

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Направление подготовки 54.03.01 – Дизайн

Направленность (профиль) общеобразовательной программы:

Графический дизайн

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой

_____ Е. Б. Коробий
« _____ » _____ 2016 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: дизайн подарочного издания «Искусство как образ жизни»

Исполнитель

студент группы 287 _____

О. С. Токарь

Руководитель

старший преподаватель _____

Е. С. Левковская

Консультанты:

по исследовательскому разделу

старший преподаватель _____

Е. С. Левковская

по концептуальному разделу

старший преподаватель _____

Е. С. Левковская

по технологическому разделу

старший преподаватель _____

Е. С. Левковская

Нормоконтроль

доцент, кандидат архитектуры _____

Н. А. Васильева

Благовещенск 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет дизайна и технологий
Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ
Зав.кафедрой

_____ И.О.Фамилия
подпись « _____ » _____ 201__ г.

З А Д А Н И Е

К выпускной квалификационной работе студента Токарь Ольги Сергеевны

1. Тема выпускной квалификационной работы: дизайн подарочного издания «Искусство как образ жизни»

(утверждено приказом от 13.06.16 № 1215-уч)

2. Срок сдачи студентом законченной работы 16.06.2016 г.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: фотофиксация, техническое задание, сбор информации о художниках

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): исследовательский раздел: профессия-художник, основные понятия; книжное печатное издание; опыт проектирования аналогичных объектов разработки; основные материалы и виды печати, используемые в проектировании книжного издания; существующая ситуация в городе Благовещенске в разработке и продаже книжного издания, посвященного амурским художникам; требования заказчика; концептуальный раздел: обоснование проектного решения; идейно-художественное раскрытие темы книжного издания; визуально-графические выразительные средства; объекты разработки; технологический раздел: технология печати; материалы, используемые в проектировании; система верстки книжного издания; технология изготовления издания

5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.): подрамник 150*300 см, макеты продукции, иллюстративный материал

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием относящихся к ним разделов): Левковская Екатерина Сергеевна (исследовательский, концептуальный, технологический разделы), Васильева Наталья Анатольевна (нормоконтроль)

7. Дата выдачи задания 18.04.2016 г.

Руководитель выпускной квалификационной работы: Левковская Екатерина Сергеевна, старший преподаватель

Задание принял к исполнению (дата): 18.04.2016 г.

(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 53 с., 23 рисунка, 5 приложений, 32 источника.

КНИЖНОЕ ИЗДАНИЕ, ДИЗАЙН КНИГИ, СИСТЕМА ВЕРСТКИ, ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КНИЖНОГО ИЗДАНИЯ

Объектом бакалаврской работы является подарочное издание «Искусство как образ жизни».

Цель бакалаврской работы – дизайн подарочного издания «Искусство как образ жизни».

Книжное издание – издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке или переплете. Издание книги включает в себя разработку технического макета, оригинал-макета книги, разработку макета обложки книги, принципиального эскиза страницы (форзац, титул, содержание) и собственно, создание макета книги (набор текстов, сканирование и ретуширование фотографий, разработку графических элементов, верстку книги и корректуру).

В подарочном издании «Искусство как образ жизни» представлены художники Амурской области, работающие в разных стилях и направлениях. Функциональный подход к созданию книги обеспечивает дальнейшее совершенствование модели книги, а ее содержание позволяет зрителю расширить свой кругозор и получить эстетическое наслаждение.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Исследовательский раздел	7
1.1 Профессия-художник. Основные понятия	7
1.1.1 Роль художника в формировании среды города	7
1.1.2 Виды и направления художественного мастерства	9
1.1.3 Амурские художники глазами жителей города	12
1.2 Книжное печатное издание	13
1.2.1 Печатное издание: понятия, основные черты	13
1.2.2 Структура книжного издания	16
1.2.3 Тенденции дизайна в проектировании объекта	18
1.2.4 Журнальная верстка в дизайне книжного издания	19
1.2.5 Использование фото в книжном издании	20
1.3 Опыт проектирования аналогичных объектов разработки	22
1.4 Основные материалы и виды печати, используемые в проектировании книжного издания	24
1.5 Существующая ситуация в городе Благовещенске в разработке и продаже книжного издания, посвященного амурским художникам	24
1.6 Требование заказчика	29
2 Концептуальный раздел	29
2.1 Обоснование проектного решения	29
2.2 Идейно-художественное раскрытие темы книжного издания	34
2.3 Визуально-графические выразительные средства	34
2.3.1 Графические элементы, используемые в формировании образа	34
2.3.2 Цветовое решение	34
2.3.3 Шрифтовое решение	37
2.4 Объекты разработки	38
3 Технологический раздел	42
3.1 Технология печати	42
3.2 Материалы, используемые в проектировании	43

3.3 Книжное издание	46
3.3.1 Система верстки книжного издания	46
3.3.2 Технология изготовления издания	47
Заключение	50
Библиографический список	51
Приложение А Инсталляции на улицах города	54
Приложение Б Структура книги	56
Приложение В Журнальная верстка	57
Приложение Г Использование фотографий в журнальной верстке	59
Приложение Д Аналогичные объекты разработки	61

ВВЕДЕНИЕ

Грамотный дизайн книги (обложка и внутреннее художественное оформление) создает определенный образ, благодаря которому именно эту книгу хочется взять в руки, читать или просто смотреть. Дизайн книги должен сочетаться с содержанием, которое с помощью художественного оформления, дизайнер старается дополнить и подчеркнуть. Художественное оформление книги отличается от дизайна каких-либо других видов полиграфической продукции. Книга – это то, что читают и познают, целью которой является донесение мыслей автора до читающей публики, и дизайн книги немало способствует этому.

Учитывая вышесказанное, были определены цель и задачи проекта.

Целью бакалаврской работы является дизайн подарочного издания «Искусство как образ жизни».

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) проанализировать ситуацию в городе Благовещенске по разработке и продаже книжных изданий, посвященных амурским художникам;
- 2) ознакомиться с аналогами, изучить основы и особенностей книжной верстки;
- 3) изучить основные материалы и виды печати, используемые в проектировании книжного издания;
- 4) разработать дизайн-концепцию издания, художественного оформления книги;
- 5) собрать информацию об амурских художниках, провести фотосессии и запись интервью;
- 6) произвести верстку отобранных материалов;
- 7) сдать макет книжного издания «Искусство как образ жизни» в печать.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Профессия-художник. Основные понятия

1.1.1 Роль художника в формировании среды города.

Художником называют человека, который создает произведения изобразительного искусства различными техниками и получает за это материальный доход.

Исходя из этимологии слова «художник» происходит от древне-русского слова «худогъ», которое заимствовано из готского языка, что в переводе значит «сведущий».

В германских языках берет свое начало от слов «handags», «handugs» и «handus», которые переводятся как «ловкий», «мудрый» и «рука». Из этого можно сделать вывод, что художник – это человек с умелыми руками.

Художник – это творческая профессия, появившаяся еще до каменного века. Искусство как таковое зародилось во времена палеолита (2,5 млн-10 000 лет до н.э.) вместе с появлением наскальной живописи. Люди художественно передавали простые образы через геоглифы и дендроглифы, изображавших животных и примитивные сюжеты охоты.

С появлением цивилизации художники стали украшать своими рисунками гробницы и каменные дома. Художники почитались как жрецы и обладали знанием определенного канона и пропорций

В средние века художник становился иконописцем, создателем фресок, мозаики и книжных миниатюр. После этого изобразительное искусство стало стремительно развиваться и вместе с ним и сама профессия художника.

В современном мире художник – это востребованная творческая профессия, где профессионал должен иметь наглядно-образное мышление и пространственное воображение, которое позволяет творчески преобразовывать окружающую действительность и уметь увидеть необычное в обычном.

Благодаря этой особенности, люди воспринимают привычные вещи другими глазами и глубже постигают внутреннюю суть явлений.

Современный город обладает целым спектром открытых пространств - это городские площади различного градостроительного значения, парки, скверы, бульвары, сады, набережные, открытые эспланады памятных мест, фрагменты естественного природного ландшафта, дворовые территории жилых комплексов и т.д. Гармония архитектуры и окружающего природного каркаса придают индивидуальность городской среде и создают «образ города». Над всем этим работают художники-дизайнеры, внося свою инновационную составляющую.

Немаловажна роль художника в формировании вкуса у населения и приобщение его к эстетике. В крупных городах есть интересные примеры выхода искусства за пределы музейных стен, перенесения скульптур, объектов и инсталляций на улицы города. Здесь используют современные художественные практики, создающие новый способ выражения - непосредственное взаимодействие зрителя и художника в городской среде. В приложении А приведены примеры уличных инсталляций.

Важно знать, что художники несут ответственность за свое произведение, так как оно формируется, прежде всего, исходя из личных ценностных представлений художника. Зритель же в процессе восприятия искусства приписывает художнику и его произведению собственное мировоззрение. Лев Толстой определял искусство как способ не прямой коммуникации между людьми.

Искусство – важная составная часть духовной культуры человечества, форма познания и отражения окружающей человека действительности. По потенциалу осмысления и преобразования действительности искусство не уступает науке. Однако способы осмысления мира наукой и искусством различны: если наука использует для этого строгие и однозначные понятия, то искусство – художественные образы.¹

¹ Искусство. Шедевры мировой живописи [Электронный ресурс] сайт. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/art13by/home>. – 21.03.2015

1.1.2 Виды и направления художественного мастерства.

В наши дни профессия художника имеет ряд разновидностей, которые зависят от стилистики, типа расходных материалов и профиля деятельности.

Существует несколько направлений в профессии художника – это художественно-творческое (человек занимается непосредственно творчеством, выражая свои впечатления, чувства и эмоции через художественные образы), реставрационное (художник занимается реставрацией исторических художественных произведений, имеющих уникальную ценность), научно-исследовательское (художник проводит научные исследования и осуществляет разработки по специальным темам или отдельным заданиям в сфере его профессии, оформленных в виде научных статей, отчетов и т. п.), педагогическое (художник выступает в роли педагога-наставника, преподающего дисциплины изобразительного искусства в учебных заведениях различного уровня – начального, среднего, высшего, а также на курсах повышения квалификации) и художественно-просветительское (художник ведет просветительскую работу, формируя у общества эстетический вкус, правильное восприятие произведений искусства и т. п.).

Направления художественного мастерства:

Графика:

1) художник-график – профессиональная деятельность художника-графика включает создание иллюстраций к литературным произведениям, работу со шрифтом, общее конструирование и оформление книг, работу по созданию тематических композиций, портретов, пейзажей в технике гравюры (на металле, дереве, линолеуме), литографии (на камне), работу по созданию плакатов, марок, открыток, товарных знаков с применением рисунка, фотомонтажа, техники коллажа и прочее, применение компьютерных технологий в традиционном искусстве графики;²

² Художник-график [Электронный ресурс] сайт. – Режим доступа: http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/8a68cef3-41d0-4dcb-aa74-6ccd40f7eb15/proff/art_grafit.htm. – 18.05.2016

2) художник-иллюстратор – художник-иллюстратор отображает словесный замысел автора печатного издания на язык визуального искусства. Это может быть разработка дизайна книги, журнала или создание серий тематических иллюстраций к литературному произведению, статье.

