

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой
_____ Д.Н. Сурин
_____ 2018 г.

ПРОЕКТ ОФОРМЛЕНИЯ АЛЬБОМА
«АРХИТЕКТОР МАРИЯ ПЕТРОВНА МОЧАЛОВА. ГРАФИКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ – 54.03.01.2018.86.ПЗ ВКР

Руководитель проекта, доцент
_____ О.И. Воробьева
_____ 2018 г.

Автор проекта студент группы АС-415
_____ Т.И. Сигачева
_____ 2018 г.

Нормоконтролер, доцент
_____ М.Ю. Сидоренко
_____ 2018 г.

Челябинск 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	
1.1. Анализ аналогов. Принципы оформления художественных альбомов.....	9
1.2. Анализ предпроектной ситуации.....	13
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	
2.1. Постановка проектных задач	18
2.2. Функционально-технологические и эргономические решения.....	23
2.2.1. Подбор шрифтов: шрифт Зодчего.....	35
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	38
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1 Аналогии	39
Приложение 2 Основные разработки оформления.....	
Приложение 3 Макет подачи.....	

АННОТАЦИЯ

СИГАЧЕВА Т.И. Группа АС-415.

Выпускная квалификационная работа: проект оформления альбома «Архитектор Мария Петровна Мочалова. Графика», ЮУрГУ, кафедра ДИИС, 2018.

50 с., 25 рис., 3 прил., 10 библиогр. источ.

Ключевые слова: верстка, модульная сетка, книжное издание, оформление альбома, архитектура.

Целью данной работы является разработка графического оформления альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварельных художественных работ архитектора М.П. Мочаловой.

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных задач:

1. Проанализировать теоретические основы оформления альбомов художников и архитекторов;
2. Изучить налоги и принципы создания альбомов репродукций;
3. Разработать уникальную модульную сетку;
4. Собрать и систематизировать материалы об архитектурном наследии М.П. Мочаловой, а также её творчестве;
5. Разработать графическое оформление альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварели архитектора М.П. Мочаловой.

Объект исследования – творчество М.П. Мочаловой.

Предмет исследования – дизайн оформления альбома архитектурных проектов и творчества.

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе теоретические основы и проектные предложения в разработке оформления альбома на тему «Архитектор Мария Петровна Мочалова. Графика».

В первой главе рассмотрен анализ ситуации, характеристика исходных данных. В практическом разделе описаны самостоятельно выполненные дизайнерские разработки.

Полученные результаты состоят из нескольких составляющих – разработанная уникальная модульная сетка, графическая часть альбома: шрифты, стилеобразующие элементы.

Новизна работы определяется выбором как объекта изучения творчества М.П. Мочаловой, впервые предложенного для обобщения, систематизации и комплексного представления материала.

Работа имеет практическую и теоретическую значимость, ее результаты могут быть использованы для изготовления альбома творчества архитектора М.П. Мочаловой.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Растущий интерес к архитектурному наследию Челябинска побуждает заняться изучением и фиксацией уцелевших образцов, свидетельствующих о неиссякаемых творческих способностях выдающихся людей, оставивших свой след в архитектурном облике города. Сейчас очень важно, чтобы имена людей, так много сделавших для родного города, навсегда остались в памяти новых поколений челябинцев.

М.П. Мочалова заслуженный архитектор, человек, выпускница Московского архитектурного института 1947 г., талантливый педагог и художник, официально удостоенная в 2008 году звания «Почетный гражданин города Челябинска», человек с большой буквы, внесший значительный вклад в развитие архитектуры Южного Урала и в создание современного облика города Челябинска. Актуальность исследования определяется принципиальным изучением для дальнейшего комплексного представления творчества Марии Петровны.

Создание альбома, включающего в себя помимо систематизированных графических и проектных работ архитектора, информацию об основных событиях и датах жизни М.П. Мочаловой, позволит заинтересованному читателю узнать Марию Петровну не только, как грамотного профессионала, но и как чуткого, доброго и интеллигентного человека.

Степень разработанности проблемы. По данной тематике создания творческих альбомов существует множество изданий, адресованных как специалистам–искусствоведам и историкам архитектуры, так и широкому кругу людей, интересующихся историей искусства и культуры.

Например, альбом, посвященный Анатолию Николаевичу Ни, выпущенный в год 70–летия Сахалинской области. Художественный альбом – память не только о творчестве, но и о личности конкретного художника, раскрывающая помимо художественных талантов, многогранность личности, красоту человеческих качеств. Альбом А.Н. Ни насыщен фотографиями периода его пребывания на Сахалине; в качестве обложки была выбрана фотография скульптуры, находящейся в фонде Третьяковской галереи.

Альбом художника Карла Шпицвега интересен решением своей структуры: последовательность в художественном ряде начинается от набросков, переходя к самим картинам и их репродукциям.

Альбом Б. Рыбченкова имеет горизонтальный формат, являясь тем самым решением для верстки панорам.

Объект исследования – творчество М.П. Мочаловой.

Предмет исследования – дизайн оформления альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварельных работ М.П. Мочаловой.

