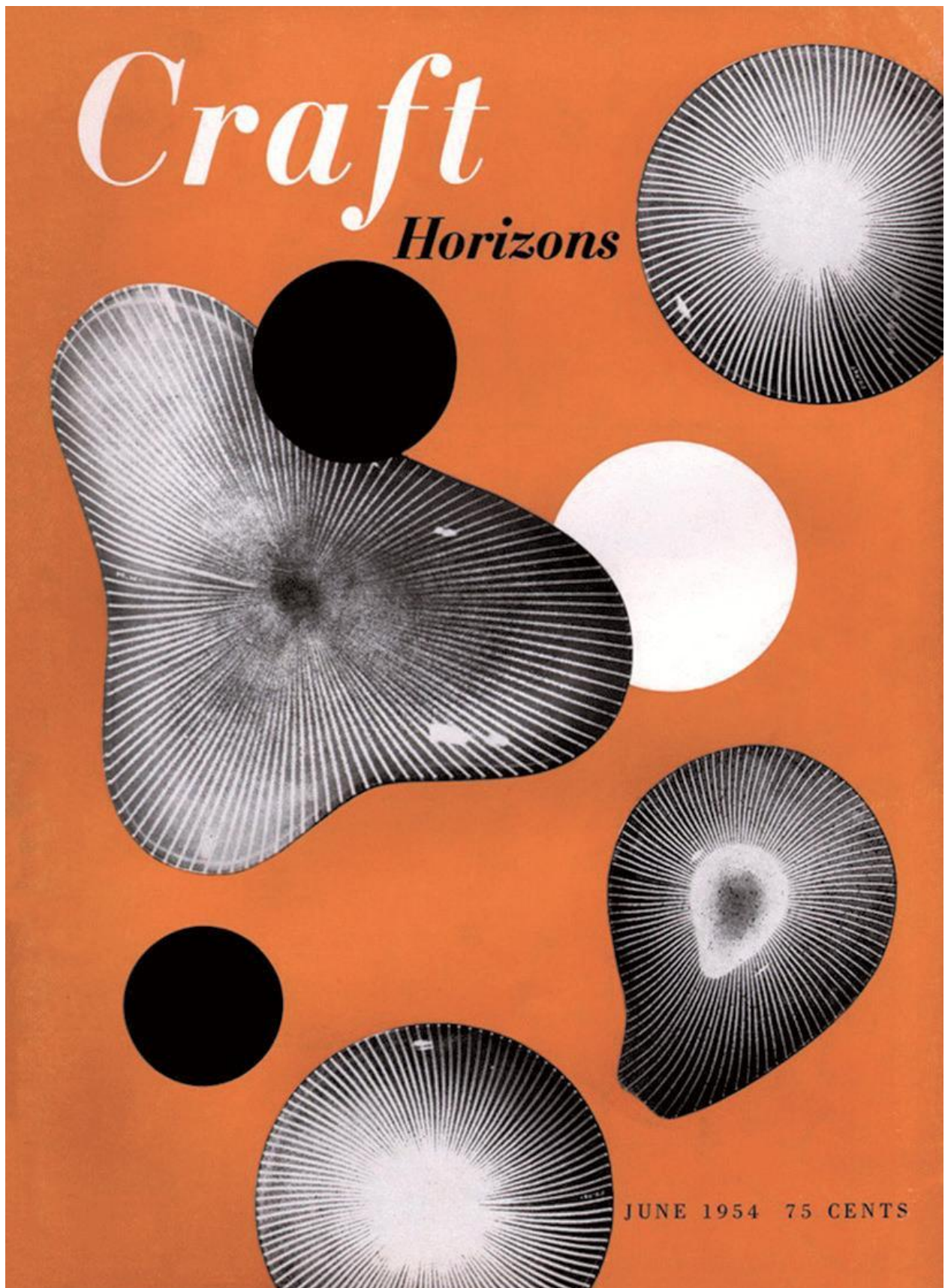

Рис. № 28. Сиднея Бучкеса. Обложка журнала "Craft Horizons". 1954 г.

Рис. № 29. Абрамом Геймсом. Туристический плакат Португалии. 1955 г.

ECKERLEY

grow up with it...

A POST OFFICE SAVINGS BANK ACCOUNT

Рис. № 30. Томом Экерсли. "Growing Up With It". 1943-1955 г.

FRANK SINATRA · ELEANOR PARKER · KIM NOVAK

THE
MAN
WITH
THE

GOLDEN
ARM

A FILM BY OTTO PREMINGER · FROM THE NOVEL BY NELSON ALGREN · MUSIC BY ELMER BERNSTEIN · PRODUCED & DIRECTED BY OTTO PREMINGER

Рис. № 31. Солом Бассом. Плакат к фильму "Человек с золотой рукой". 1955 г.

Tschering

Painting
Layout and Design
Rendering
Technical Illustration
TV Art
Illustration
Paste-up and Mechanicals
Photo Retouching
Cartooning
Anatomy
Airbrush Rendering
Lettering
Life Drawing

C & I ART SCHOOL, 245 EAST 23rd STREET, NEW YORK 10

Veterans Eligible

Co-educational

Murray Hill 3-8397

 Licensed by the State of New York

Рис. № 32. Джорджио Челни. Реклама колледжа карикатуристов и иллюстраторов для станции метро. 1955 г.

Рис. № 33. Ганс Томамихель. "Кнорр-Нейплс" Давай, Кноррли смотри!". 1955 г.

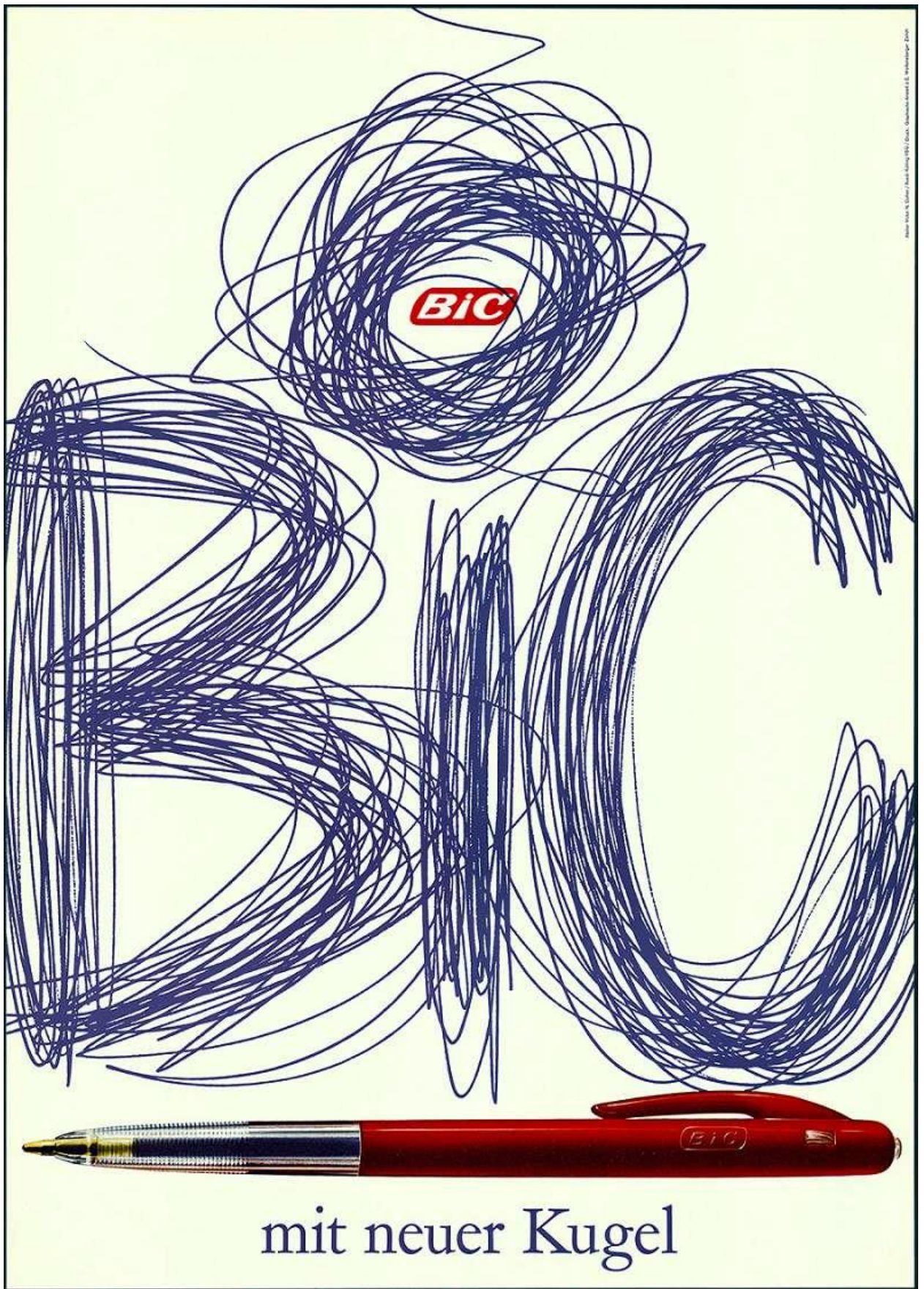

Рис. № 34. Рюди Кюлинг. Плакат БИК. 1960 г.