Декоративно-прикладное искусство:

1) художник декоративно-прикладного искусства – художник декоративно-прикладного искусства разрабатывают образцы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, изготавливают произведения народного творчества по образцам и собственным композициям на предприятиях народных художественных промыслов;

2) художник-мастер – художники-мастера осуществляют художественную роспись изделий из дерева, металла, папье-маше и других материалов на предприятиях народно-художественных промыслов.

Микроминиатюра:

1) художник-микроминиатюрист – художник-микроминиатюрист создает виртуальную реальность микрокосма. Микроминиатюры не имеют утилитарной ценности, носят сугубо декоративный характер произведений, при изготовлении и экспонировании которых применяются оптические приборы;

Живопись:

1) художник-живописец – художник-живописец создает произведения, которые имеют самостоятельное значение и воспринимается независимо от окружающего мира. Художники театральной декорации отвечают за внешний вид спектакля. Специалисты церковно-исторического направления проводят реставрацию религиозной живописи. А монументальная живопись – это живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях (фреска, а секко, мозаика, витраж).

Кинематограф:

1) художник-постановщик – художник-постановщик создаёт визуальное решение фильма, которое помогает раскрыть замысел режиссёра и даёт нужный эмоциональный настрой;

2) художник по костюму – владеющий современными направлениями в моделировании одежды, основами дизайна (художественное проектирование одежды), учитывает свойства материалов для изготовления одежды, особенности моделирования и конструирования изделий с учетом возраста, строения фигуры и внешности, знаком с историей костюма и основами художественной графики костюма;

3) художник по гриму владеет визажем, макияжем, частью стилистических приёмов, а также умением изменять лицо, создавая портретные, характерные, фантазийные, пластические, объёмно-скульптурные и специальные гримы, имеющие «спецэффекты».

Мультипликация:

1) художник анимации и компьютерной графики – художник анимации и компьютерной графики осуществляет процесс анимационного проектирования, создает персонажей, учитывает необходимость синхронизации изображения и фонограммы, выбирает и применяет средства компьютерной графики, пишет режиссерский сценарий;

2) художник мультипликационного фильма – художник мультипликационного фильма в зависимости от специализации используют при создании анимации разнообразные технологии, включая рисунки, кукольную мультипликацию, трёхмерную графику.

Граффити:

1) райтер – уличные художники занимаются спрей-артом, граффити. расписывая различные клубы, магазины, стенды.

Фотоискусство:

1) фотохудожник – фотохудожник создает художественные фотографии, отражающие творческое видение фотографа как художника.

Искусство интерьера:

1) художник-проектировщик – художник-проектировщик анализирует произведения архитектуры, декоративного, прикладного изобразительного ис-

кусства; составляет художественные аспекты для экстерьеров и интерьеров, разрабатывает художественное оформление помещения.

Реставрация:

1) художник-реставратор – художник-реставратор работает по двум направлениям: первое – это реконструкция, то есть восстановление первоначального вида вещи. Второе – консервация, (музейной реставрацией) при помощи которой сохраняют исторические объекты.

Художники, в зависимости от специализации, могут работать в личной студии, частных студиях, художественных мастерских, музеях, издательствах книг, журналов и газет, в рекламном бизнесе, салонах моды и выставочных залах, в художественных школах и учебных заведениях.

1.1.3 Амурские художники глазами жителей города.

Первое профессиональное объединение художников было создано в Благовещенске в 1914 году из небольшого любительского кружка. В город стали приезжать художники-академисты, выпускники различных Академий художеств бежал от большевиков из центральной России. Они хотели организовать в городе музей изящных искусств, школу живописи, скульптуры и рисования с художественно-промышленным отделением, но из задуманного им удалось организовать лишь художественно-промышленное училище. И это стало очень важным событием в истории изобразительного искусства всего Дальнего Востока. Однако через некоторое время художественно-промышленное училище закрыли по политическим мотивам. Многие художники эмигрировали в Китай. Остальные художники остались работать, преподавать рисование и черчение в мужской и женской гимназиях, техникумах и реальном училище.

В настоящее время в Благовещенске работают более ста художников. Многие из них известны не только в России, но и за рубежом. Художниками осуществляется большая культурная, творческая, выставочная и просветительская работа. Проводятся образовательные и стажировочные мероприятия, увековечивается память выдающихся русских художников, развиваются межрегиональные творческие связи.

1.2 Книжное печатное издание

1.2.1 Печатное издание: понятия, основные черты.

Книга – один из видов печатной продукции, это неперiodическое издание, состоящее из сброшюрованных или отдельных бумажных листов (страниц) или тетрадей, на которых нанесена типографским или рукописным способом текстовая и графическая информация. Книжное издание создается в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала любого формата в обложке, твердом или мягком переплете, а также имеет объем более сорока восьми страниц. Отличительная особенность книжной графики – тесная связь с полиграфией, ее зависимость от уровня и культуры труда полиграфического производства.

Под листом печатного материала понимается лист бумаги или ее синтетический заменитель, картон, ткань, поверхность которых содержит оттиск.

Книжные издания выпускаются в соответствии с тематическим и перспективным планами. Книжные издания можно разделить на брошюры объемом от 5 до 48 страниц, и книги объемом свыше 48 страниц. В зависимости от вида книжного издания, планируемого срока использования, вида и количества иллюстративного материала, тиража, сложности по набору и объема, книги, в свою очередь, делятся на ряд подгрупп:

Книжные издания:

1) историческая литература – можно охарактеризовать первой группой сложности по набору, а также наличием цветных и черно-белых иллюстраций, которые занимают от 25% до 85% всего текста;

2) художественная литература для подготовленного читателя – отдельные произведения, собрание сочинений, избранные произведения, подарочные и сувенирные. Отдельные произведения и сборники могут содержать в среднем 5 процентов иллюстраций одно- или двухкрасочных. Собрания сочинений и избранные произведения (в том числе и миниатюрные) содержат до 15 процентов одно- или четырехкрасочных иллюстраций внутритекстовых или иллюстраций-вкладок с красочностью от 4 до 8. Группу сложности по набору текста у данного типа книжных изданий можно определить как первая/вторая;

3) учебники для школ среднего и старшего возраста – характеризуются наличием иллюстраций, чаще всего одноцветных, от 5 до 15 процентов. Группа сложности по набору варьируется от 1 до 4, в зависимости от тематики учебника (литература, математика, физика). Учебники для школ отличаются от других типов книжных изданий высоким тиражом;

4) учебники для вузов, техникумов и других специальных учебных заведений – в отличие от предыдущих, издаются небольшими тиражами, иллюстрации не превышают 5%, а группа сложности по набору текста также варьируется от 1 до 4;

5) производственно-инструктивные издания – научно-популярные и научно-справочные издания характеризуются малым процентом иллюстраций и группой сложности по набору от 2 до 4;

6) энциклопедии и словари энциклопедического типа – характеризуются большим объемом текста, использованием шрифтов для основного набора более мелкого кегля (8 п), четвертой группой сложности по набору, небольшим процентом иллюстраций. Также энциклопедии и словари энциклопедического типа печатаются с использованием более тонкой и прочной бумаги, и отличаются более прочным скреплением книжного блока с переплетной крышкой;

7) словарные издания – словари переводные, орфографические, и другие отличаются спецификой как содержания, так и оформления. Группа сложности по набору – четвертая, иллюстрации, как правило, отсутствуют;

8) официально-документальные и официально-справочные издания – не содержат никаких иллюстраций; группа сложности – 1;4

Журналы – характеризуется периодичностью печати: еженедельно, ежемесячно, поквартально и т.д. Практически все журналы оформляются в обложку, и в них используются все способы крепления, журналы можно разделить на следующие группы:

⁴ Виды печатных изданий [Электронный ресурс] сайт. Режим доступа - http://komploptu.at.ua/publ/vidy_pечатnykh_izdaniy/1-1-0-12 - 01.03.2016

1) массовые малообъемные, объемом до 50 страниц, иллюстрированные – группа сложности по набору – 1, для шрифтового оформления используются несколько гарнитур шрифтов; также отличаются высокой иллюстративностью от 30% до 90%, особенно рекламные;

2) журналы для детей – отличаются высокой цветной иллюстративностью, несложным набором с использованием шрифта более крупного кегля для наглядности;

3) журналы по искусству – можно охарактеризовать наличием цветных или черно-белых иллюстраций и простым набором с использованием шрифта нескольких гарнитур кеглем от 8 до 10 пунктов;

4) научно-популярные журналы – в зависимости от вида журнала могут содержать от 25 процентов иллюстраций;

5) научные и производственные журналы – периодические и продолжающиеся издания. Научные журналы содержат материалы исследований (теоретических и экспериментальных). Производственные журналы содержат научно-техническую, производственную, научно-методическую профессиональную информацию. Иллюстративность данного типа журналов (чаще всего черно-белая штриховая) - 3-5%. Группа сложности по набору – от 3 до 4. Шрифтовое оформление на основе одной или двух гарнитур кеглем от 8 до 10 пунктов;

6) литературно-художественные журналы и альманахи – подразделяются на журналы для широкого круга читателей с иллюстративностью до 5%, журналы для молодежи с иллюстративностью до 15% и литературно-критические журналы с иллюстративностью от 0 до 3%. Шрифтовое оформление может быть с использованием двух-трех гарнитур шрифтов кеглем от 8 до 10 п. Группа сложности по набору текста – 1.

7) общественно-политические журналы и бюллетени – характеризуются отсутствием каких либо иллюстраций и простым текстом. Некоторые журналы могут быть иллюстрированными (до 25%);

8) официальные или информационные бюллетени – содержат только текстовую информацию, группа сложности по набору текста – 1-2.

Газеты – официальное издание, содержащее актуальные материалы, оперативную информацию по общественно-политическим, производственным, экономическим и другим подобным вопросам, рекламу. Газеты характеризуются периодичностью печати. Особенностью производства газет является краткий срок ее изготовления, строго по графику, за выполнением которого строго следят. В настоящее время газеты характеризуются увеличением объема и красочности.

Альбомы:

1) альбомы по искусству – архитектура, графика, скульптура, живопись – содержат фотографии, репродукции, а также авторские работы;

2) фотоальбомы – видовые, репортажно-публицистические, исторические, туристические рекламные каталоги и тому подобные фотоизображения;

3) научно-технические альбомы – научные, производственные, технические, учебные, атласы (кроме картографических), в которых содержатся чертежи, схемы, фотографии, графики, технические и научные рисунки, планы и т.п.

Специальные виды печатных изданий:

Эти виды названы специальными, так как, для произведения и печати этих изданий используются специальные материалы и особые технологии. К ним относятся ценные бумаги, нотные издания, обои (обойные фабрики), этикетки и упаковка (картонажные фабрики), стерео- и вариоиздания, издания для слепых, тетради и блокноты (фабрики беловых товаров).

Технология полиграфического производства используется также в других отраслях народного хозяйства, например в текстильной промышленности (печать на тканях), в легкой промышленности (печать на стекле, жести, полимерах), в радиоэлектронном производстве (изготовление радиоэлектронных печатных плат) и т.д.

1.2.2 Структура книжного издания.

Основные конструктивные и оформительские элементы печатных изданий.