Цель исследования – разработка графического оформления альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварельных художественных работ архитектора М.П. Мочаловой.

Задачи исследования:

1. Проанализировать теоретические основы оформления альбомов художников и архитекторов;
2. Изучить налоги и принципы создания альбомов репродукций;
3. Разработать уникальную модульную сетку;
4. Собрать и систематизировать материалы об архитектурном наследии М.П. Мочаловой, а также её творчестве;
5. Разработать графическое оформление альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварели архитектора М.П. Мочаловой.

Новизна исследования. Впервые разработано графическое оформление для комплексного представления творчества архитектора М.П. Мочаловой.

Теоретическая значимость работы. Систематизированное представление работ, являющихся архитектурным наследием Челябинской области, имеет значимость для краеведов, педагогов, а также для людей, интересующихся архитектурой. Материал, включенный в альбом, может быть использован в исследовательских или учебных целях.

Практическая значимость работы. Разработанное графическое оформление может быть использовано для изготовления альбома творчества архитектора М.П. Мочаловой.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Анализ аналогов. Принципы оформления художественных альбомов

Перед началом работы над проектом по оформлению альбома о творчестве М.П. Мочаловой, необходимо исследовать основные принципы оформления изданий данной категории (см. рис. 1.1–1.6).

Говоря о верстке многостраничных изданий, следует определить, что из печатной продукции является таковыми. Итак, многостраничные издания — это издания, включающие в себя более четырех полос. Такие издания могут быть периодическими (журналы, каталоги) и непериодические (книги, брошюры, презентации).

Есть несколько основных принципов многостраничной верстки. Они могут относиться и к другой печатной продукции, особенно серийной. Итак, выделяют три основных:

- единообразию (кегель шрифта везде одинаковый, заголовки и текст на одной удаленности от краев, изображения заверстаны единым способом и т.д.);
- удобочитаемость (относится абсолютно к любой печатной продукции; следует учитывать правила набора, то есть кегль шрифта, интерлиньяж, поля и т.д.);
- гармоничность (все изображения, шрифтовое начертание, кегль шрифта, дополнительные графические элементы должны быть грамотно подобраны друг к другу);

Единообразие вёрстки – это одинаковый характер вёрстки всех полос издания, имеющих одинаковые элементы, в частности: равенство всех спусков на начальных полосах, примерное равенство отбивок всех заголовков и подзаголовков различных рангов, примечаний в тексте, сносок, подписей под рисунками, одинаковый способ заверстки однотипных иллюстраций (вразрез или в оборку), одинаковая отбивка колонтитулов и колонцифр, сигнатур и норм и т. п.

Приводностью вёрстки называют полное совпадение общих размеров четных и нечетных полос, а также точное совмещение строк основного текста на этих полосах между собой (на просвет). Достигается приводность вёрстки путём приведения всех частей текста, набранного шрифтами кегля, отличного от основного, а также формул, таблиц и иллюстраций к целому числу строк основного кегля с помощью отбивок сверху и снизу [1].

Удобочитаемость – это свойства текста, от которых зависит легкость его восприятия. Она зависит от полиграфического исполнения и от стилистики текста издания [2].

Одним из важных параметров является выбор кегля. Оптимальным считается кегль от 9 до 14, для художественной литературы предпочтителен кегль от 10 до 12. В целях экономии бумаги нередки случаи, когда издатель намеренно уменьшает кегль, что приводит к печальным последствиям. Читатели с плохим зрением, а таких в наше время становится все больше и больше, будут себя

чувствовать некомфортно во время чтения такого издания, а то и вовсе откажутся от него.

Еще один параметр – ширина строки. Выполняя печать книги необходимо ориентироваться на оптимальное значение от 50 до 55 символов в строке. Если строка будет чересчур короткой, то взгляд надо будет слишком часто переводить с одной строки на другую, что довольно утомительно. Для прочтения очень длинной строки необходимо широкое поле зрения, что также некомфортно.

Степень удобочитаемости во многом зависит от межбуквенных, межсловных и межстрочных расстояний. Изменение межбуквенных пробелов называется трекингом. Увеличение трекинга делает текст более разряженным и светлым, а его уменьшение – более плотным и темным. Он часто применяется для вгонки (выгонки) строк. Изменение интерлиньяжа, т. е. междустрочного пробела, делает текст или более легким и воздушным с его увеличением, или тяжелым и плотным с его уменьшением. Конечно, для текста с меньшим интерлиньяжем количество строк на странице увеличится, а значит, можно будет значительно снизить расходы на бумагу. Но читать такой текст будет довольно тяжело. Ширина строки и величина интерлиньяжа зависят друг от друга. Так для строк шириной от 50 до 55 знаков междустрочный интервал можно сделать в два пункта. Этого будет вполне достаточно для комфортного чтения. При увеличении ширины строки до 60 знаков интервал необходимо увеличить до трех пунктов.

Формат многостраничного издания можно рассчитать при помощи специальной схемы или использовать оптимальные стандарты из ГОСТ 2962-86 [3].