Рис. № 35. Абрамом Геймсом. "Holiday by Air" плакат из серии "Horizon".
1960 г.

Dec 5 – Dec 18

LATEST
POSTING
DATES
FOR

NEGUS/SHARI AND

Christmas Greetings

BY AIR

see separate posters for details

H.M.P. Ltd. W. P. 663-1-1964

Рис. № 36. Дика Негуса и Филипа Шарана. Аэроплан, доставляющий рождество-
нские поздравления. 1960 г.

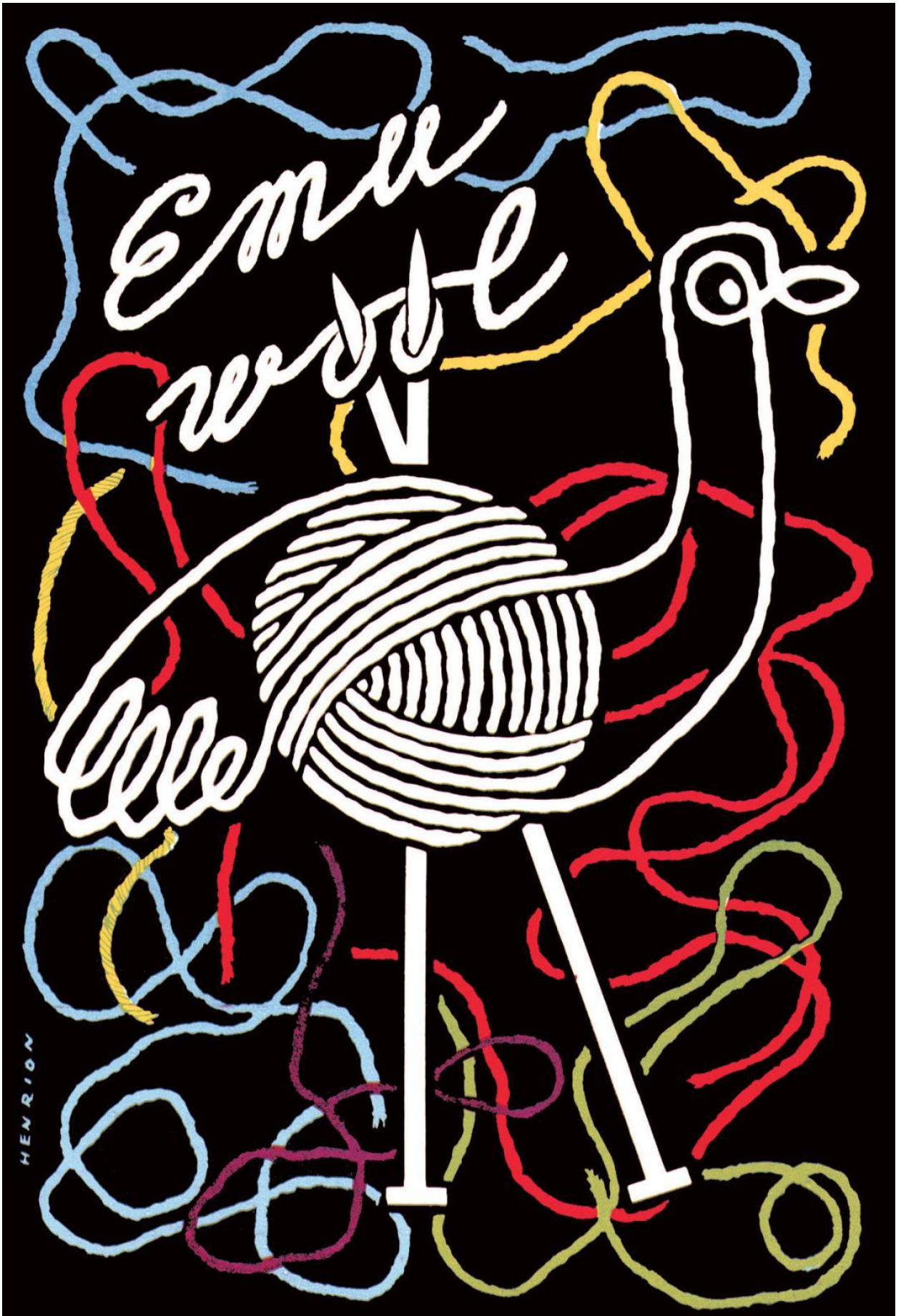

Рис. № 37. разработанный компанией Henrion. Плакат для марки шерсти "Эму". 1960 г.

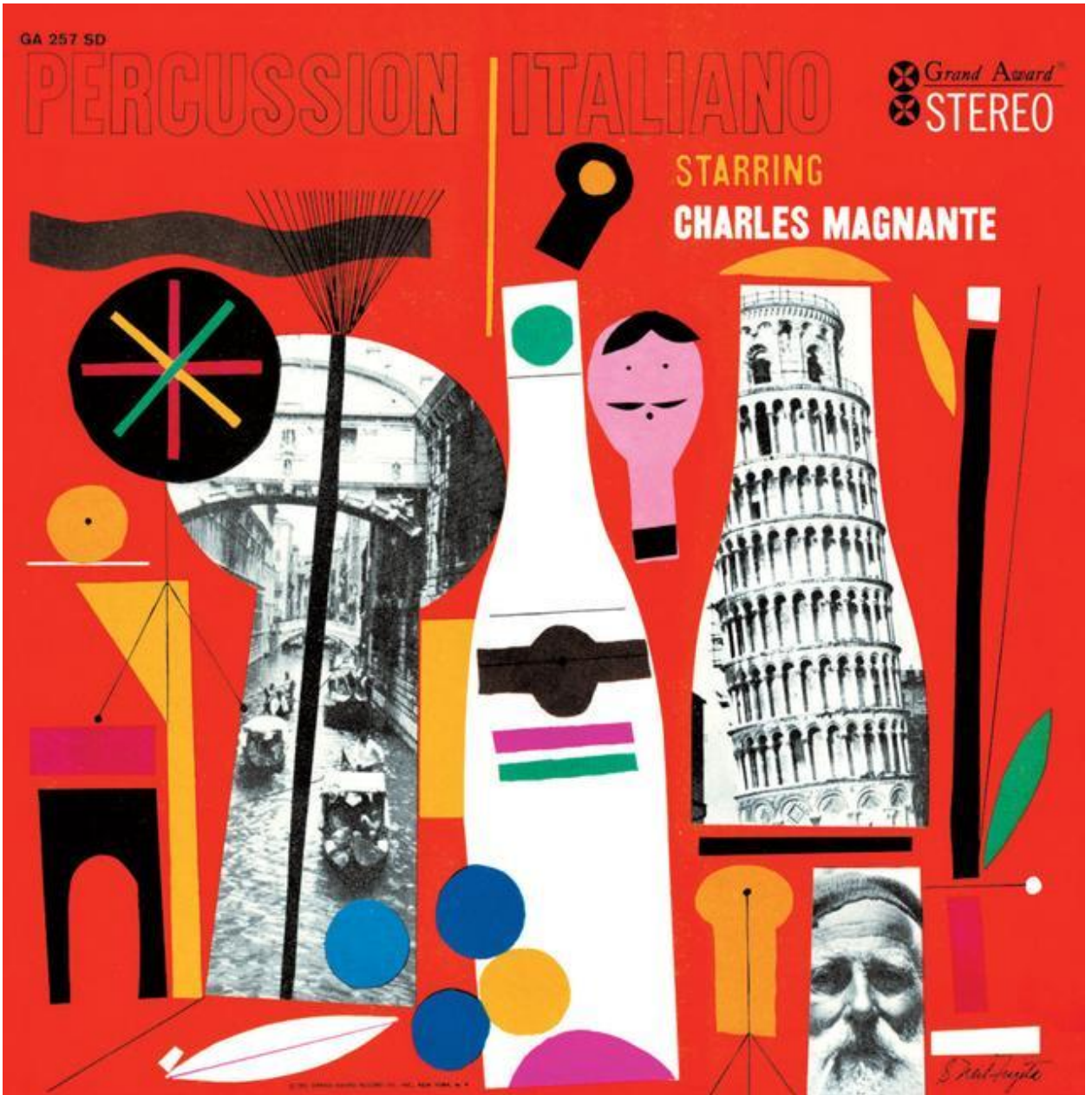

Рис. № 38. Нил Фуджита. Итальянский перкуссионный кавер с Чарльзом Маньянте выпущен на "Grand Prix" . 1961 г.