Первым и основным конструктивным элементом всех печатных изданий (кроме листовых) является сфальцованный (сложенный в определенном порядке) отпечатанный лист, который после фальцовки называется тетрадью. В зависимости от количества сгибов (вида фальцовки) тетрадь может содержать:

- 1) 4 полосы (односгибная фальцовка);
- 2) 8 полос (двусгибная);
- 3) 16 полос (трехсгибная);
- 4) 32 полосы (четырёхсгибная).

К примеру, газета выпускается в виде тетради, и для нее тетрадь – это единственный конструктивный элемент.

Подобранные в порядке следования друг за другом тетради образуют блок. Подборкой комплектуются книжно-журнальные издания объемом более 80 страниц, блоки изданий объемом менее 80 страниц комплектуются вкладкой.

В книжных изданиях помимо обычных страниц могут присутствовать вклейки, вкладки или накладки, в которых располагаются иллюстрации. Они печатаются отдельно от основного текста, зачастую на другой бумаге и другим способом; в объем печатного издания не входят, и учитываются самостоятельно. Вышеперечисленные элементы издания (дополнительные элементы блока) присоединяются к тетрадям в процессе комплектовки блока.

Форзацы – две четырехстраничные тетради, которые служат для скрепления блока с переплетной крышкой. Форзацы могут быть художественно оформлены и поэтому относятся к конструктивно-оформительским элементам.

Следующим конструктивно-оформительским элементом считается переплет или обложка. Переплетная крышка (обложка) оформляет издание, предохраняет книжный блок от повреждения, завершает конструкцию книги и часто содержит рекламную информацию.

При оформлении изданий в обложку форзац не используется. Изготовление обложки проще и дешевле, поэтому большое количество книг и практически все журналы оформляются в обложку.

Суперобложка предназначена для предохранения переплета от износа и загрязнения, и так же, как обложка и переплет содержит изобразительную, а иногда и рекламную информацию, следовательно, является оформительским.

В приложении Б представлена структура и элементы книги.

1.2.3 Тенденции дизайна в проектировании объекта.

Большинство обложек книг, которые можно увидеть на полках книжных магазинов, кажутся непостижимыми только на первый взгляд. Уже давно сложились традиции оформления книг, и особенности этого оформления напрямую зависят от дизайна книги. К примеру, если взять в руки книгу в жанре фэнтези, то, скорее всего на ее обложке будет изображен дракон или рыцарь в доспехах, взяв с книжной полки научную фантастику можно увидеть космический корабль. Для любителей боевиков привычной обложкой будет человек с пистолетом в руке, а для романов стандартной обложкой будет влюбленная пара.

Для книг из одной серии или книг одного автора также привычным будет однотипное и узнаваемое оформление. Все эти негласные правила формируют читательские привычки, зачастую очень прочные. Спрос на книги является основным ориентиром для издателей, исходя из которого, формулируют задание для художника. Издатели никогда не будут продавать книгу, если не будут считать ее обложку продаваемой и привлекательной для читателя.

Если проследить за последними трендами в оформлении книг, которые отмечают сами издатели, то на первый план выходит вынос на обложку узнаваемого всеми лица, телеведущего, политика или спортсмена, все чаще издательства отказываются от иллюстрированной обложки, отдавая предпочтение заглавию и имени автора. Одним из самых заметных нововведений в оформлении – это издание одной и той же книги в разнообразных обложках. Но, не-

смотря на это, издатели отчетливо понимают, что слепое следование моде опасно, и от некоторых сложившихся традиций лучше не отступать.

1.2.4 Журнальная верстка в дизайне книжного издания.

У дизайнера есть возможность увеличить свой арсенал выразительных средств благодаря совмещению разных видов верстки. Например, если в дизайне книги будут использоваться приемы верстки журнала, можно получить интересный результат. Благодаря использованию бумаги высокого качества можно использовать тонкие, элегантные шрифты, придающие произведению легкость, высокое качество печати позволяет применять подложки, фоновые изображения для текста и так далее. Цветная печать разрешает не только размещать цветные фотографии и иллюстрации, но и использовать цвет для элементов оформления и для самого текста. Традиционно применяется более свободная компоновка. Для этого оставляют свободное пространство на начальных полосах разделов и статей (особенно в непосредственной близости от заголовков), иногда это пространство заполняют бледным фоновым абстрактным рисунком или осветленной фотографией.

У журнальной и книжной верстки есть общие черты, это способ издания – страницы, скрепленные в корешке. У дизайнера есть возможность располагать иллюстрации в любой позиции, и даже на полях, разбивая монотонность пустого пространства. В журнальной верстке также используются приемы книжной верстки, например верстка под обрез, когда фотография заполняет страницу полностью, а поля на странице отсутствуют. Хотя изначально прием верстки под обрез считается «книжным», в книгоиздательской практике является скорее исключением из правил, в то время как в журналах употребляется достаточно часто. В приложении В представлены примеры журнальной верстки.

1.2.5 Использование фото в книжном издании.

Использование фотографий в книжной верстке используется довольно часто. Фотография является самым доступным и оперативным средством визуальной передачи информации. Фото, сделанное правильно, может заменить тысячу слов. С помощью нее можно передавать очень сложные события, которые

тяжело описать словами. Найти и поймать момент проявления чьих-то эмоций непросто, но это помогает создать наиболее выразительные снимки. Свойственное нам сопереживание может проявляться и при просмотре фотографий. Снимки, отражающие эмоции, помогут аудитории не только увидеть содержание фотографии, но и прочувствовать ее. В приложении Г представлены примеры использования фотографий в книжной верстке.

1.3 Опыт проектирования аналогичных объектов разработки

В современных условиях можно выделить три этапа оформления книги: разработка макета, вёрстка, разработка внешнего оформления.

После получения исходного текста с уже внесенной в нее правкой, следует разработка макета: выбор обрезного формата, формата полосы (или конструирование модульной сетки), шрифтов, интерлиньяжа и кегля, стиль спусков и заголовков, специальных страниц (шмуцтитула, содержания) и т. д.

Одной из главных задач книжного дизайнера является художественное выражение смысла текста. Оно корректируется общей стилистикой издательства, его маркетинговой политикой, пожеланиями заказчика. Часто бывает, что формат и объем книги заранее установлены договором издателя с автором.

На следующем этапе оформления книги, этапе верстки страницы заполняются текстом в соответствии с изготовленным макетом. Если издательство имеет большие размеры или разработкой дизайна занимался приглашенный специалист, то версткой издания занимается специальный сотрудник. Иногда вёрсткой может заниматься тот же дизайнер, который разработал ее макет. Он же оформляет титульный лист, обложку (суперобложку), выбирает тип переплета и покровный материал. Элементами внешнего оформления могут выступать форзац, каптальная лента и ляссе.

Оформление книги – один из этапов подготовки рукописи к изданию, а также результат этой деятельности.

С понятием оформления книги тесно соприкасаются понятие типографики, процессы набора, верстки и редактирования. В русском языке на данный момент нет специального названия для данного понятия, однако термин

«оформление книги» был принят еще в литературе СССР. Сейчас популярностью пользуются термины «книжный дизайн» и «дизайн книги».

Стилистика оформления книги должна обязательно сочетаться с ее содержанием. При первом взгляде на обложку, читатель должен сразу понимать, о чем эта книга. Внутреннее оформление книги, так же должно сочетаться с обложкой, только так книга будет смотреться единым целым. Для того чтобы оформить издание не только красиво, но и грамотно, существует ряд правил, которые нужно обязательно учитывать.

Среди печатных изданий встречаются такие полиграфические шедевры, пройти мимо которых сложно. Это необычные дизайнерские книги, которые меняют представление об обложках и о книгах в целом. Например, книга Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», которую можно сжечь после прочтения (при помощи спички, которая находится в обложке, и специальной поверхности, о которую эта спичка воспламеняется). 451 °F - это температура, при которой воспламеняется бумага. А в самой книге идет речь о запрещенных книгах, которые жгли по велению правительства.

Книга-ночник – это книга, стилизованная под лампу ночного света. Благодаря такому дизайнерскому решению, спрос на книгу вырос.

Книги-биографии Gerschreven Portretten, каждая из которых имеет вид объемной головы известного человека. Таких необычных биографий было выпущено всего четыре, а именно девочка-еврейка Анна Франк, которая написала дневник, рассказывающий про ужасы фашизма, также иранско-голландский прозаик, поэт и публицист Кадер Абдола, нидерландский футболист и футбольные тренер Луи Ван Галь, и художник-импрессионист Винсент Ван Гог.

Группа испанских дизайнеров разработала дизайн книги *Cocinando un tributo* о гастролях сотрудников ресторана El-Celler De Can Roca по Мексике, Колумбии и Перу. Для оформления книги использовалась философия кухни El-Celler De Can Roca, т. е. сочетание традиционного и современного.

В приложении Д представлены примеры книг с необычным визуальным решением.

1.4 Основные материалы и виды печати, используемые в проектировании книжного издания

В зависимости от тиража, существует несколько видов печати книг. Для небольших тиражей используется тиражирование на ризографе. Полноцветные книги и большие тиражи (более 500 экземпляров) книг и другой продукции печатают офсетным способом.

Процесс печати книги в типографии разделен на производственные этапы, поэтому постраничная печать здесь неэффективна. Типография перед печатью разделяет книги на большие спусковые листы. На каждом из них размещается 8, 16 или 32 страницы книги, которые на печати получают за один оттиск. В итоге книга печатается блоками из нескольких страниц.

После того, как все листы книги отпечатаны, идет послепечатная обработка. На каждом листе - 8, 16 или 32 страницы. К тому же, эти листы после печати лежат пачками, в каждой из которых - тираж только одного листа.

Чтобы собрать книги, придуманы различные машины, которые сегодня заменили ручной труд. Это фальцовочные, резательные и подборочные машины. Фальцовка - это процесс, на котором печатный лист складывают таким образом, чтобы получилась одна из тетрадок будущего книжного блока. Страницы в этой тетрадке уже будут расположены по порядку, например, с 1 по 16.

Переплет - это завершающий этап изготовления книги. Переплет в общем случае бывает мягким и твердым. Причем выбор типа переплета необходимо сделать еще на этапе подготовки оригинала-макета в издательстве. Дело в том, что от типа переплета зависит порядок размещения страниц книги на печатном листе и, соответственно, все операции послепечатной обработки. Обложки для книг в мягком переплете и переплетные крышки для книг в твердом переплете делают одновременно с печатью внутренних блоков книг. Склейка внутренних блоков и обложек книг в мягком переплете выполняется также на специализированной машине.

На сегодняшний день офсетная печать является одним из самых распространенных и универсальных способов печати книг в промышленности. Осо-

бенностью данного вида печати является высокое качество печати как текстов, так и практически любых изображений. Офсетная печать – это достаточно сложный технологический способ производства полиграфической продукции, поэтому для производства сравнительно маленьких тиражей он не применяется. Офсетная печать была рассчитана на печать больших тиражей полиграфической продукции, поэтому для производства более мелких тиражей печатаются при помощи других способов.

В последнее время широкое распространение получила печать на ризографе. Данный вид печатающего устройства официально называется цифровым дубликатором, и печать на нем похожа на печать при помощи копировального аппарата. Цифровой дубликатор предназначен для печати небольших (от 50 до 500 экземпляров) тиражей черно-белых книг, так как ризограф не может печатать растровые элементы, такие как фотографии, в высоком качестве. Ввиду этих ограничений, книги, в которых необходимо использовать фотографии, рисунки или любые другие цветные элементы печатаются другими способами, например цифровым или офсетным.