Цвет, в котором будет исполнено оформление также важен, ведь он дает возможность выделить главное и убрать на второй план второстепенное. Психологический аспект восприятия цвета неразрывно связан с социально-культурным и эстетическим. Всякий отдельно взятый цвет или сочетание цветов может восприниматься человеком различно в зависимости от культурно-исторического контекста, от пространственного расположения цветового пятна, его формы и фактуры, от настроенности и культурного уровня зрителей и многих других факторов.

Существует множество приемов цветового оформления книги: красочное созвучие или единство цвета; чередование цветов, то есть ритм; свободное неожиданное сочетание цветов, игра красок (см. рис. 1.9, 1.10).

Иногда цветовое решение книги, в особенности обложки, может подсказать читателю название или смысл книги. Часто гармонизация цветов превращается в цель, но это всего лишь один из способов поддержки смысла книги, а не основное ее содержание. Яркое цветовое оформление может сыграть и негативную роль, если будет перетягивать внимание читателя на себя.

Верстка книг одна из основных операций изготовления форм и фотоформ. Эта операция включает в себя формирование полос определенного формата. В процессе верстки полосы издания приобретают заверченный вид. От того, как

размещены текст, таблицы, формулы, иллюстрационный материал, заголовки, зависит качество оформления издания.

Создание художественных альбомов требует кропотливого труда и профессионализма на каждом этапе работы. Главное отличие верстки альбома от верстки книги в том, что здесь на первом месте изображения и иллюстрации. Именно иллюстрации дают наглядное представление о творчестве конкретного архитектора или художника.

Как правило, при верстке книги учитывают единицей не одну полосу, а целый разворот. Кроме того, встает вопрос о размере каждой из картинок. При постановке на одном развороте двух иллюстраций, которые одинаковы по своему смыслу (например, портреты), они должны быть одинакового размера. При постановке различных по характеру и размеру иллюстраций на один разворот чаще всего их выравнивают по нижнему краю.

За последний век визуальный образ книги претерпел значительные изменения. С начала XX века начали использоваться абсолютно все средства для достижения визуального эффекта. Все современные типографские и фотографические средства украшают и изменяют облик книги.

Еще в средние века книга использовалась только для фиксации произнесенного слова. По прошествии времени скорость чтения увеличивалась, как и число образованных людей, люди начали читать уже не вслух, а «про себя». Вскоре потребовался и другой формат книг, и другой размер литер.

Современная техника чтения отражается, главным образом, на специфическом газетно-журнальном формате: длинные строки сочетаются с короткими, шрифтовые группы разных стилей, отдельные слова или предложения печатаются с разной разрядкой. Как и газетный текст, визуальный облик газетно-журнальной продукции – это символ темпа современной жизни. Сейчас в журналах преобладают фотографии, тексту же отведено второстепенное место. Раньше было ровно наоборот: текст иллюстрировался небольшим количеством изображений.

Ян Чихольд говорил, что совершенное полиграфическое оформление есть скорее наука, нежели искусство. Овладение ремеслом – неперемнное условие, но это еще не все, необходим и уверенный вкус, отличающий совершенный труд и опирающийся на ясное знание законов гармоничного оформления [4].

В основе грамотного оформления книги лежит полная гармония всех элементов, начиная от формата страницы, заканчивая нумерацией. Каждый элемент должен быть пропорционально относителен всем другим элементам.

Соотношения полей страницы, интерлиньяж, разрядка букв, выключка – все это наиболее важные элементы совершенной страницы книги.

Основным принципом для оформления любой книги должна быть удобочитаемость. Потому что, если текст приходится расшифровывать, значит, он нечитабелен и неудобен для потребителя.

Сама гармония между размерами страницы и наборной полосы возникает благодаря однородности их пропорций. Кроме того, формат книги напрямую

зависит от ее назначения. Ян Чихольд в своем труде «Облик книги» разделяет их на две категории: портативные книги и настольные. Первые можно легко носить с собой и читать от случая к случаю, вторые же лежат на письменном столе, их нельзя читать свободно держа в руке.

Сейчас существует невообразимо много пропорций страниц. Каждый знает о соотношении золотого сечения: примерно 1:1,618. Есть так же его примерные значения 5:8 и 2:3. Золотое сечение – это идеальное соотношение сторон, но человек всегда тем или иным образом ищет его в окружающих предметах, поэтому все форматы основаны именно на приближении к нему.

Далеко не всегда можно сделать наборную полосу такой, какой она должна быть по канонам. Обычно это становится возможным лишь в том случае, когда книга состоит из одного разворота, так как при брошюровке книги часть внутренних полей страницы «съедается» за счет переплета и изгиба страниц. Поэтому существует правило о том, что оба корешковых поля должны оказаться равны внешним полям страницы. Только в этом случае наборные блоки будут на достаточном расстоянии друг от друга, но не будут слишком разделены.