In medieval times Church, Court and Castle were the great patrons of art. Today, this responsibility falls largely upon industry, whose patronage is no favour but a necessity. Good design commands attention and is the hallmark of quality; it is also a measure of an industry's achievement.

Shell offices and equipment; Shell packaging and exhibitions; Shell films and advertising—all strikingly bear witness to the co-operation between Industry and the Artist. Eminent designers give visual interpretation to the work of Shell scientists and technologists and help to produce that refinement of form, originality and quality inseparable from Shell products and service.

Рис. № 39. Сесила Килинга. Реклама "Shell" . 1961 г.

■ BUY STAMPS IN BULK ■

Megus/Sharland

stamp
books
save time!

GPO
PRD. 1365

Рис. № 40. Диком Негусом и Филипом Шараном. Филателистическая книга, экономящая время! . 1963 г.

RECORDED IN COMMAND'S DIMENSION • 3 • PROCESS FOR "IN PERSON" IMPACT

Command
records

ENOCH LIGHT and his orchestra
DISCOTHEQUE

DANCE... DANCE... DANCE

Рис. № 41. Джорджа Гисти. Дискотека: Танцуй танцуй танцуй выпущенная компанией "Conductor Records" в исполнении Еноха Райта и его группы. 1964 г.

Steven

**easy to please
with clear-correct
addressing**

Рис. № 42. Гарри Стивенсом. Четкие и точные адреса для рассылки, почтовые сестры рады угодить. 1969 г.

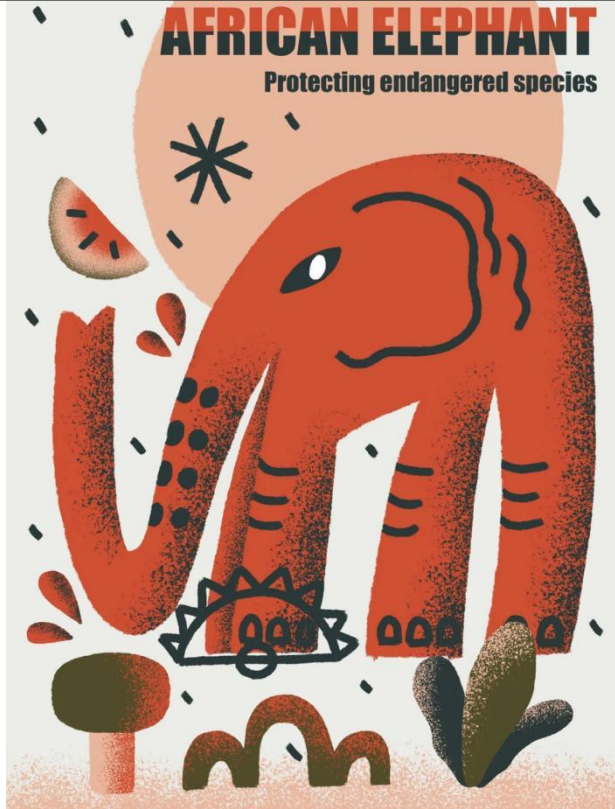
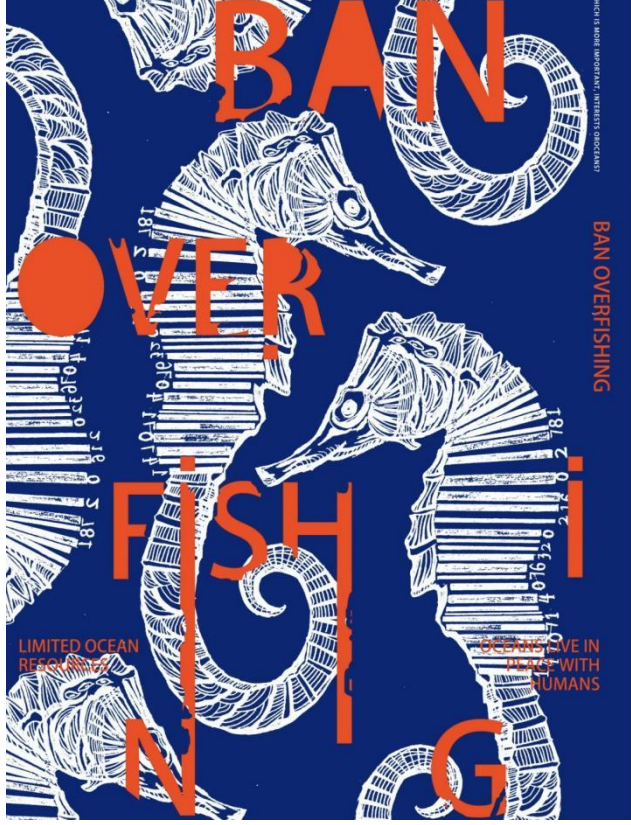
Рис. № 43. Пауль Брювайлер. Киноафиша к фильму "Памяти французского актера Жерара Филипа". 1994 г.

Приложение 2. Плакаты, посвященные охране животных.

1	Кармен Салдана	Животные в сказочном цвете	2019	
2	Кармен Салдана	Животные в сказочном цвете	2019	

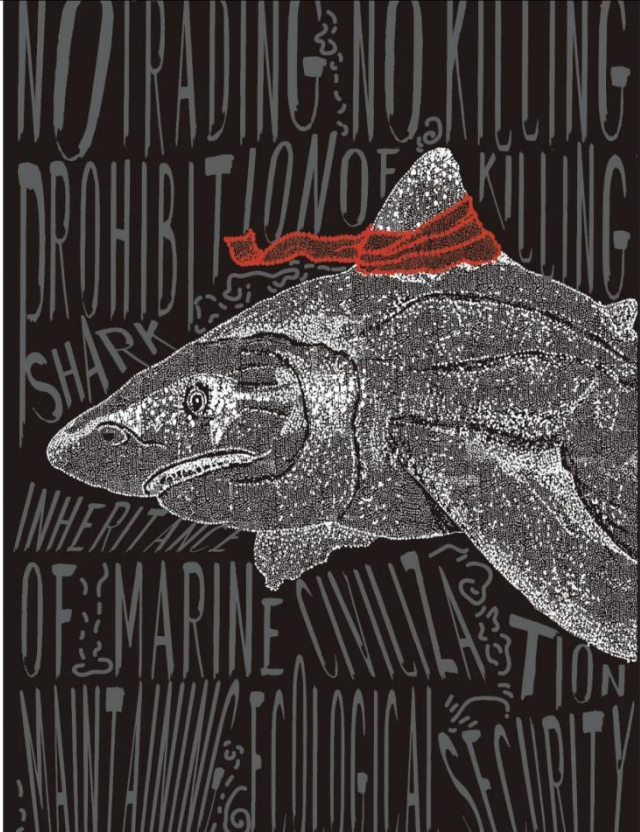
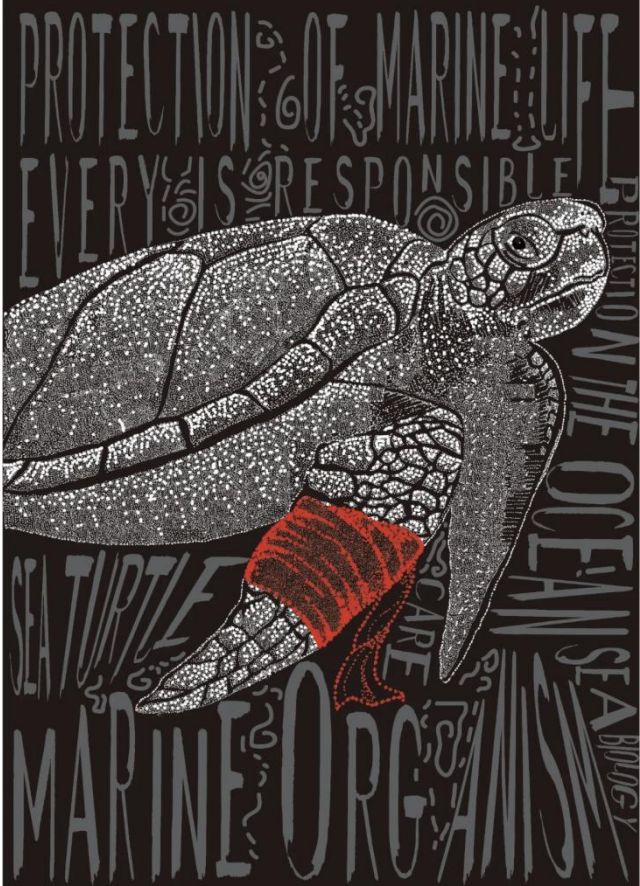
3	Джейхун Сен	Иллюстрация текстуры животного	2019	 An illustration of a fox with reddish-brown fur and a white chest and tail tip, sitting on a grey rock. The fox is wearing a gold medal on a dark collar. The background is a teal forest with dark tree trunks and small red leaves.
4	Молочные каштаны	Защита животных	2020	 An illustration of a deer with brown fur and white spots, looking forward. The deer is surrounded by a forest scene with green trees, mushrooms, and a warm, golden-brown background with small birds flying.