Если необходимо распечатать единственный экземпляр книги, целесообразно воспользоваться цифровой печатью. Этот способ печати полиграфической продукции является достаточно современным. Цифровая печать книг появилась позже офсетной. Возникновение и развитие данного вида печати прежде всего связано с распространением лазерных принтеров большого формата и сравнительно высокой производительностью. Таким образом, цифровая печать базируется на тех же технологиях, что используются и в офисных лазерных принтерах. При этом, однако, промышленная цифровая печать ориентируется на полиграфические стандарты работы. Например, цифровые печатные машины при печати полноцветной продукции используют для передачи всех цветов только четыре краски, так же, как и при офсетной печати. Поэтому оригинал-макеты книг для цифровой печати должны соответствовать всем стандартным требованиям полиграфического производства.

1.5 Существующая ситуация в городе Благовещенске в разработке и продаже книжного издания, посвященного амурским художникам

В рамках курсового проекта был проанализирован ассортимент книжных магазинов города Благовещенска. Несмотря на широкий выбор книг различной тематики, литература о художниках Приамурья отсутствует. В связи с этим было решено создать книгу «Искусство как образ жизни», посвященную художникам Приамурья и их работам.³

1.6 Требование заказчика

Чтобы отправить книгу в печать, необходимо подготовить макет книги – дизайн обложки и верстку блока. ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения», который в данный момент является действующим в нашей стране, не регламентирует перечень элементов выходных сведений, которые размещаются на обложке, а также их место и порядок. По сложившейся традиции издательств на переднюю сторону обложки выносят только главные элементы выходных сведений: такие как имя автора и основное заглавие издания. Порядок этих данных принято сохранять таким же, как и на титульном листе. Если автор или заказчик хочет выделить свою книгу среди других, то ее обложку можно красочно оформить и поместить кроме основных выходных данных красочную иллюстрацию или художественное изображение. Если толщина блока издания толще, чем 9 мм, то на корешке обложки должны быть приведены основные элементы выходных сведений. Чаще всего это автор и заглавие книги.

Перед тем, как начать оформлять титульный лист издания, необходимо заложить параметры страницы материала, который предстоит напечатать. Чаще всего для изданий используется формат А5 (145 x 210 мм). Согласно ГОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия», в книжных текстовых изданиях минимальный размер полей не должен быть менее 12 мм для верхнего поля, не менее 15 мм для нижнего, не менее 10 мм для корешкового, и не менее 11 мм для наружного поля.

³ Союз художников Приамурья [Электронный ресурс] сайт. Режим доступа: <http://shr-amur.ru/index.php/history> - 12.04.2016

В процессе закладывания параметров страниц важно учесть тот факт, что страницы будут обрезаться и заложить в макет несколько миллиметров для обреза. Если учитывать обрез издания, то можно заложить следующие размеры для полей: 15 мм для внутреннего, 20 мм для наружного, нижнего и верхнего. По выбору издательства, либо же по задумке автора, номера страниц печатного издания (колонцифры) могут проставляться либо вверху или внизу по центру, либо же в наружном крае страницы (для четных страниц в левом углу, а для нечетных – в правом). Часто колонцифры набирают тем же кеглем (размером шрифта), что и основной текст, но желательно на 1-2 кегля ниже. Номера страниц не проставляют на титульном листе и его обороте, на страницах «Для записей», на концевой странице, а также на страницах, которые полностью заняты иллюстрациями. Несмотря на тот факт, что колонцифры не проставляются на вышеуказанных страницах, все они входят в счет страниц издания. Нумерация издания начинается с его титульного листа, титульный лист - это первая страницы. Его главное предназначение – это сообщить читателю основные сведения об издании, такие как имя автора и заглавие, год выпуска издания и местонахождение издательства, в котором оно было напечатано. Титульный лист может быть одинарным, то есть состоять из двух страниц – лица и оборота, либо же двойным, состоять из четырех (как правило четырех первых) страниц. Фронтиспис – это страница с изображением, которая образует разворот с лицевой страницей титульного листа. На фронтисписе чаще всего печатают портрет автора или рисунок, относящийся ко всему изданию в целом. Фронтиспис усиливает воздействие на читателя, усиливает выразительность издания, украшая его, и повышая содержательность оформления.

В случае использования одинарного титульного листа, на его лицевой странице располагаются следующие элементы:

- 1) надзаголовочные данные. Так называют элементы выходных сведений, которые должны быть расположены в самом верху над заглавием издания или над фамилией автора и заглавием;

2) заглавие издания. В соответствии с ГОСТ 7.4-95 выпуск издания без заглавия запрещен. Самое главное требование к заглавию, это точность. Рекомендуется, чтобы заглавие определяло содержание издания кратко и как можно точнее отражало его смысл, и в то же время было привлекательным для читателя. В конце заглавия точку не ставят. Исключение составляет заглавие-цитата – это заглавие, которое представляет собой выдержку из какого-либо произведения, представленную дословно, и образно передающее суть издания. Такое заглавие необходимо заключать в кавычки, обозначая опущенные слова или незаконченность цитаты многоточием.

Согласно ГОСТ 7.4-95, на лицевой странице титульного листа необходимо размещать следующие подзаголовочные данные:

1) тематическое подзаглавие (необходимо для пояснения и уточнения основного заглавия). Особенно желательно использование тематического подзаглавия для изданий с образными заглавиями, смысл которых может быть не понят без пояснения;

2) данные о связи с другими изданиями (например, с основным изданием в отдельно выпущенном приложении или номере выпуска серийного издания);

3) выходные данные. В состав выходных данных входят только: место выпуска издания; год выпуска издания.

Оглавление необходимо для того, чтобы раскрыть внутреннее строение издания (на какие главы и/или другие рубрики оно делится) или только внутреннее строение сборника (если в него вошли лишь заголовки разделов, в которые произведения сборника сгруппированы, без заглавий самих произведений).

Основные требования к оглавлению (содержанию):

1) возможно большая полнота оглавления (содержания);

2) порядок заголовков, отвечающий виду, содержанию, структуре издания и характеру ее использования;

3) текстуальное соответствие заголовков внутритекстовым.

Чаще всего оглавление набирают меньшим шрифтом, нежели основной текст. Очень важно учесть рациональное графическое построение при оформ-

лении оглавления. По традиции издательств в России, оглавление располагается в конце книги, хотя эта традиция выдерживается не всегда. Оглавление (содержание) можно перенести в начало книги, если важно, чтобы чтение начиналось именно с него, тогда, когда этого требует замысел автора или когда конец издания перегружен вспомогательными указателями и другими элементами аппарата.

Очень часто перед основным текстом издания располагается вступительная статья, либо же предисловие. Предисловие – это предуведомление читателей об издании, особенностях его содержания, построения, назначения, отличиях от других близких по теме и содержанию изданий. Предисловие может быть авторским, редакторским, издательским. Если предисловие – это часть подтекстового аппарата издания и в публикуемое произведение не входит, то введение – это первая, вступительная часть публикуемого материала (произведения), в которой автор начинает раскрывать тему своего сочинения.

Вступительная статья – это относительно самостоятельное сочинение, в котором широко трактуется творчество автора (авторов) или издаваемые материалы как часть этого творческого процесса для того, чтобы помочь читателю лучше, глубже, тоньше воспринять содержание, разобраться в ее сложностях, познакомиться с ее историей, читательской судьбой и переменами в оценках. Вступительная статья особенно необходима в изданиях сложных, в содержании которых нелегко разобраться без дополнительных сведений.

Указатель – это поисковый аппарат, путеводитель по относительно мелким элементам содержания издания, которые могут быть объектом вероятного читательского поиска. Главная задача вспомогательных указателей – помочь тем, кто использует издательскую продукцию выборочно, а не читает ее всю или значительную ее часть, быстро разыскать внутри сплошного текста и другого материала издания сведения об интересующем его лице, событии, предмете, теме, учреждении, произведении и т.д. (и в целом, и в их деталях или особенностях, сторонах).

Предвыпускные (надвыпускные) данные – это часть выходных сведений, размещаемых над выпускными данными и содержащих повтор самых важных сведений об издании (об авторах, заглавии, составителях), а также сведения об издательских работниках, подготовивших издание.

Выпускные данные – часть выходных сведений, в которых дается производственно-техническая характеристика издания, даты его прохождения в производстве, названия и адреса издательства. Согласно ГОСТ 7.4-95 п.3.3.7 выпускные данные могут включать: номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (в случае ее отсутствия необходимо знать, что в соответствии с российским законодательством издательская деятельность в настоящее время не лицензируется); дату сдачи в набор и подписания в печать; вид, номер, формат бумаги и долю листа; гарнитуру шрифта основного текста; вид печати; объем издания в уловных печатных и учетно-издательских листах; тираж; номер заказа; имя и полный почтовый адрес издателя. Издающая организация может самостоятельно принять решение о том, какие из вышеперечисленных данных включить в состав выпускных данных издания.

2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Обоснование проектного решения

В Амурской области работают более ста художников, многие из них известны не только в России, но и за рубежом. Амурские художники регулярно принимают участие в выставках различного уровня, в творческих конкурсах, организуют пленеры.

В изобразительном искусстве Приамурья нашли своё развитие и тематическая картина, и пейзаж, и портрет, и натюрморт. Неповторимая красота дальневосточной природы рождает своеобразие в пейзажной живописи. Жанр портрета представлен образами геологов, лесорубов, крестьян, учёных, пограничников. Усилиями художников неотъемлемой частью облика городов стали монументально-декоративные произведения, украсившие здания, улицы, скверы, площади.

Для того чтобы донести до читателя информацию о талантливых художниках, которые живут с ними на одной земле, было решено создать книгу с иллюстративной подачей. Книга «Искусство как образ жизни» несет просветительскую функцию и дает возможность узнать больше о творчестве амурских художников, познакомиться с их работами. Все они работают в разных стилях и направлениях, и каждый из них делится своим уникальным опытом, рассказывает о своем творческом пути и о том, в чем на самом деле заключается его профессия.

2.2 Идеино-художественное раскрытие темы книжного издания

Книга «Искусство как образ жизни» направлена на людей различных возрастных групп, интересующихся искусством. Здесь нужно учитывать психологические особенности восприятия информации. Как показывает практика, творческие люди лучше воспринимают информацию визуально. Именно поэтому в книге сделан акцент на иллюстративной подаче информации и совмещении книжной и журнальной верстки. В то же время, наряду с большим количеством

изображений, в книге присутствуют классические текстовые блоки с основной информацией об авторах и их работах.

Название книги «Искусство как образ жизни» имеет двойной смысл. С первого взгляда, читатель обращает внимание на надпись «Искусство жизни», выполненную в черном цвете, а при ближайшем рассмотрении становится видно вторую часть названия - «как образ», выполненную белым цветом в тон обложки книги. Такое название было выбрано не случайно, так как для героев книги искусство и есть их образ жизни (см. рис. 1).