Грамотный выбор материалов для изготовления издания является одним из важнейших этапов его создания, залогом качества и долговечности издания. Выбор зависит от способа печати, назначения издания и его «ценности», тиража и объема и должен соответствовать тем критериям оформления, которые требуют от материалов определенных качеств. Основные из этих критериев – иллюстрации, внутреннее и внешнее оформление издания [6].

Аналоги зарубежных изданий служат примером для подражания в грамотном использовании модульных сеток. В их «воздушном» пространстве текст всегда выглядит лаконично и изящно, а красочные иллюстрации подчеркивают эстетическую форму. Вариативность расположения иллюстрации и текста всегда очень важна в компоновке любого издания. При изготовлении издания все производственные процессы тесно взаимосвязаны. Художественное оформление как эстетическая сторона производства и технология изготовления издания как сторона техническая, несмотря на различность по своей «природе», оказывают друг на друга непосредственное влияние. Так, например, выбор формата издания напрямую влияет на расход бумаги, а плотность бумаги влияет на толщину блока и, соответственно, его внешний вид и гармоничность пропорций готовой книги.

Книжный дизайн основан на поиске нового в области хранения информации, создании и сохранении традиций, что определило два основных направления книжного дизайна: радикальное и традиционное, в свою очередь делящихся соответственно на кодотворческий и формотворческий, конструктивный и декоративный пути. Таким образом, было сформировано новое отношение к книжному дизайну. Что в свою очередь позволило рассматривать книжный дизайн как непрерывающуюся творческую деятельность человека в области передачи и хранения информации, утверждения определенных духовных и эстетических тенденций, а также как элемент социальных и экономических отношений. Суть движения содержания сообщения от источника к потребителю

посредством книги в том, что при возникновении необходимости передать сообщение, встают вопросы, как и в какой форме? Возникают фундаментальные проблемы кодирования информации и предметной формы для ее передачи. Создаются кодирующие и декодирующие механизмы языка, графика записи информации, способы нанесения на предметную форму. При помощи кодирующего механизма языка создается текстовое сообщение. Далее решаются прикладные задачи формообразования с учетом характерных особенностей потребителя (социальный, национальный, профессиональный и другие факторы). Дизайн-концепция позволяет преобразовать текстовое сообщение в книгу, доступную и удобную для потребителя. Книга расшифровывается потребителем при помощи декодирующего механизма языка, так содержание сообщения доходит до потребителя. Великий теоретик и практик искусства книжного оформления Владимир Фаворский писал: «Искусство оформления книги — это высокое искусство. Прежде всего, это синтез искусств, объединяющий объемные моменты, почти скульптуру, с изобразительными: шрифтом и иллюстрацией. Книга, как и архитектура, воспринимается во времени. От страницы к странице мы движемся по книге. Но движение по книге не должно быть машинальным. Подчиняясь определенному ритму, оформление движения по книге организует наше восприятие прочитанного, тема, уже данная в слове, должна быть дана в книге: в скульптуре (переплет), в архитектуре (макет), в графике (шрифт), в цвете (иллюстрация). Все это должно дать теме большую реальность».

Принципы творчества, открытий и нестандартных решений, так же, как и композиционные приемы, одинаково работают в разных областях. Везде, а особенно в рекламных и дизайнерских работах, требуются неожиданный подход, показ в новом ракурсе, необычном свете.

1.2. Анализ предпроектной ситуации

Для формирования целостного представления о проектируемом издании проведено исследование структуры изделия и его аналогов, поиск вариантов композиционных, конструктивных и пластических решений. Проводимое на начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях книжного дизайна и об облике проектируемого изделия, позволило выявить основные тенденции оформления научно-популярной и художественной литературы, а так же о способе изготовления твердого переплета, о наличии аналогов проектируемого издания [7].

Основными факторами исследования являются его целевое и функциональное назначение, читательский адрес, характер информации, а также экономические и организационно-технические условия работы над книгой. Цель любого издания определяют те, кто инициирует и финансирует его выпуск, в конечном итоге главной задачей этой деятельности всегда является распространение информации с рекламными, образовательными, воспитательными и другими целями. Функциональное назначение рассматривается как более четкое и ясное

выражение «целевого назначения». Определённая функция закладывается уже в жанровую природу произведения: учебник учит и воспитывает, энциклопедия даёт справочную информацию, иронический детектив развлекает, а альбом фиксирует результаты научных исследований. В соответствии с функциональным назначением оформляются выходные данные, подбираются иллюстрации и редактируется текст. Следует также учитывать и более узкое понятие «функции» как способа использования книги. Так, конструкционная и содержательная разница между развлекательными изданиями в карманном переплёте и избранными произведениями классиков. Последние, кроме твёрдого переплёта, снабжаются как минимум предисловиями и вступительными статьями. Карманный разговорник отличается от толкового словаря не только размером и конструкцией, но, прежде всего, более практическим отбором информации, упрощением текста и его организации. В зависимости от функционального назначения строится аппарат издания: в научных изданиях даётся полный библиографический список, а в учебных и научно-популярных – только рекомендательный. Есть возрастные и тендерные предпочтения в различных жанрах художественной и научно-популярной литературы [10].