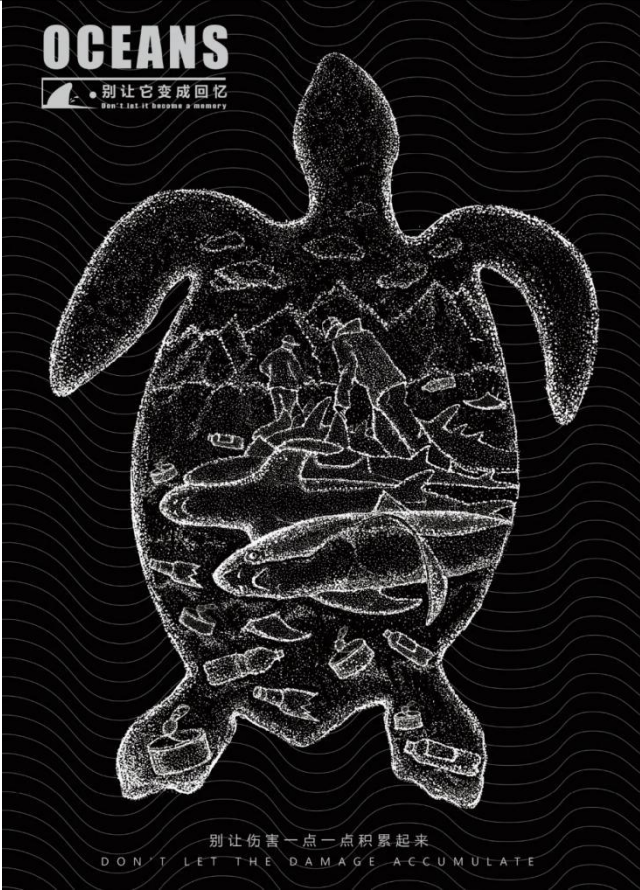

5	Молочные каштаны	Защита животных	2020	 <p>A stylized illustration of a leopard sitting in a forest at night. The leopard is yellow with black spots and is looking towards the viewer. The forest is dark with green trees and plants, some of which are illuminated with small yellow and blue lights. The overall mood is mysterious and serene.</p>
6	Дороти Руби	Нет продажи - нет убийства	2020	 <p>A stylized illustration of a pangolin, a scaly mammal, in a desert-like environment. The pangolin is blue with black scales and is curled up. A spear with a pink shaft and a black tip is piercing its back. The background is a light beige color with some abstract shapes and colors. The text "PANGOLIN" is written in large, bold, blue letters at the top, and "Protecting endangered species" is written in smaller black letters below it. The artist's signature "TADDES 200. 6.19" is visible in the bottom right corner.</p>

7	Дороти Руби	Нет продажи - нет убийства	2020	 <p>AFRICAN ELEPHANT Protecting endangered species</p> <p>The poster features a stylized red elephant with black outlines and patterns. The elephant is holding a slice of watermelon in its trunk. The background is light gray with a large orange sun and various geometric shapes like stars and triangles. The text 'AFRICAN ELEPHANT' is at the top in bold black letters, and 'Protecting endangered species' is below it in a smaller font.</p>
8	Ржавые сковородки	Плакат для защиты моря	2020	 <p>BAN OVERFISHING</p> <p>The poster has a dark blue background with white line-art illustrations of seahorses and fish. The text 'BAN OVERFISHING' is written in large, bold, orange letters across the center. At the bottom, there are two lines of smaller text: 'LIMITED OCEAN RESOURCES' on the left and 'OCEANS LIVE IN HARMONY WITH HUMANS' on the right. On the right edge, there is vertical text: 'BAND OVERFISHING' and '© 2020 BAND OVERFISHING'.</p>

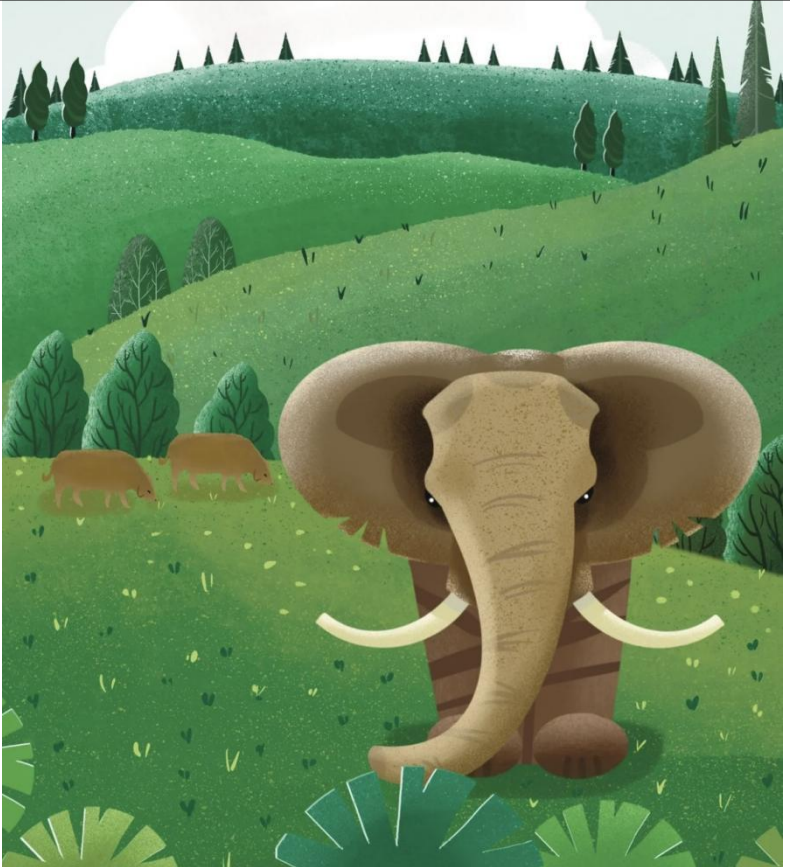
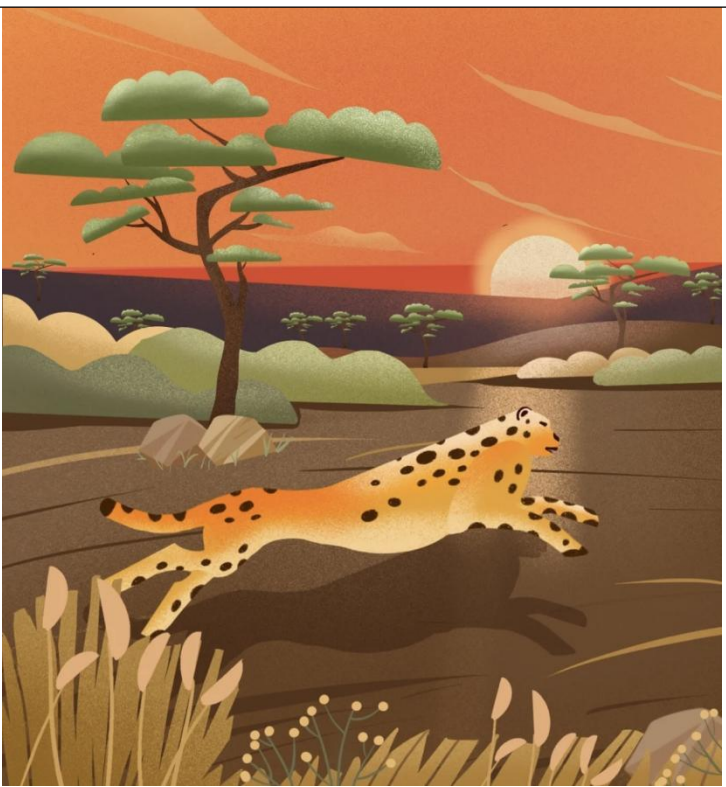
9	Ржавые сковородки	Плакат для защиты моря	2020	
10	LM	Висцеральный? Пластиковый?	2021	