ИСКУССТВО
КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ

Рисунок 1 – Фирменный блок

Основополагающей задачей в проектировании книжного издания является выбор изобразительных средств, что позволяет сократить разнообразие потенциальных вариантов решения задачи и помогает сконцентрироваться. Нахождение верного баланса – это ключ к созданию отличного дизайна, а, как следствие, и отличной обложки.

По сравнению с визуально детализированными обложками книг, при работе с которыми дизайнеры могут дать простор своей фантазии, использование всего лишь одной фотографии – сложная и интересная задача. Иногда возникает желание добавить к фотографии что-то еще, но в этом есть опасность: обложка может стать визуально более шумной и менее впечатляющей. Нужно

ставить более жесткие ограничения, чтобы идея заработала. Нужно перестать предпринимать лишние усилия и позволить самой фотографии сделать всю работу.

Использование изображения средствами типографики позволяют создавать некую дистанцию между книгой и читателем. Это не лишает людей возможности придумывать собственные образы и привязать визуальную идею к тексту (см. рис. 2-5).

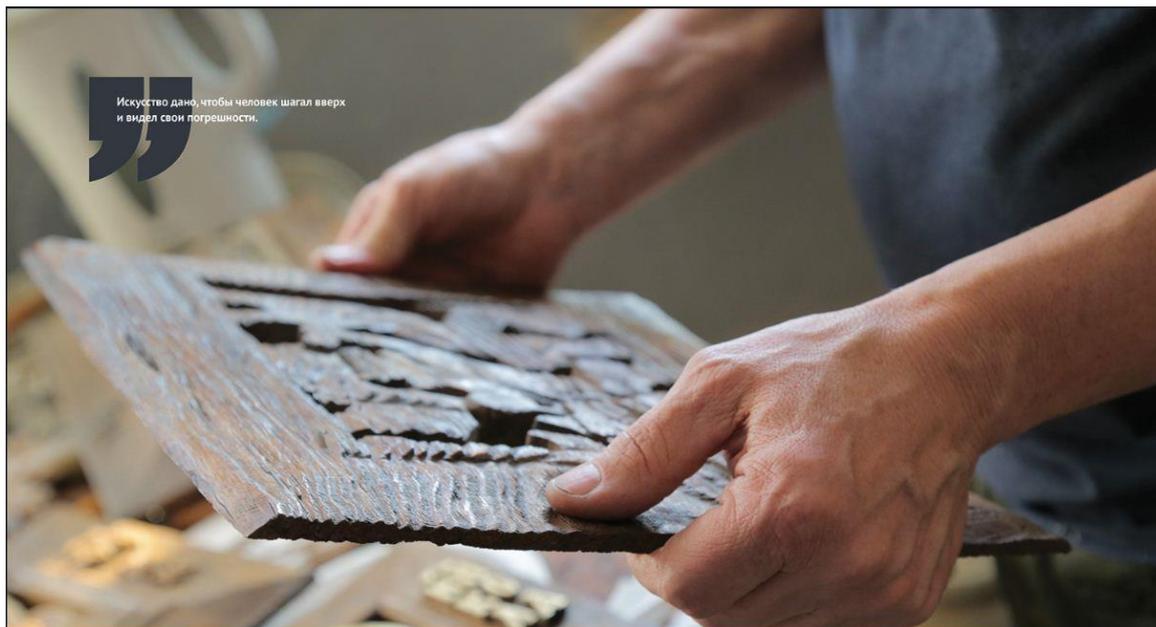

Рисунок 2 – Использование графического элемента «Английские кавычки» в дизайне книги

Рисунок 3 – Использование графического элемента «Английские кавычки» в дизайне книги

дожнику был выделен смысловой блок из 20 страниц, в который входят начальные развороты, их произведения, описание самого художника, цитаты и рассуждения о различных аспектах творчества. На начальном развороте располагается портрет художника и одна из его работ. Она показана не полностью и является фоном, который подчеркивает деятельность мастера, его специфику работы. Также на начальном развороте находятся два графических элемента – это начальная буква фамилии и кавычки, на которых находится текстовые блоки (см. рис. 6, 7).

Рисунок 6 – Использование графических элементов в разворотах книги
«Искусство как образ жизни»

Рисунок 7 – Использование графических элементов в разворотах книги
«Искусство как образ жизни»

2.3 Визуально-графические выразительные средства

2.3.1 Графические элементы, используемые в формировании образа.

Для каждого из художников был разработан графический элемент, представленный в виде первой буквы, с которой начинаются их фамилии. Этот элемент вписан в пространство работы для единства восприятия разворотов. Такой ход придает изданию художественную завершенность: единообразие структурных элементов, основного и дополнительного текстов, иллюстраций и подписей к ним (см. рис. 8).

Рисунок 8 – Примеры графических элементов

Для того чтобы отделить текст от фоновой фотографии и при этом сохранить стилистическое единство, были разработаны два варианта подложек, которые располагаются в книге в зависимости от смыслового контекста. Для отделения цитат используются двойные английские кавычки. Их преимущество в том, что они имеют изогнутый силуэт и легко воспринимаемы. Для выделения текста используются машинописные двойные кавычки, приглушенные в тон фону.

2.3.2 Цветовое решение.

Цвет воздействует на физиологические процессы человека и на его психологическое состояние. Зная особенности каждого цвета, можно сформировать определенный образ, вызвать определенные эмоции и ассоциации.

Обложка книги выполнена в белом цвете. Это придает чистоту мысли и настраивает читателя на легкое восприятие и открытость. В фирменном блоке использован черный цвет в контраст обложке. Лаконичным акцентом является фрагмент картины Кузнецова Виктора Викторовича «Натюрморт с грушами»,

помещенный в прямоугольник, что передает творческую атмосферу и читатель сможет сразу догадаться о чем эта книга (см. рис. 9).

Рисунок 9 – Обложка книги «Искусство как образ жизни»

Начальные развороты содержат нейтральный фон, сочетающийся с самим художником, элементом его одежды и его произведением. Некоторые цвета разворотов выполнены в контраст фотографии для акцентирования внимания зрителя (см. рис. 10-14).

Рисунок 10 – Начальный разворот книжного блока о К. В. Федосееве

Рисунок 11 – Начальный разворот книжного блока о Ю. Г. Наконечном

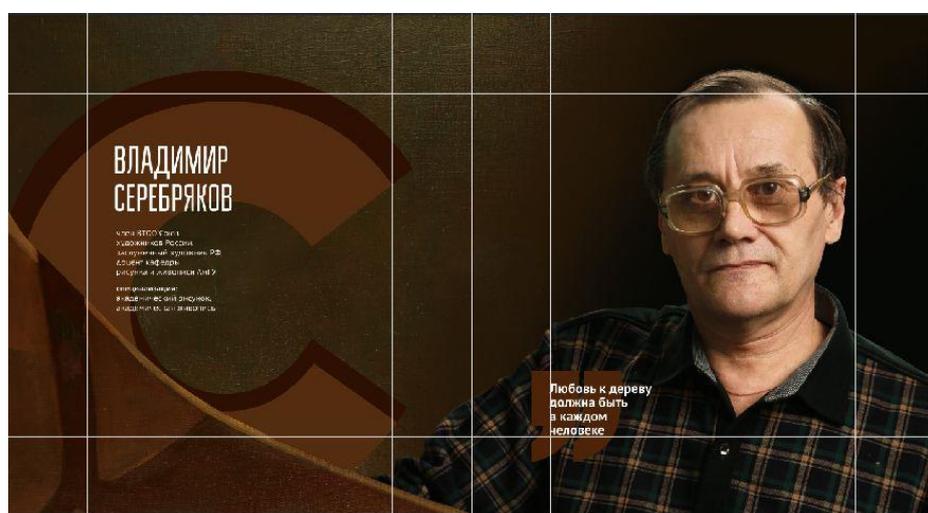

Рисунок 12 – Начальный разворот книжного блока о В. А. Серебрякове

Рисунок 13 – Начальный разворот книжного блока о Н. Д. Саяпиной

Рисунок 14 – Начальный разворот книжного блока о Е. И. Брест

2.3.3 Шрифтовое решение.

Для написания основного текста был выбран шрифт PT Sans (см. рис. 15). Он универсален и является шрифтом класса гротесков, который в своей стилистической основе базирующийся на рубленых шрифтах. Шрифт имеет в своей гарнитуре как латиницу, так и кириллицу и имеет восемь начертаний: «PT Sans Regular», «PT Sans Italic», «PT Sans Bold», «PT Sans Bold Italic», «PT Sans Narrow Regular», «PT Sans Narrow Bold», «PT Sans Caption Regular», «PT Sans Caption Bold». Базовые начертания имеют классические пропорции и предназначены для оформления различных документов, как в печатном виде, так и в электронном. В книге используемая размерность текста в блоке 11 pt.

PT Sans: Главное сделать первый шаг

Рисунок 15 – Использование шрифта PT Sans

Для написания заголовков и названия книги на обложке был использован шрифт Bravo (см. рис. 16). Он также является шрифтом класса гротесков. Шрифт имеет в своей гарнитуре кириллицу и латиницу и является удобочитаемым, что необходимо для привлечения внимания к заголовкам.

BravoRG: Важно любить то, что ты делаешь

Рисунок 16 – Использование шрифта Bravo

2.4 Объекты разработки

В ходе дипломного проектирования были разработаны упаковка для книги, CD-диск и серия листовок с информацией о художниках.

Упаковка необходима для защиты книжного издания от повреждений и потерь, она также упрощает транспортировку, хранение и способствует увеличению объемов продаж. Специалистами в области маркетинга было доказано, что упаковка поддерживает и укрепляет рыночную позицию товара. Здесь важно привлечь внимание покупателя и спровоцировать его к спонтанной покупке. Форма, конструкция, размер, используемая гарнитура, цветовая гамма – все это является побудительным мотивом в приобретении товара. В настоящее время упаковка – один из самых доходчивых рекламоносителей, не вызывающий раздражения потребителя.

Для книжного издания «Искусство как образ жизни» была разработана упаковка-футляр из дизайнерской матовой бумаги, с нанесением шелкотрафаретной печати на часть фирменного блока и фрагмент картины художника. С левой стороны имеются вырезы для эргономичности в использовании. Графика на упаковке является продолжением книги и полностью повторяет дизайн обложки.

Упаковка-футляр книжного издания «Искусство как образ жизни» представлена на рисунке 17.

Рисунок 17 – Упаковка-футляр книжного издания «Искусство как образ жизни»

Упаковка CD-диска представлена на рисунках 18-19, дизайн CD-диска представлен на рисунке 20.