В пример исследования взята альбом Гаральда Боссе (автор В.И. Андреева) Гаральд Боссе В альбоме дается обзор творческого наследия крупного архитектора второй трети XIX века Гаральда Эрнестовича (Гаральда Юлия) Боссе на основе обширного архивного материала и натуральных исследований. Раскрывается разносторонний талант зодчего-строителя, мастера новаторских планировочных решений, создателя разнообразных по стилю интерьеров, тонкого художника-графика. Три десятилетия наиболее активной творческой деятельности Боссе неразрывно связаны с Петербургом. Построенные им дома и особняки украшают многие улицы города, видное место среди памятников архитектуры пригородов занимают дворцово-парковые ансамбли Знаменки и Михайловки. Поиски нового архитектурного образа особенно наглядно проявились в проектировании дач и общественных зданий. Большое внимание зодчий уделял строительству храмов. Одним из лучших образцов этого типа зданий была немецкая реформатская церковь в Петербурге, к сожалению, перестроенная в советское время. Сохранились церкви, возведенные по его проектам в Гельсингфорсе (Хельсинки) и Дрездене, где Г. Э. Боссе провел последние десятилетия своей жизни. В основе стилевой концепции издания заложены основные элементы типографики, такие как буквицы в начале каждой главы. С точки зрения эстетического наполнения, издание выполнено аккуратно и не вызывает трудностей при чтении.

В хорошо иллюстрированной книге И.И. Лисаевича «Архитектор Василий Баженов и Петербург» Автор обращает особое внимание на его разносторонние творческие идеи и трагичность их судеб. Наряду с упоминанием известных проектов Баженова для Москвы, приводятся малоизвестные факты, касающиеся его петербургских проектов, выявляется «почерк» архитектуры и профессиональные приёмы, совокупность которых позволяет использовать их

как инструмент при определении авторства – в частности, при анализе «Смоляного института» и Михайловского замка (особенно интересны сведения о «гатчинской мастерской», где разрабатывался его первый проект).

На страницах книги Москва и Петербург рассматриваются в творческой, обусловленной историей и культурой России второй половины XVIII в. Приведенные сведения основаны как на опубликованных, так и на архивных материалах. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся судьбой и творчеством одного из самых загадочных архитекторов.

Следующей можно рассмотреть книгу «Николай Васильев: от модерна к модернизму» (В.Г.Лисовский, Р.М. Гашо) Издание посвящено выдающемуся зодчему первой половины XX века Н. В. Васильеву (1875–1958). Впервые на основе новейших данных подробно рассматривается его творчество периода эмиграции. В научный оборот вводится целый ряд его архитектурных и графических работ; большинство документов и иллюстраций в этой части публикуются также впервые. Для исследователей, преподавателей, учащихся, а также интересующихся историей архитектуры и дизайна.

Для книг об архитектуре присущи разные типы верстки. Типы верстки можно классифицировать, используя три группы признаков. Конфигурация материалов (прямая или ломаная), направление разверстки материалов на полосе (вертикальное или горизонтальное), отношение к осям симметрии (симметричная, асимметричная).

Прямая или прямоугольная верстка – постоянна по вертикали и по горизонтали, или постоянна по вертикали и переменна по горизонтали, материал при этом имеет форму прямоугольника. Ломаная верстка – верстка с размещением материалов в колонках разной высоты статья представляя собой соединение нескольких прямоугольников-колонок. Прямая верстка статична, удобна для восприятия, при этом каждый материал подается сам по себе, он не «цепляет» соседние. Ломаная верстка – динамична, но при неумелом применении возникают конфигурации, с трудом воспринимаемые читателем.

Для горизонтальной верстки характерно размещение текстов многоколонными прямоугольниками: ширина публикации при этом больше ее высоты. В таком случае полоса может быть разделена на несколько «этажей» (ярусная верстка). Горизонтальная верстка менее динамична, чем вертикальная, но она подчеркивает иерархию материалов – структуру страницы, разворота. При вертикальной верстке применяют приемы, как простой, так и ломаной.

При симметричной или асимметричной верстке могут использоваться приемы вертикальной или горизонтальной, прямой или ломанной. Здесь главный критерий – возможно ли разделить полосу или разворот на две зеркальные части. Элементы композиции являются «кирпичам», из которых строится объект графического дизайна. Для газеты или журнала элемент оформления – это «одна из составных частей внешней формы периодического издания, обладающая определенной функцией при передаче содержания, имеющая свое назначение и ряд специфических признаков, которые позволяют выделить данный элемент.

Даже в современных динамичных условиях книги о художниках и творческих деятелях имеют гораздо более долгую жизнь, чем большинство других видов полиграфической продукции. Хорошо оформленная книга должна выглядеть привлекательно не только сразу после выхода тиража, но и через пять, десять, а то и через несколько десятков лет. Следует заметить, что каждый вид книжной продукции рассчитан на свой срок использования – художественные произведения могут сохранять привлекательность десятилетиями, в то время как многие виды справочной, учебной и специальной литературы быстро устаревают и теряют актуальность.