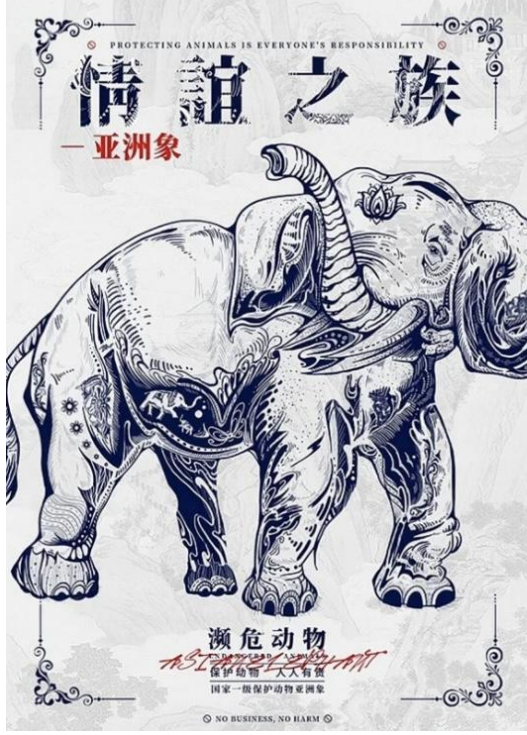
11	LM	Висцеральный? Пластиковый?	2021	
12	МОМО	Жизнь с природой	2021	

13	Овощная собака	Защита морской жизни	2021	 A stippled illustration of a shark swimming to the left. It is wearing a red and black striped scarf. The background is black with white text in various fonts and sizes, including "NO TRADING NO KILLING", "PROHIBITION OF KILLING", "SHARK", "INHERITANCE OF MARINE", "PROTECTION OF MARINE LIFE", "EVERYONE IS RESPONSIBLE", "SEA TURTLES", "MARINE ORGANISMS", "PROTECT THE OCEAN", and "SEA BULLY".
14	Овощная собака	Защита морской жизни	2021	 A stippled illustration of a sea turtle swimming to the right. It is wearing a red and black striped scarf. The background is black with white text in various fonts and sizes, including "PROTECTION OF MARINE LIFE", "EVERYONE IS RESPONSIBLE", "SEA TURTLES", "MARINE ORGANISMS", "PROTECT THE OCEAN", and "SEA BULLY".

15	Овощная собака	Защита морской жизни	2021	 <p>OCEANS • 别让它变成回忆 Don't let it become a memory</p> <p>别让伤害一点一点积累起来 DON'T LET THE DAMAGE ACCUMULATE</p>
16	Овощная собака	Защита морской жизни	2021	 <p>OCEANS • 别让它变成回忆 Don't let it become a memory</p> <p>别让伤害一点一点积累起来 DON'T LET THE DAMAGE ACCUMULATE</p>

17	Овощная собака	Защита морской жизни	2021	 <p>油 POLLUTION</p> <p>何 益 其 益</p> <p>THE BODY</p> <p>THE BODY</p> <p>身体的重担 THE WEIGHT OF THE BODY</p>
18	Овощная собака	Защита морской жизни	2021	 <p>GARBAGE POLLUTION</p> <p>网</p> <p>网 害 其 害</p> <p>MOVING FORWARD</p> <p>前行的负担 THE BURDEN OF MOVING FORWARD</p>

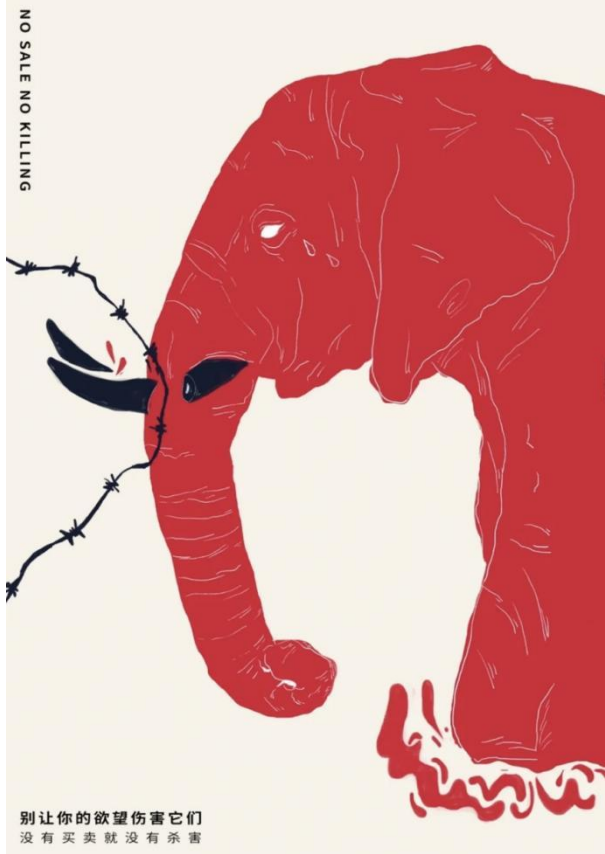
19	Цитрус аурант иум	Плоские охраняемы е животные	2022	 An illustration of a large elephant with prominent tusks in a lush green landscape. The elephant is in the foreground, facing forward. In the background, there are rolling green hills, several trees, and two smaller animals, possibly deer or antelope, grazing on the grass. The sky is light blue with a few birds flying.
20	Цитрус аурант иум	Плоские охраняемы е животные	2022	 An illustration of a cheetah running across a savanna landscape. The cheetah is in the foreground, running towards the right. The background features rolling hills, several acacia trees, and a large sun setting or rising over the horizon, creating a warm orange and red sky. There are some rocks and tall grasses in the foreground.

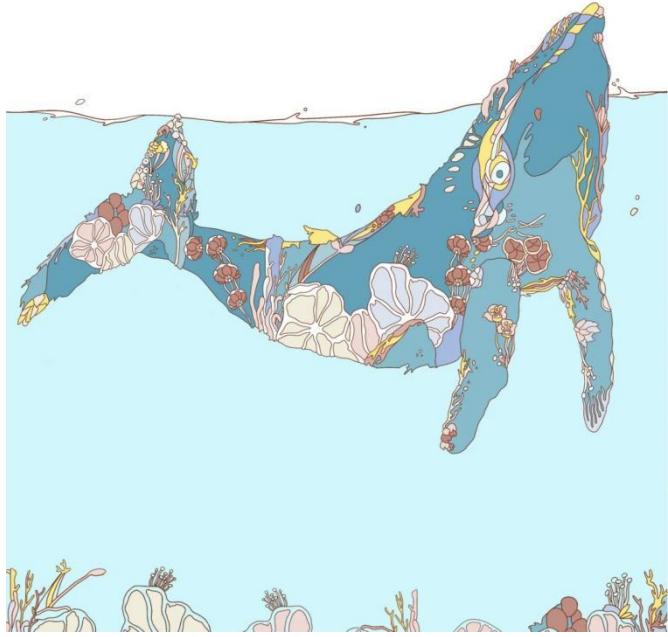
21	Цитрус аурант иум	Плоские охраняемы е животные	2022	
22	Юксин ы	Защита исчезающ их животных Иллюстрац ия националь ного прилива	2022	