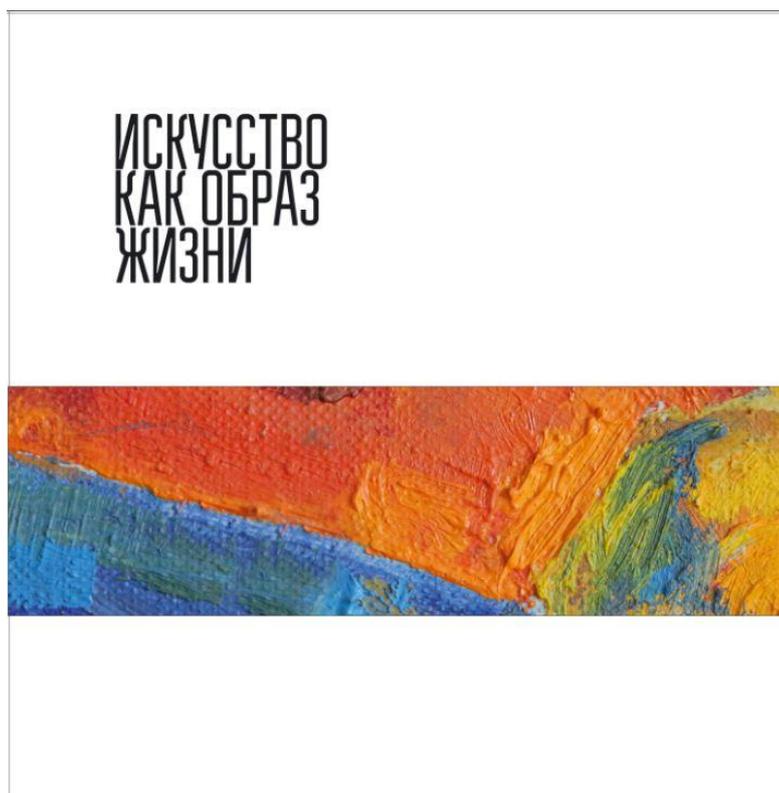

Рисунок 18 – Дизайн упаковки CD-диска

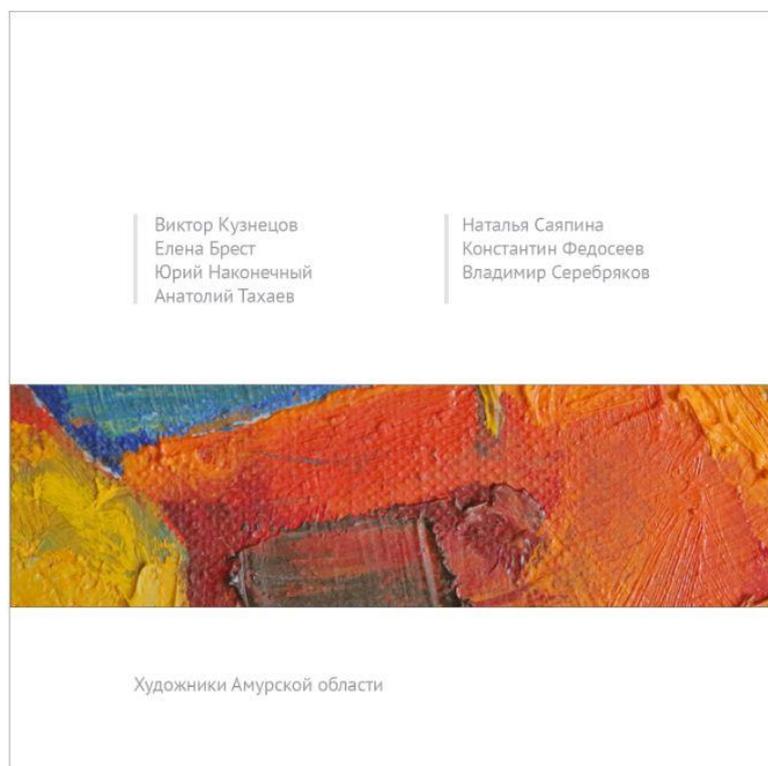

Рисунок 19 – Дизайн упаковки CD-диска

Рисунок 20 – Дизайн CD-диска

В качестве агитационного материала была разработана серия листовок о каждом художнике. В них содержится контактная информация, краткое содержание о специфике работы мастера и его произведение. Формат был выбран шаблонный (равен листу А4), однако способ складывания решен нестандартно. Передняя сторона имеет ширину 70 мм, средняя и задняя 135 мм. Особенность сборки заключается в том, что задняя сторона сгибается в обратную сторону, тем самым делает видимым произведение художника. Конструкция листовок представлена на следующем рисунке.

Цветовое решение передней стороны листовок не случайно, оно сделано в контраст работе, акцентируя внимание на основной информации о художнике (см. рис. 21-23).

Рисунок 21 – Цветовое решение листовок

Рисунок 22 – Конструкция листовок

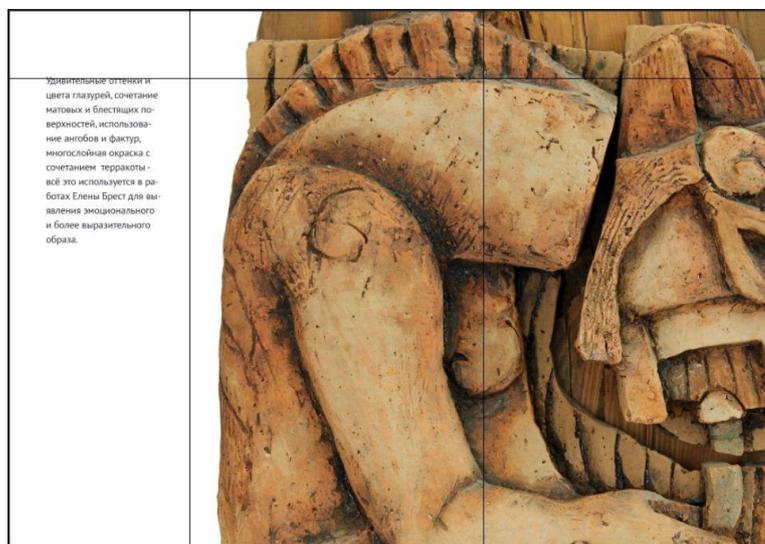

Рисунок 23 – Конструкция листовок

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Технология печати

Современным методом создания и тиражирования печатных изделий является цифровая печать.

Цифровая печать обычно определяется как любой печатный процесс, в процессе которого используются компьютерные электронные файлы для вывода на печать изделия, состоящего из растровых точек, тонера или краски. Многих ручных операций, которые свойственны процессам традиционной печати, можно избежать благодаря цифровым технологиям.

Цифровые печатные машины считаются более крупным вариантом настольных принтеров. Многие из них используют технологию электрофотографии для печати изображений, а некоторые применяют технологию краскоструйной печати. Большинство из них могут печатать на обеих сторонах бумаги за одно прохождение бумаги через машину (дуплексная или двусторонняя печать).

Однако прежде чем начать печать, следует обратить внимание на следующие факторы:

Качество – большинство цифровых принтеров печатают при помощи сухого тонера, и это обеспечивает достаточно хороший результат. Но в том случае, если качество печати является самым важным фактором, гораздо более целесообразным будет использование традиционных методов печати, например офсетную литографию.

Бюджет – если одним из важнейших факторов при печати книг является бюджет, и планируется печать сравнительно небольшого тиража изделий (до 500 экземпляров), то лучшим выбором станет цифровая печать. Если же необходима печать более крупных тиражей, можно печатать при помощи настольных компьютеров или цифровых печатных машинах, данный способ также является достаточно экономичным. Если же печатать предстоит большой тираж, с

точки зрения экономии наиболее эффективным будет использование традиционных печатных машин.

Каждый раз перед печатью того или иного макета появляется необходимость печати пробного оттиска, при использовании цифрового метода печати, этот процесс гораздо более простой, нежели при использовании традиционных видов печати. Цифровые пробные изображения можно распечатать непосредственно с самого электронного файла макета, а создание нескольких дополнительных кадров не требуется. При этом качество печати первого экземпляра является достаточным для последующей корректировки цветов и содержимого.

При печати изделий цифровым способом можно значительно сократить время между оформлением заказа и его получением. Это связано с тем, что при цифровой печати ручные операции, неотъемлемые при традиционной печати, отсутствуют. Если необходимо напечатать небольшой тираж за небольшой промежуток времени, то цифровая печать это идеальный вариант.

Цифровые печатные машины являются элементами технологии, которая называется «с-компьютера-на-бумагу». В них применяются печатные формы, которые могут быть изменены при каждом обороте печатной машины. Возможность изменять изображение на печатной форме позволяет печатать разные по содержанию страницы на каждом следующем листе бумаги, который проходит через печатную машину. Такой способ печати называется «печать с переменным контентом» и является уникальным свойством, присущим цифровым печатным системам.

3.2 Материалы, используемые в проектировании

Начало редакционной работы над книжным изданием происходит с отбора необходимых материалов для печати. Создание книги - это сложный технологический процесс, с определенными эргономическими требованиями для комфортного чтения. Для читателя важно качество бумаги на которой напечатан текст и иллюстрации, выбор покровного материала для крышек переплета, легкость разворотов книги при чтении, удобочитаемость шрифтов и сам вес

книги. Поэтому на этапе разработки важно продумать использование материалов, предназначенных для изготовления книг.

Для изготовления книги необходимы бумага, форзацная бумага, картон, ткань, каптал и краска.

Бумага является листовым материалом, состоящим из беспорядочно переплетенных между собой и спрессованных подобно войлоку волокон. Древесина хвойных и лиственных пород, солома и тростник служат сырьем для производства бумаги. Лучшей принято считать бумагу из тряпичного сырья и хлопковых волокон. Также качественную бумагу получают из волокон целлюлозы, полученную из древесной массы, подвергнувшей химической переработке. В состав бумаги для прочных изделий добавляют синтетические волокна.

Для того чтобы бумага меньше впитывала в ее состав вводят специальные водоотталкивающие вещества: парафин, клей, канифоль или крахмал.

Проклейка необходима для различных видов бумаг, в том числе и офсетной, форзацной и обложечной, они также увлажняются в процессе полиграфического производства.

Цветная бумага нужна для изготовления обложек, оклейки переплетов и форзацев. Для ее получения в бумажную массу добавляют краску.

В полиграфической промышленности бумагу используют для печати книг, изготовления переплёттов и для упаковки.

Существует классификация бумаги для печати, в которой выделено восемь видов – это газетная, типографская, офсетная, для глубокой печати, обложечная, форзацная, картографическая и прочая.

Долговечность книги и её эстетические свойства зависят от качества бумаги. По ГОСТу 7.4-95 издательствам рекомендуется указывать в выпускных данных вид, номер и формат бумаги.

В книге «Искусство как образ жизни» используется мелованная бумага массой 1 м2 150 г. Она состоит из бумаги основы и нанесенного на нее с двух

сторон покровного мелового слоя, который придает бумаге гладкость и белизну.

Для изготовления книги используются специальные печатные краски, которые в зависимости от их назначения делятся на краски для высокой, плоской и глубокой печати.

Печатные краски, представляют собой пигмент, тщательно растёртый в растительном или минеральном масле. Красящими веществами цветных красок являются органические красители, пигменты и металлические порошки, имитирующие золото и серебро. Наиболее важными свойствами таких красок являются цвет, кроющая способность, способность закрепляться на бумаге и светостойкость.

К переплетным материалам относятся: картон, отделочные и покровные материалы.

У картона должна быть гладкая и ровная поверхность, высокая механическая прочность на разрыв и излом, он не должен расслаиваться, пропускать клей и иметь морщины и складки. Картон для обложек должен быть прочен, не расслаиваться и иметь лощеную поверхность. Прессшпан – вид картона, который отвечает всем требованиям, он сильно спрессован, хорошо лощен и проклеен цветным картоном для придания высокой механической прочности.

Покровные материалы используются для покрытия сторон переплетных крышек книги. Они могут быть на тканевой и на бумажной основах.