Вместе с тем с точки зрения дизайна наибольший интерес представляют именно те книги, которые содержат биографическую информацию. Они, как правило, насыщены фотографиями, иллюстративным материалом и требуют оригинального и привлекательного оформления. Что же научно-популярной литературы, то работа по оформлению обычно сводится к созданию обложки, разработке пропорций макета и текстовых стилей. Консервативный метод верстки книг данной тематики не вызывает интереса например, у младшего поколения, тем самым перестает быть актуальной единицей книжного рынка.

В отличие от периодических изданий и рекламной продукции, книга как правило, имеет одного автора, хотя в некоторых случаях над одной книгой может работать коллектив из нескольких человек, которые именуются составителями.

Таким образом, книга представляет собой, прежде всего, авторскую рукопись, которая является цельным и законченным произведением. Можно сказать, что главным для книги является ее содержание, а оформление и дизайн служат для того, чтобы придать ей выразительность, сделать книгу максимально удобной и привлекательной для читателя.

Еще относительно недавно книги печатались преимущественно большими тиражами, исчислявшимися десятками и сотнями тысяч экземпляров. Исключение составляли подарочные и специальные издания, доля которых в общей массе издаваемых книг была относительно невелика. Это было обусловлено, в первую очередь, технологиями печати книг. До начала использования компьютеров на этапе допечатной подготовки (т.е. примерно до 80-х годов прошлого столетия) допечатная подготовка книг требовала кропотливого труда многих людей. Печать книг выполнялась, в основном, методом высокой печати с использованием металлического набора. А так как книги, в отличие от других видов полиграфической продукции, содержат большое количество полос, издержки на подготовку книги к печати были очень велики, что делало нерентабельным издание малых тиражей.

Выводы по практическому разделу

Новое отношение к книжному дизайну позволило выявить фундаментальные проблемы и прикладные задачи книжного дизайна, что в свою очередь дало возможность определить основные направления и пути в книжном дизайне. Качественное проектирование и художественное оформление книжного издания является главным залогом коммерческого успеха разрабатываемой продукции.

По результатам изучения деятельности ряда издательств было определено понятие книжного дизайна как организационно-эстетической составляющей книгоиздания.

В первой главе рассмотрены графические и технические характеристики анализируемых по теме изданий.

В плане анализа концепции следует обращать внимание на качество переплета и его функциональность, качество бумаги (по тем же параметрам); экономичность расхода бумаги, наличие графических элементов, при этом важны не только их техническое исполнение, но и функциональность, а также качество подготовки материала.

Отмечено, что необходимо подходить к работе над изданием с позиции целостного облика книги, где каждый ее элемент находится в тесной взаимосвязи с другими. Важным и первостепенным в начале работы над книгой является определение пропорций: найти нужный формат, к нему рассчитать размеры текстового поля, размеры полей страницы, также привести элементы на странице в гармонию.

Большое значение в работе над книгой имеет выбор шрифта. Ценность книги в том, что она несет информацию, работа дизайнера состоит в том, чтобы не создавать препятствий для тестового сообщения, поэтому важным качеством шрифта является удобочитаемость.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Постановка проектных задач

В оформлении альбома о творчестве архитектора М.П. Мочаловой, решено создать сочетание классических приемов книжного дизайна и новых дизайнерских решений, добавить использование дизайнерских сортов бумаги для того, чтобы получить оригинальное, интересное издание и повысить его привлекательность.

Альбом о творчестве архитектора М.П. Мочаловой является научно-популярной литературой, предназначенной для широкого круга читателей разных возрастных категорий. Альбом – это научно-популярный труд, в котором с наибольшей полнотой исследуется определенная тема либо несколько тем, тесно связанных между собой.

Важно заметить, что интерпретация слова «альбом» – «единица писания», а не «пишет один человек». Автором альбома может быть, как один, так и несколько человек. Само слово «альбом» означает не писателя, а узкую направленность проблематики, рассматриваемой в альбоме, ее единую специфику.

Исходная информация для оформления альбома о творчестве архитектора М.П. Мочаловой представляет собой собранный архивный материал: статьи о жизни и творчестве, биография, фотографии творческих работ, живопись, графика, сведения о проектной деятельности в качестве фотографий проектов, эскизов, архитектурных чертежей и отмылок. Обширный архивный материал требует систематизации и разделения по разделам.

Поэтому структура издания представляется четырьмя разделами: проектная деятельность, преподавательская деятельность, творческая деятельность, научная и общественная деятельность.

В таком виде издания эстетика более важна, чем информативность, так как определяет привлекательность издания в целом. Разработка концепции издания принципиально отличается от процесса её анализа. В данном случае мы имеем дело с неотредактированным и несуществующим изданием, в процессе подготовки которого необходимо определить тип и характер информации, оценить читательский адрес и другие составляющие авторского замысла, после чего определяется вид издания и его цели, состав основного, дополнительного текстов, разрабатывается макет художественного оформления.