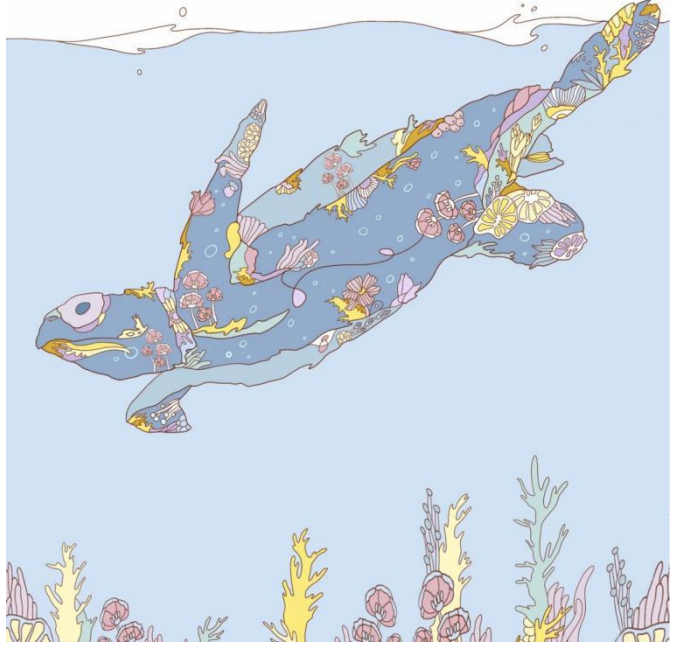

23	Юксин ы	Защита исчезающ их животных Иллюстрац ия националь ного прилива	2022	
24	Жадна я кошка	Человек и природа живут вместе	2022	

25	Три династии	Охрана природы для ящериц	2022	
26	гуанни мэши	Защита животных, находящихся под угрозой исчезновения - фламинго	2022	

27	ТАВОР	Разграбление праздника - Поход на праздник	2022	
28	Оригинальная дорога	Охрана моря	2022	

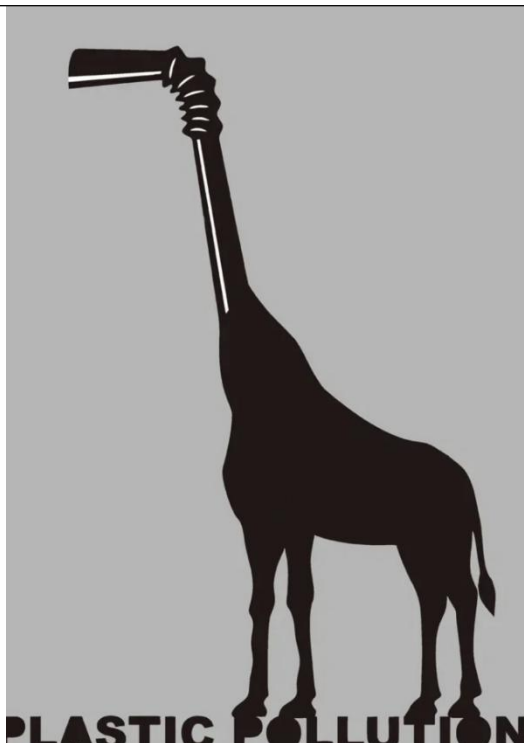
29	Оригинальная дорога	Охрана моря	2022	
30	ZZZ	Защитайте животных, не убивайте их	2022	 <p data-bbox="699 987 715 1173">NO SALE NO KILLING</p> <p data-bbox="699 1787 884 1823">别让你的欲望伤害它们 没有买卖就没有杀害</p>

31	AM	Загрязнение окружающей среды Защита животных	2022	<p data-bbox="1141 168 1252 313">身 而不是生活垃圾 我的身边应该是海水</p>
32	Dumbo	Жить в симбиозе с природой, идти в ногу со всем сущим	2022	

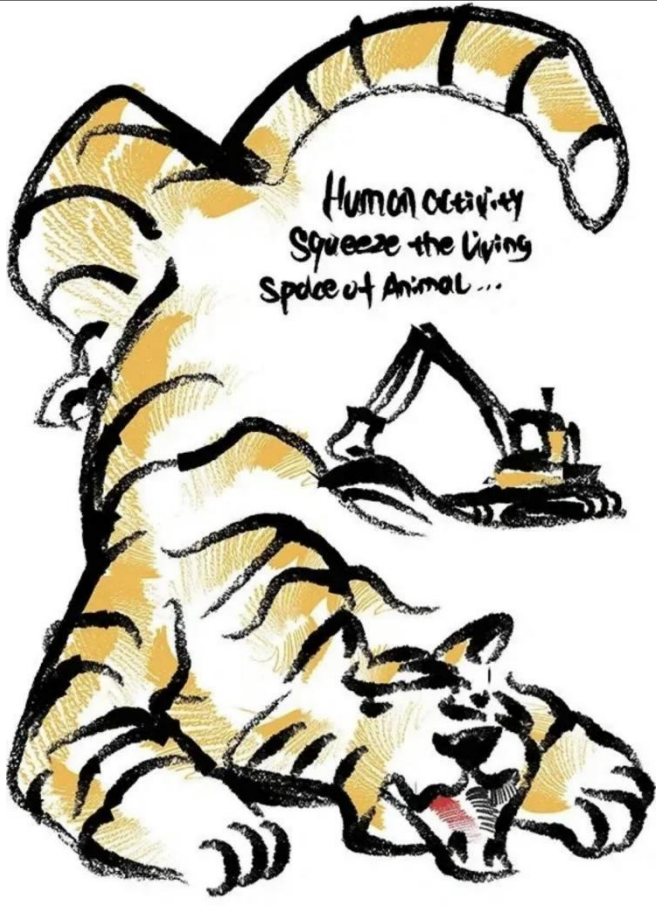

33	Dumbo	Жить в симбиозе с природой, идти в ногу со всем сущим	2022	
34	Ветчина	Зоопарки	2022	

35	MING	Защита животных	2022	<p style="text-align: right;">VOICE</p>
36	MING	Защита животных	2022	<p style="text-align: right;">VOICE</p>

37	Сыр кимчи	Защита животных	2022	 A surrealist painting featuring a zebra with a human-like face, large red lips, and a single large eye. The zebra is standing in a landscape with blue barrels and a large, textured moon in the background.
38	Сыр кимчи	Защита животных	2022	 A surrealist painting featuring a green frog with a human-like face, large red lips, and a single large eye. The frog is sitting on a yellow basket filled with white eggs, with a full moon in the background.

39	О вдохно вении	Креативны е плакаты для сохранени я живых существ	2022	 <p>A black silhouette of an ostrich stands against a light gray background. Instead of a natural neck, the ostrich has a long, thin, black neck that ends in a small, multi-petaled flower. The text "PLASTIC POLLUTION" is written in bold, black, uppercase letters at the bottom of the image.</p>	
40	О вдохно вении	Креативны е плакаты для сохранени я живых существ	2022	 <p>A black silhouette of a giraffe stands against a light gray background. Instead of a natural neck, the giraffe has a long, thin, black neck that ends in a plastic bottle with a cap. The text "PLASTIC POLLUTION" is written in bold, black, uppercase letters at the bottom of the image.</p>	

41	Алебар да любви	Сообществ о жизни	2023	
42	GG	Гармония между людьми и природой	2023	

45	Человек-пузырь	Все вещи в симбиозе	2023	 <p>Human activity Squeeze the living Space of Animal ...</p>
46	Человек-пузырь	Все вещи в симбиозе	2023	 <p>Human activity Squeeze the living Space of Animal ...</p>

СПбГУ 2023

Тема дипломного проекта:

**Разработка графической концепции
авторского печатного издания для детей
«Защита редких видов животных»**

Руководитель практической части: Лапутенко Ю.В.

Руководитель теоретической части: Васильева Е.В.

Автор: У Хаоян

Актуальность темы

- Доля исчезающих видов животных на планете растет угрожающими темпами из-за уничтожения человеком и потери среды обитания.
- Бездумное уничтожение диких животных, привело к вымиранию некоторых видов, поэтому важно чтобы дети знали о этих животных с детства

Целевая аудитория

- Основная целевая аудитория дети 5-10 лет
- Книги рассчитаны на детей, которые могут читать книгу сами или с помощью родителей.

Концепция проекта

- Дети это будущие взрослые. Если в детстве их друзьями станут животные, которые находятся на грани вымирания, то про них будут знать, и может это спасет этих животных от вымирания. Поэтому я в своем проекте создала рисованные истории и игрушки-талисманы которые могут стать друзьями детей по всему миру, и кто знает кто из детей, читая в детстве историю про ушастую лисицу сможет спасти ее вид от полного исчезновения.