К материалам на тканевой основе относятся хлопчатобумажные, шелковые или штапельные ткани с открытой ткацкой фактурой, которые покрыты слоем прозрачного бесцветного нитроцеллюлозного лака. Для оклейки переплета наиболее пригодны специально отделанные ткани, которые принято называть техническими грунтованными, или переплетными; из них чаще всего применяются коленкор и ледерин.

Коленкор – переплётный материал на тканевой основе со специальным покровным слоем, не пропускающим клея.

Ледерин – переплётный покровный материал на основе миткаля, покрытого эластичным водо- и клеенепроницаемым слоем.

Для защиты от внешних воздействий и улучшения товарного вида сторонки переплётов и корешок подвергают ламинированию – припрессовке полимерной прозрачной пленки. Ламинирование может быть клеевое и бесклеевое. Для клеевого способа припрессовки используют триацетатную, лавсановую и полипропиленовую пленки.

3.3 Книжное издание

3.3.1 Система верстки книжного издания.

Верстка книг представляет собой процесс размещения текстовых и графических материалов на страницах или полосах издания заданного формата, отвечающий определенным композиционным, гигиеническим и стилевым требованиям.

В начале работы над версткой издания нужно правильно и грамотно построить модульную сетку. Она является структурой расположения графических элементов на страницах. Модуль является основой модульной сетки, он должен визуально определяться шириной и высотой модульной единицы. Их можно построить с помощью вертикальных колонок и горизонтальных линий.

подавляющее большинство типографских сеток строится на базе формата листа бумаги, взятого за основу издания. Колонки и базовая сетка страниц создается с помощью автоматических команд программы. Сетка создается для всего разворота, а не для каждой страницы отдельно. Это делается для того, чтобы весь журнальный разворот воспринимался как единое целое.

Кроме распределения по колонкам, в модульной сетке используются также базовые горизонтальные линейки. К ним привязываются строки текста и границы графических элементов для визуального упорядочения и выравнивания.

Заголовки могут помещаться как в одной колонке, так и простираться на несколько колонок или даже являются единственным элементом для всей страницы.

Точно так же и графические изображения (фотографии или иллюстрации) могут занимать одну или несколько колонок, а могут и заполнять собой весь разворот. Довольно распространен прием, когда фотография занимает собой одну часть разворота целиком и немного распространяется на вторую часть с тем, чтобы визуально объединить обе части.

При верстке книги «Искусство как образ жизни» были выбраны следующие параметры:

- 1) размер страницы: 215 x 235 мм;
- 2) размерность основного текста: 11 pt;
- 3) размерность заголовочного шрифта 54 pt;
- 4) значение интерлиньяжа - 14 pt.

3.3.2 Технология изготовления издания.

Технологию цифровой печати можно разделить на 2 категории: печать с использованием прямой печатной формы, и печать с использованием переменной печатной формы. Рассмотрим вид печати с использованием переменной печатной формы. Данный способ цифровой печати по другому можно назвать печатью «с-компьютера-на-печать», он представляет собой полностью цифровую технологию, от начального этапа разработки дизайна вплоть до обработки и распечатки. Способ «с-компьютера-на-печать» позволяет печатать полиграфические изделия, в которых все страницы отличаются друг от друга. Печать с использованием прямой печатной формы предполагает создание печатных форм или негативов при помощи электронных файлов. Данная технология существует в нескольких вариантах: «С-компьютера-на-фотонаборный-аппарат»: при помощи специального фотонаборного оборудования цифровые файлы сначала выводятся на фотопленку, затем, для создания изображения на печатных формах используются негативы. На следующем этапе данные формы устанавливаются на печатающие машины для печати необходимой информации.

«С-компьютера-на-печатную-форму»: этот метод также известен как цифровое изготовление печатных форм. Данный метод печати включает в себя

разработку дизайна макета непосредственно на компьютере и последующий вывод изображения на печатную пленку непосредственно с электронного файла. Заключительным этапом после нанесения изображения является установка на печатающие машины и печать макета.

«С-компьютера-на-печатную-форму-на-печатной-машине»: данный метод печати подразумевает нанесение изображения на печатную форму, установленную на устройстве прямой печати непосредственно с компьютера. Этот способ позволяет изменять печатную форму каждый раз, когда запускается печатная машина. В этом случае пропадает необходимость установки различных печатных форм для каждой отдельной части печатаемого макета.

Печать книг начинается с получения оригинала-макета из издательства. Оригинал-макет сопровождается техническим заданием, в котором перечислены формат, тираж, тип переплета, красочность печати, объем книги – то есть, все технические данные книги.

Затем оригинал-макет используется для вывода печатных форм, если книга идет на офсетную печать, или выводится на печать напрямую с компьютера, если речь идет о цифровой печати или печати на ризографе.

Печать книг выполняется не постранично, как печатает офисный принтер, а большими листами, на каждом из которых умещается 8, 16 или 32 страницы будущей книги. Такие типографские листы называются спусковыми листами или спусками.

Когда спусковые листы будут отпечатаны, тираж передается на переплет. Листы сгибаются, разрезаются, собираются в блоки (книжные блоки) сшиваются или проклеиваются. Затем собранные книжные блоки комплектуются мягкой обложкой или переплетной крышкой. В итоге получается готовая книга.

Коротко как делается книга:

- 1) автор пишет книгу;
- 2) в издательстве проводится проверка текста на ошибки;
- 3) ищутся иллюстрации для текста;

- 4) верстальщик на компьютере планирует, где будут размещаться иллюстрации, текст, заголовки, размеры шрифтов;
- 5) передают файлы в цифровой форме в типографию;
- 6) из файлов в типографии изготавливают печатные формы;
- 7) на пишущей машине из форм печатают изображение на бумаге;
- 8) отпечатанные листы фальцуются (сгибают) на фальцевальных машинах, и подбирают в блок, в соответствии с порядком страниц;
- 9) скрепляют тетради в блоки с помощью ниток или клея;
- 10) изготавливают обложку, и прикрепляют к блоку;
- 11) подрезают книжку с мягким блоком (с твердым блоком подрезают до скрепления);
- 12) сушат книгу под прессом, проверяют и упаковывают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художественное оформление книги несет другую смысловую информацию, в отличие от буклетов, открыток, визиток, но оно должно манить и завлекать. Нужно стремиться к тому, что рука читателя потянется именно к вашей, особенной книге, которая привлечет внимание своим неординарным, ярким, интересным оформлением. Для дизайнера книги стоит более сложная задача - раскрыть суть книги в ее художественном исполнении.

Оформление книги должно визуально привлекать потенциального читателя. Книга должна быть не только носителем информации, но и предметом искусства, потому что она является родоначальницей полиграфической продукции.

В ходе работы над дипломным проектом, был проведен анализ ситуации в городе Благовещенске по разработке и продаже книжных изданий, посвященных амурским художникам, изучены аналоги, особенности книжной верстки, основные материалы и виды печати, используемые в проектировании книжного издания, разработана дизайн-концепция издания, художественное оформление книги. Был проведен сбор информации об амурских художниках, проведены фотосессии и запись интервью, из полученных материалов совершена верстка и итоговый вариант макета книжного издания «Искусство как образ жизни» сдан в печать.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения. Взамен ГОСТ 7.4-86. Общие положения 3 с.
- 2 Антонова, С.Г. Редакторская подготовка издания: учебник / С.Г. Антонова, В.И. Васильев, И.А. Жарков [и др.] – М.: Логос, 2004. – 486 с.
- 3 Буковецкая, О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2000. – 304 с.
- 4 Буковецкая, О.А. Основы допечатной подготовки. – М.: NT Press, 2005. – 159 с.
- 5 Водчиц, С.С. Эстетика пропорций в дизайне: Система книжных пропорций: учеб. пособие / С.С. Водчиц. – М.: Техносфера, 2005. – 240 с.
- 6 Воробьев, Д.В. Технология послепечатных процессов. – М.: МГУП, 2000. – 240 с.
- 7 Стефанов, С. Офсетные и цифровые технологии печати. – М.: Книга по требованию, 2014 – 96 с.
- 8 Гельмут, К. Энциклопедия по печатным средствам информации. Технологии и способы производства / Киппхан Гельмут / Пер. с нем. – М.: МГУП, 2003. – 1280 с.
- 9 Завгородний, В.Г. Видеосамоучитель Adobe InDesign CS2 (+CD). – СПб.: Питер, 2007. – 464 с.
- 10 Козлова, М.М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 52 с.
- 11 Майсурадзе, Ю.Ф. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Н.П. Маковеев [и др.] – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 640 с.
- 12 Мильчин, А.Э. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское оформление издания / А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.

- 13 Пикок, Дж. Издательское дело: Книга от замысла до упаковки / Пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЭКОМ, 2000. – 421 с.
- 14 Полянский, Н.Н. Основы полиграфического производства. – М.: Книга, 1991. – 352 с.
- 15 Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 496 с.
- 16 Хведчин, Ю.И. Послепечатное оборудование. – М.: МГУП, 2003. – 466 с.
- 17 Шеберстов, В.И. Технология изготовления печатных форм. – М.: Книга, 1990. – 224 с.
- 18 Мильчин, А. Подготовка и редактирование аппарата книги. – М.: Школа издательского и медиа бизнеса, 2000 – 256 с.
- 19 Стефанов, С. Полиграфия и технологии печати. – М.: Либроком, 2014 – 144 с.
- 20 Харин, О. Цифровая печать. Основные технологии и оборудование / О.Харин, Э. Сувейздис. – М.: Книга по требованию, 2015 – 358 с.
- 21 Ландер, А. Самоучитель Adobe InDesign. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015 – 153 с.
- 22 Райтман, М. Adobe InDesign/ Официальный учебный курс (+ DVD-ROM). – М.: Эксмо, 2000 – 480 с.
- 23 Мильчин, А. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление издания / А. Мильчин, Л. Чельцова. – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014 – 1010 с.
- 24 Ахманов, М. 5 элементов литературного творчества. – М.: Москва, 2016 – 322 с.
- 25 Хайди, Т. Технологии Печати. 5-е изд. – М.: Принт-медиа центр, 2006. – 232 с.
- 26 Воробьев, Д.В. Технология послепечатных процессов. – М.: МГУП, 2000. – 393 с.