Разработка формообразующей и эстетической составляющей альбома является важнейшей творческой операцией. С точки зрения творческого подхода, совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных признаков будущего издания, которая складывается в ходе анализа исходной информации в данном случае это систематизация архивных материалов, желаемых требований к будущему изданию и обоснования его главной целевой направленности.

Проектная и творческая деятельность М.П. Мочаловой, определяет

дизайнерский замысел произведения, составляющий основу издания, характер и содержание читательских потребностей, типовые признаки издания. Визуальная концепция данного издания воплощается в графической модели. Графическая модель издания включает в себя несколько составляющих: композицию полосы набора, заголовочные комплексы, врезки, текстовые блоки, иллюстрации, типографику. Композиция отдельных полос, как правило, определяется сеткой. Это база всей графической модели, на которой строится оформление издания.

Особо нужно указать на важность учета типологических характеристик издания. Целевое назначение и читательский адрес, функциональная предназначенность заложены в концепции издания, на них вся опора при проектировании книги. Для определения проектно-художественного решения необходимо построение модульной системы – одного из самых популярных методов конструирования полиграфической продукции. Печатное издание, созданное на базе сетки, легче воспринимается человеком, так как его дизайн основывается на законах пропорции. Использование сетки позволяет упорядочить различные элементы страницы, придавая ее оформлению целостность и ясность. Несмотря на то, что современный графический дизайн довольно молодая специальность, сетки использовались еще в древнем Риме и Греции. В современной истории использование сеток начало доминировать в Европейском и Американском дизайне после 1960 годов. Это был особенно эффективный способ организовывать коммуникационные программы для крупных организаций, событий или корпораций. В 21 веке использование сеток продолжает играть роль в графическом дизайне. Любая комбинация горизонтальных и вертикальных линий, используемая для решения задач конструирования или лежащая в основе модульной системы конструирования, квалифицируется как модульная сетка.

Главное назначение сеток – придание целостности всему изданию, а также облегчение работы по его созданию.

Учитывая разноформатный и разнородный архивный материал, необходимо было создать такую сетку, которая бы предполагала вариативность и могла бы быть легко адаптирована под различные форматы иллюстраций.

Для данного издания разработана сетка средней детализации, состоящая из двух колонок. Для целостного восприятия разворотов, шмуцтитолов, титульного листа применяется эта же сетка. Тип верстки – прямой, сетка статична и по горизонтали, и по вертикали. Динамика получается за счет непостоянного расположения изображений и вставок с нижним и верхним подчеркиванием.

Поля в проектируемой книге решено задать такими параметрами: верхнее поле – 2,5 см, нижнее поле – 3 см, корешковое поле – 3 см, наружное поле – 1,5 см. Поля могут использоваться для фокусировки внимания, как место отдыха для глаз и как место для размещения нумерации страниц. Вертикальные линии делят пространство между полями на колонки, число колонок равняется двум, они имеют одинаковую ширину, Поточные линии варьируются в зависимости от наполнения колонки текстом, иллюстрацией и подписью. Подписи к иллюстрациям имеют вспомогательную (поясняющую) функцию.

Средник – пробельный материал, промежуток между колонками и рядами, а также модулями задан величиной 0,5 см. Для всего издания применима единая модульная сетка. Для разворотов с иллюстративным наполнением добавляется нумерация изображений. Конфигурация материалов прямая, направление разверстки материалов на полосе вертикальное и горизонтальное, отношение к осям симметрии равное.

Для оформления альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварели архитектора М.П. Мочаловой разработаны оригинальные графические элементы на базе основной стилизованной графики.

Существуют разные способы классификации графических элементов. По способу передачи информации и выполняемым функциям элементы разделяются на шрифтовые, пробельные, декоративные и изобразительные.

Первая классификация больше внимания уделяет способу передачи информации, ее оформлению (план выражения), а вторая роли элемента в общей структуре каждого материала и номера в целом (план содержания). В последней классификации представлены только элементы, непосредственно передающие содержание статьи, чисто декоративные оставлены без внимания. Для графической концепции проектируемого издания подходит декоративная и изобразительная классификация графических элементов, следовательно, разработанные элементы выполняют украшательскую функцию и определяют основной стиль.

Текстовое наполнение формируется из статей о проектной, преподавательской, творческой, научной и общественной деятельности М.П. Мочаловой. Очень важно подобрать правильное соотношение модульной сетки и количества издаваемого текстового материала. Наряду с текстом, ведущим компонентом иллюстрированной книги является изображение. В данном случае это фотографии и сканированные изображения.

У иллюстраций в книге много функций. Они несут дополнительную информацию, передают настроение или атмосферу событий, описанных в статье, привлекают внимание к статье, разбивают текст, останавливают мгновение и позволяют изучить его так, как не позволил бы этого сделать движущийся образ. К тому же они и сами по себе обладают художественной ценностью.

Изображения, сюжетно связанные с текстом – это прежде всего информационный материал, несущий в себе определенное сообщение. Назначение такой иллюстрации – дать визуальное представление о том событии или человеке, о котором идет речь в размещенной рядом статье. Ее важнейшая задача – не украшать, а информировать. Подписи к иллюстрациям имеют вспомогательную (поясняющую) функцию.