Состав проекта:

Печатное издание (4 книги для детей)

Книги с авторской графикой,
на русском и китайском языке
размер бумажной версии: 20см * 20см

Плакаты

Игрушки-талисманы

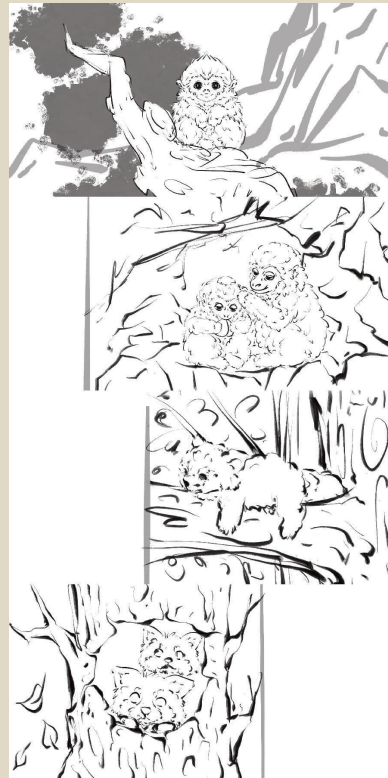
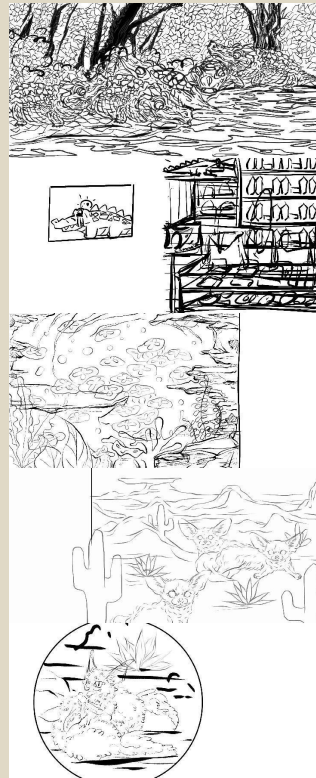
Сувенирная продукция

Игра

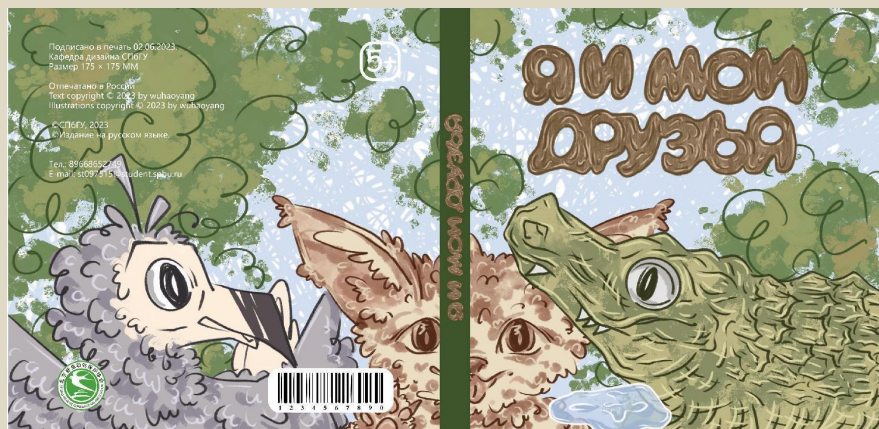
Книга

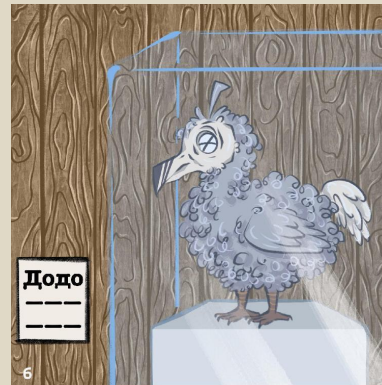
Эскизное проектирование

Обложки для книги 1 на русском и китайском языке

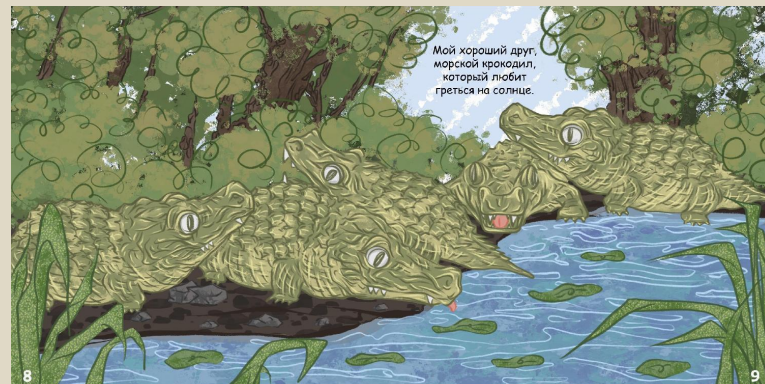
Книга 1

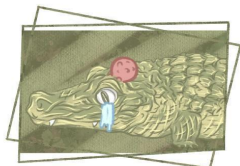
Постепенно мой друг и его семья были легко пойманы, потому что мех и мясо использовались для многих целей, и потому что мой друг не был хорош в спорте

Они были позже уничтожены, и теперь я могу видеть своего лучшего друга только в музее, и мне грустно.

7

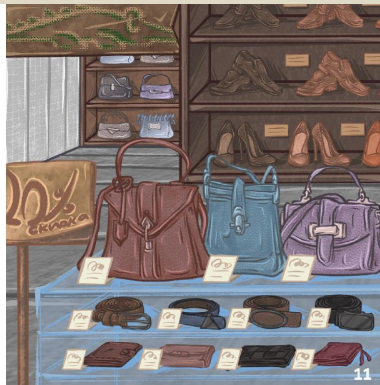

Книга 1

Он был убит и пойман в ловушку, потому что его кожу можно было использовать для изготовления кожаных изделий, таких как обувь, сумки и ремни, и он потерял многих из своей семьи, мой бедный друг, и мне очень грустно.

10

11

12

Посмотрите на моего прекрасного друга с броским названием перламутровая медуза, мой прекраснейший и привередливый друг очень требователен к качеству воды. К сожалению, из-за загрязнения воды и разрушения окружающей среды их семейство становится все более редким, но они ловко выживают, прижимаясь под водой или в расщелинах скал, когда окружающая среда неблагоприятна.

13

Это я и моя семья, я живу в пустыне, и мы тоже почти на грани вымирания из-за природных условий.

14

15

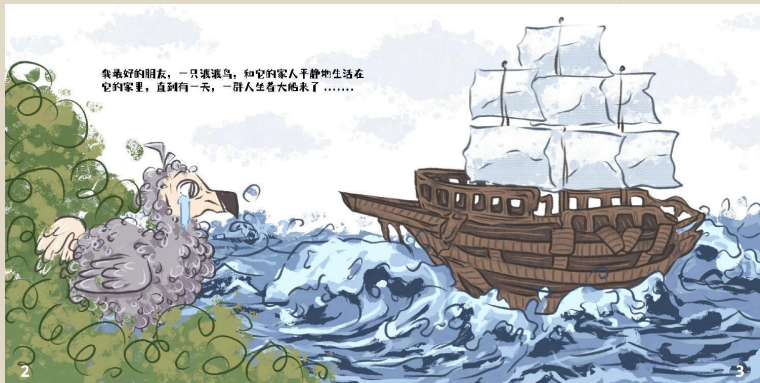
16

Посмотрите на моих братьев и сестер, они все еще играют. У меня еще много хороших друзей, и они и их семья в опасности, так что могут ли дети помочь мне защитить их, я не хочу снова потерять своих хороших друзей, мне очень грустно.

17

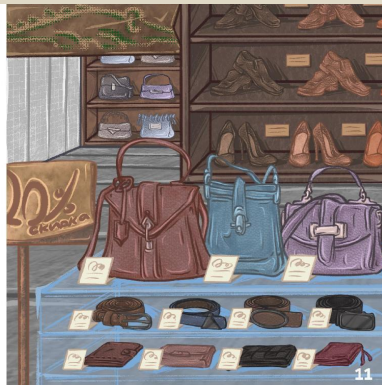
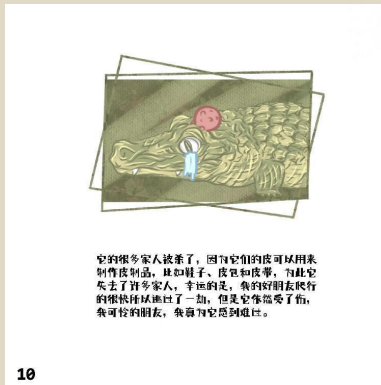
Книга 1

Китайская версия

Книга 1

Китайская версия

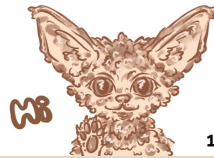
看！这是我的漂亮朋友，我的朋友有一个好听的名字——烟花水母。它小小的，非常可爱，它和我的家人住在水下的岩石缝隙中。烟花水母的朋友对水质非常挑剔，但是由于水污染和环境破坏，它们的数量越来越少。所以小朋友们可以帮助我和我的朋友保护水母吗？

13

Книга 1 Предисловие и конец страницы Игра-лабиринт

Здравствуйте, дети, я - ушастая лиса.
Хотите познакомиться со мной и моими лучшими друзьями?
У меня есть три очень хороших друга: додо, морской крокодил и персиковая медуза.
Далее я представлю себя и своих друзей

1

嗨，小朋友们，我是耳廓狐。
你们想听我和我的好朋友们的故事吗？
我有三个非常好的朋友：笨蛋鸟、帽子鳄和棉花糖水母。
接下来我将讲我自己和我的朋友们的故事

1

Дети, вы можете помочь мне спасти моих лучших друзей и забрать их домой?