- 27 Могоинов, Р.Г. Проектирование полиграфического производства. – М.: МГУП, 2005. – 194 с.
- 28 Как создаются книги. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.livelib.ru/blog/news/post/15831>. – 21.05.2016
- 29 Бумага для печати книг. Виды и особенности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pero-print.ru/bumaga>. – 14.05.2016
- 30 Как печатают книги. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sciential.ru/library/modern-technology/0900.html>. – 12.05.2016
- 31 Способы печати книг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://capitalpress.ru/library/sposoby-pechati-knig.php>. – 16.05.2016
- 32 Виды печати и способы их применения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://capitalpress.ru/library/sposoby-pechati-knig.php>. – 17.05.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Инсталляции на улицах города

Рисунок А.1 – Инсталляция «Парящие зонтики», созданная художниками из группировки Sextafeira Producoes, Португалия

Рисунок А.2 – Лестница с рыбами, парк Наксан

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Структура книги

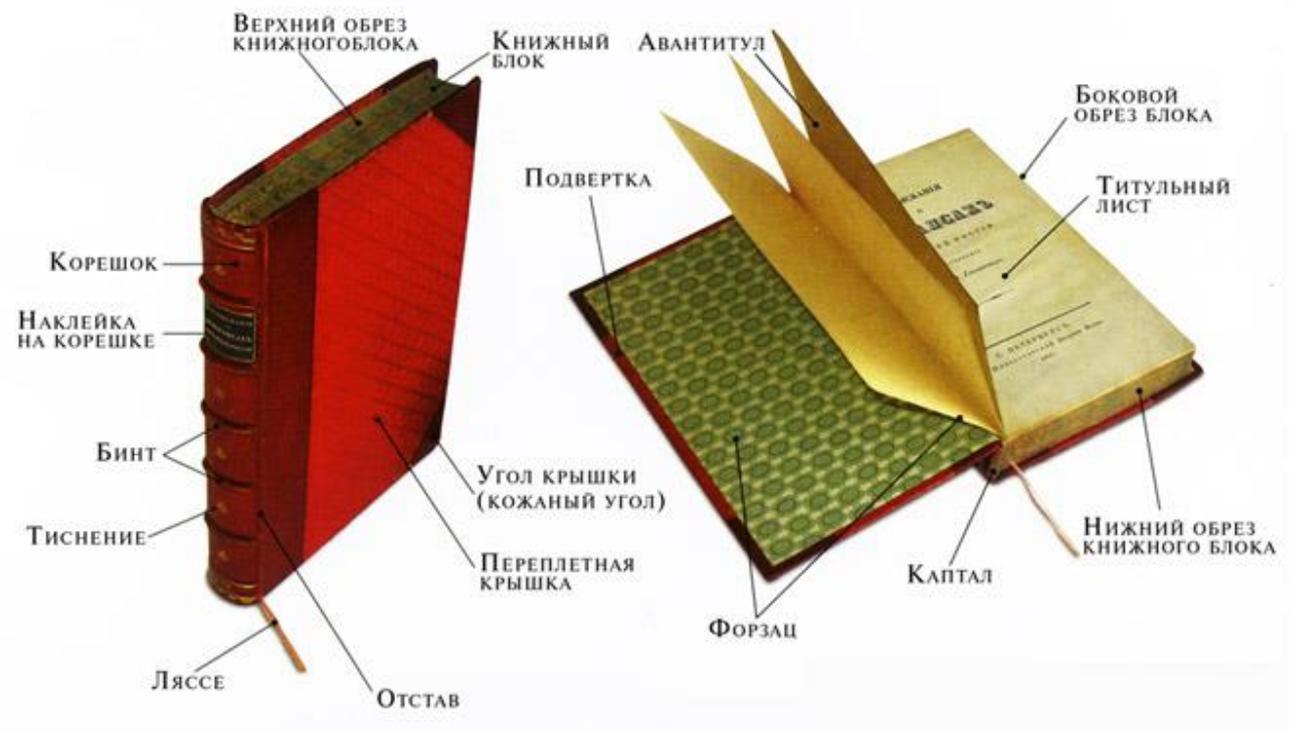

Рисунок Б.1 – Структура и элементы книги

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Журнальная верстка

Рисунок В.1 – Пример журнальной верстки

Рисунок В.2 – Пример журнальной верстки

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Использование фотографий в журнальной верстке

Рисунок Г.1 – Портрет Дэвида Мэллона на его рабочем месте (Philippi, Cape Town, South Africa)

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г

Рисунок Г.2 – Портрет деревообработчика на его рабочем месте

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Аналогичные объекты разработки

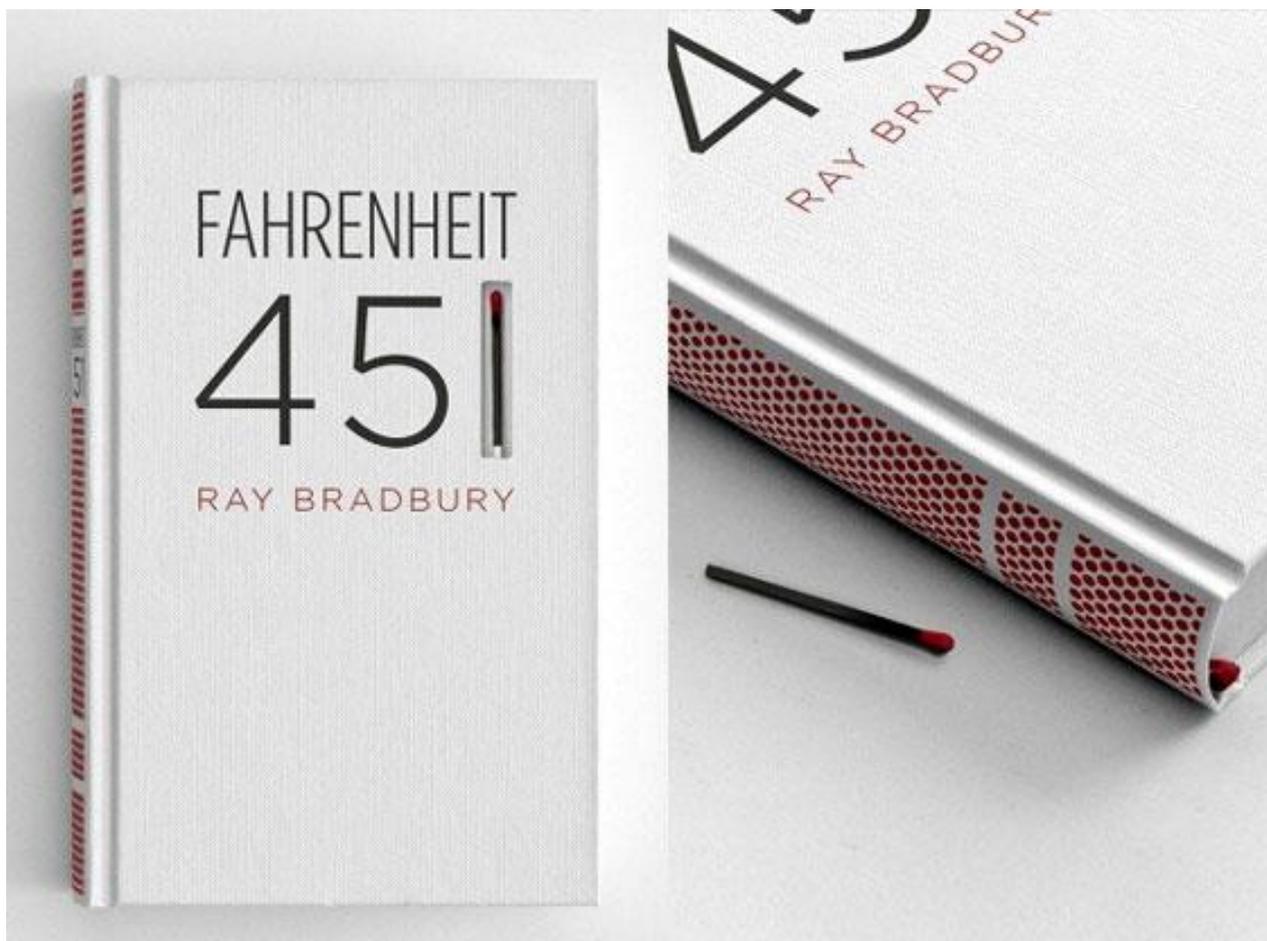

Рисунок Д.1 – Книга Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Д

Рисунок Д.2 – Книга-ночник

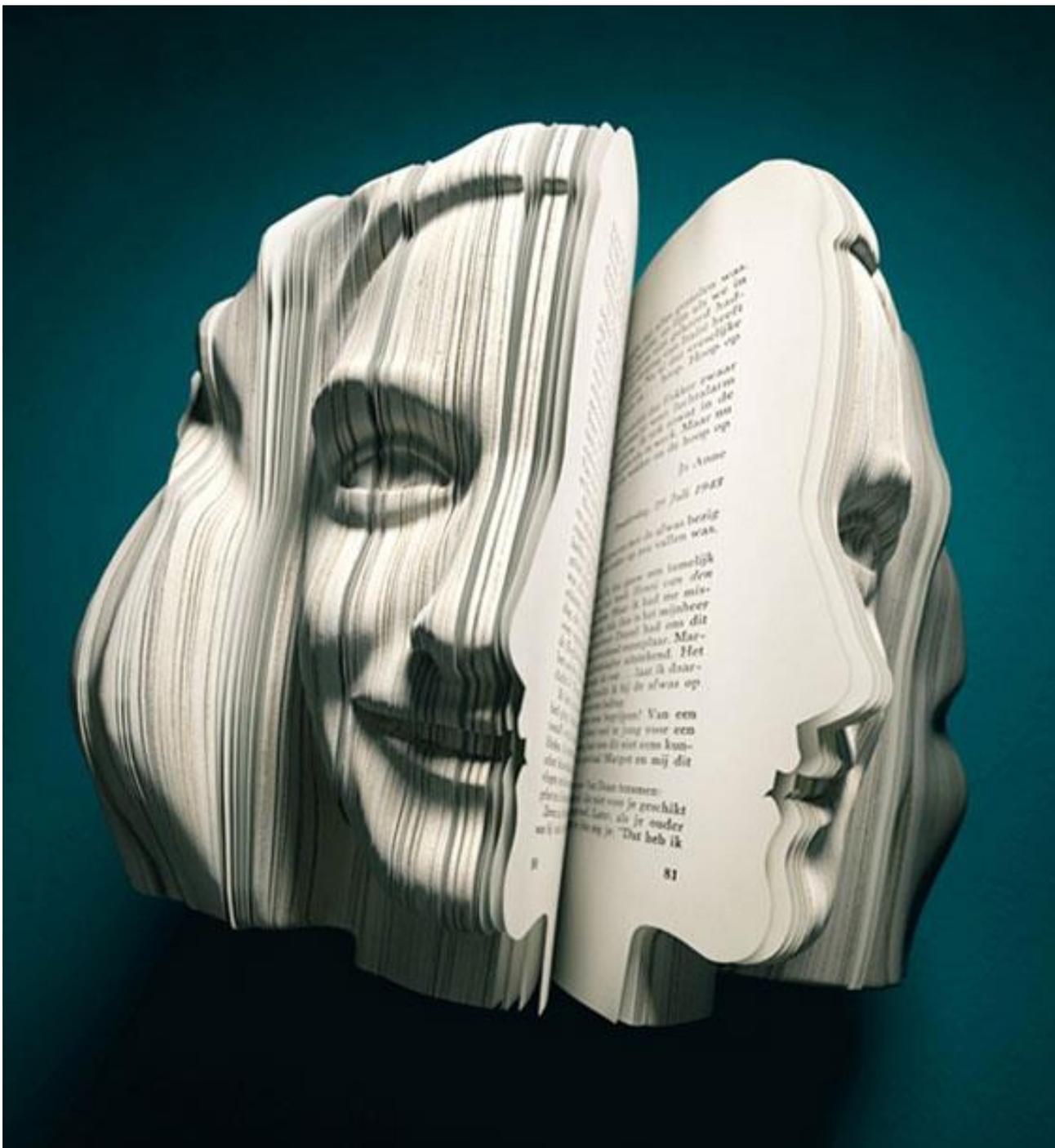

Рисунок Д.3 – Объемная книга Gerschreven Portretten