(Пройдите лабиринт игры, чтобы помочь бедным маленьким животным)

18

小朋友们，你们能帮助我救援我的好朋友并带它们回家吗？

(通过迷宫救援可怜的动物帮它们回家)

18

Обложки для книги 2 на русском и китайском языке

Книга 2

Книга 2

10 Это мой хороший друг – тайваньский облачный леопард, он настолько хорош, что может стоять на дереве вверх ногами.

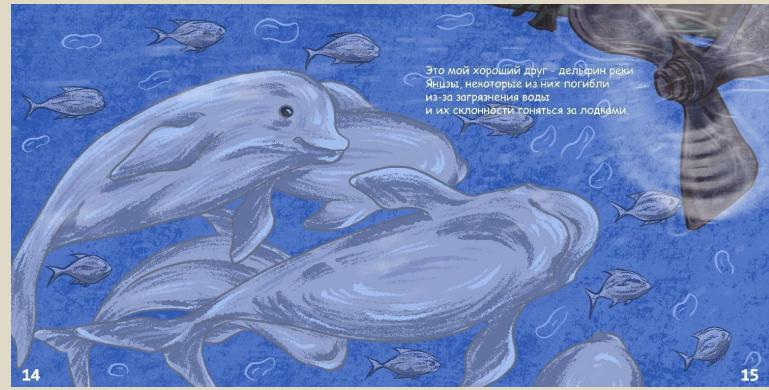
12 Но поскольку его шкура была так хороша для изготовления одежды, его также довели до вымирания, и теперь мы потеряли с ним связь.

13 Но я слышал, что у него еще живы родственники, но нет никаких сведений о том, что он все еще существует. Мне очень грустно.

14 Это мой хороший друг – дельфин реки Янцзы, некоторые из них погибли из-за загрязнения воды и их склонности гоняться за лодками.

16 Но, к сожалению, люди слишком легко забыли моего друга и это тяжело, являясь в будущем больше не увидеть его. Они делят семьи в опасности, так что могут ли дети помочь мне защитить их, я не хочу снова потерять своих хороших друзей, мне очень грустно.

Книга 2

Китайская версия

Книга 2

Китайская версия

Книга 2 Предисловие и конец страницы Игра-лабиринт

Здравствуйте, я панда. Я очень похож на енота, не так ли? Хотите узнать обо мне и моих лучших друзьях?
У меня есть три очень хороших друга: золотая обезьяна, тайваньский облачный леопард и дельфин реки Янцзы.

嗨，小朋友们，我是一只小熊猫。我看起来很像小浣熊吧？您想听熊猫和他的好朋友们的故事吗？我有三个非常好的朋友：金丝猴、台湾云豹和长江海豚。接下来我将讲我自己和我的朋友们的故事……

Дети, вы можете помочь мне спасти моих лучших друзей и забрать их домой?

(Пройдите лабиринт игры, чтобы помочь бедным маленьким животным)

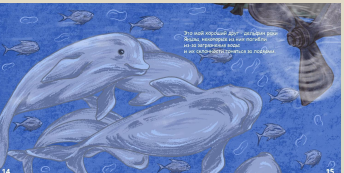
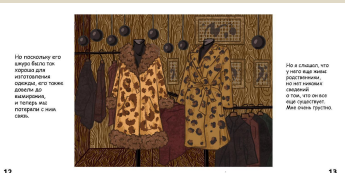
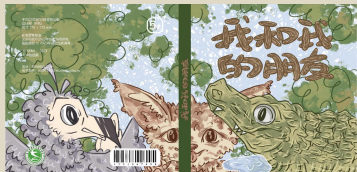
18

小朋友们，你们能帮助我救救我的好朋友们并带它们回家吗？

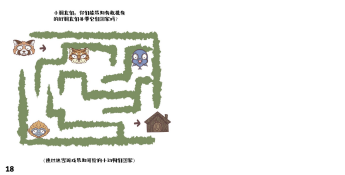
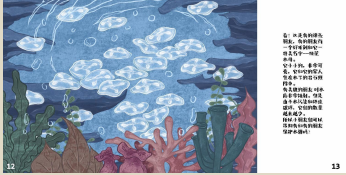
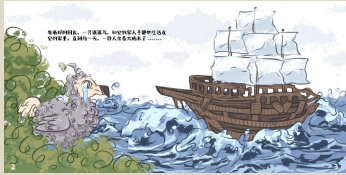
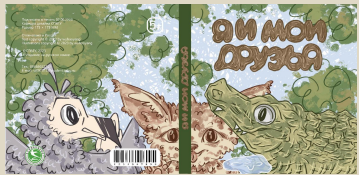

(通过迷宫游戏帮助可怜的小动物们回家)

18

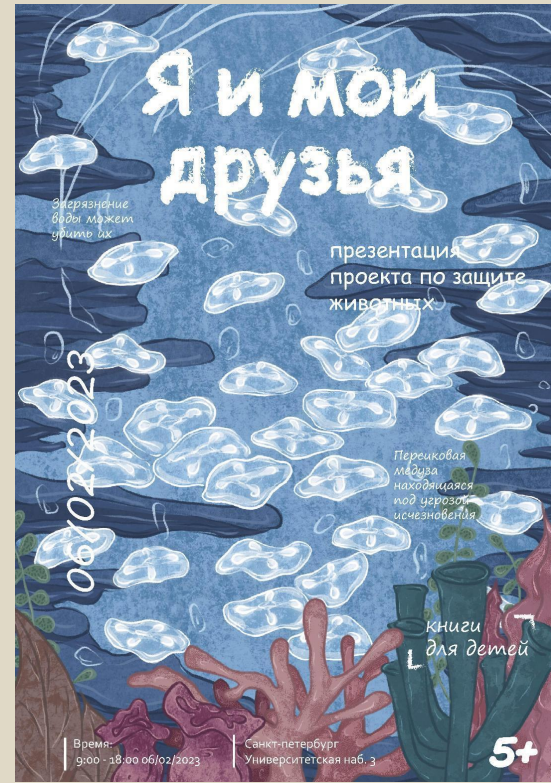

Русская версия книги

Китайская версия книги

Плакаты

Плакаты

Плакаты

Талисман (текущая фаза)

Талисман (текущая фаза)

игрушка-талисман

Защита животных

Защита животных

Защита животных

Защита животных

игрушка-талисман

Спереди сзади сбоку

3D талисман

Упаковка для игрушки-талисмана

Упаковка для игрушки-талисмана

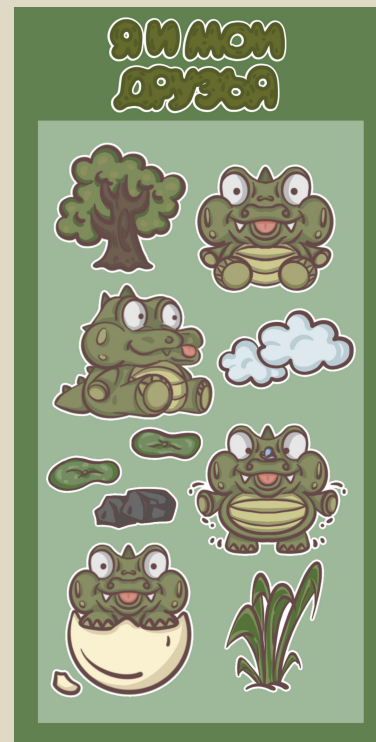
Упаковка для игрушки-талисмана

USB-флешка

Детские наклейки

Заколки-клипы

Сувенирная продукция

Чехлы для мобильных телефонов

Чехлы для мобильных телефонов

Чехлы для мобильных телефонов

Детские головоломки

Лампы

Сумки

Блокноты

Футболки

Подушки

Пенал

Брелок

Чашки

Спасибо за внимание!