К декоративным элементам относятся все повторяющиеся элементы оформления основного наборного текста: врезки и буквицы.

За основу всего цветового оформления книги взяты 4 цвета с привязкой определенного цвета к разделу. Цветовое оформление книги необходимо строить в зависимости от формы и характера рисунка, от количества текста, особенностей

орнамента и т.д. Однако форма и характер рисунка, равно как и декоративные элементы оформления, определяются содержанием книги. Следовательно, выбор той или иной цветовой гаммы всегда должен определяться характером и назначением печатного произведения. Необходимо учитывать, что цветовая гармония зависит от специфики издания. Одно и то же сочетание цветов в одном случае может быть удачным, а в другом произведет плохое впечатление, если будет противоречить цели, характеру или типу печатного произведения. Гармоничные для плаката сочетания не являются таковыми для обложки, а гармоничное оформление обложки художественного произведения будет отличаться от оформления обложки книги.

С помощью цвета можно усилить, подчеркнуть ту или иную часть композиции. Цвет дает возможность, например, сильнее выделить заголовочные строки в шмуцтитутах, поскольку это именно те важные части, на которые должно быть обращено особое внимание. Умеренное красочное созвучие позволяет выдержать строгость, помогает быстрее найти нужную главу.

Художественность, это, прежде всего, эстетика исполнения, стремление сделать издание не только содержательным и удобным для использования, но и просто красивым, привлекательным для читателя. Цветная полиграфия, твёрдый переплёт и наличие иллюстраций далеко не всегда становятся результатом такого стремления.

Во многих случаях твёрдый переплёт и цветные иллюстрации бывают необходимы как элемент конструкции (в толстой книге) или как средство передачи информации, если эта основная информация требует представления именно в виде цветных рисунков или фото. Подлинно художественными элементами они становятся, только если выполнены на достаточно высоком уровне и гармонируют с другими элементами художественного оформления. Признаками сознательной эстетизации издания являются нефункциональные иллюстрации, нестандартная геометрия полосы и формат, стилизация иллюстраций и шрифтов, разнообразный и оригинальный шрифтовой дизайн, наличие нефункциональных колонтитулов, обилие рамок, линеек и выделений фоном, нетипологизированная, но качественная вёрстка.

Адаптированный векторный орнамент несет ключевую функцию в оформлении обложки, вклейки, титульного листа и шмуцтитутулов. Дополнительными составляющими частями оформления книги являются инициалы и иллюстрации. Инициал (буквица) – это буква в начале текста. В зависимости от содержания книги, она может быть выполнена в том или ином стиле. Иллюстрация – композиция, отображающая содержание текста в том месте книги, куда помещена.

В работе над проектом нельзя забывать про создание определенного художественного образа. Образы, созданные в литературных произведениях, статичны. Они остаются неизменными, происходит лишь незначительная их интерпретация в зависимости от временных критериев. Отчасти и архитектурные произведения можно причислить к относительно статичным видам искусства, за

исключением некоторых видов интерьерного, экстерьерного, ландшафтного творчества и т.д. Как и другие искусства, дизайн является «образостроительным» творчеством, т.е. он постоянно создаёт новые образы. Вновь созданные образы со временем меняются, поэтому их можно считать динамичными.

Первоосновой образа в дизайне является функция и изобретение. В дизайне проблема художественного образа стала актуализироваться только к концу XX века, что в первую очередь определяется тем, что в ряду других эстетических категорий эта – сравнительно позднего происхождения, хотя истоки теории художественного образа заложены еще в учении Аристотеля и Платона. Существует достаточно много исследований, в той или иной степени затрагивающих тему образа, но почти никто из авторов не проводил более глубокие исследования этой проблемы в целом.

Эстетическое, культурологическое и социальное изучение развития дизайна позволило прийти к пониманию дизайна как ретранслятора культуры через проектные импульсы в предметную среду человека. Существование смысловых и культурных функций в продукте дизайна приобретает двойное значение в основном в объектах утилитарного происхождения. Именно культурологическое изучение развития предметной среды позволило обнаружить двойное смысловое содержание культурно-бытовых изделий - функция плюс образ. Формирование эстетической ценности продуктов труда в сфере культуры включается в процесс создания новых культурных ценностей. Вместе с тем, сочетание комплекса утилитарных изделий с предметной средой несет образ своего времени.

Понимание дизайна как системы позволяет определить границы, в которых эстетическое освоение утилитарного мира приобретает художественно образный характер. Проявление образа возможно как с изобразительной, так и с выразительной стороны. Дизайн использует языки вербального и визуального характера. Однако в настоящее время естественный вербальный язык дизайна усложнен, неустойчив и недостаточно четок. Искусственный же визуально-проектный язык в значительной мере заимствует языки инженерии и архитектуры. Только наличие собственного языка, разработанность его грамматики, лексики, семантики обеспечат действительную полноту, глубину и качество разработки, тезауруса художественного языка для более полноценного воплощения и выражения дизайнерских замыслов. Ряд существенных признаков, присущих искусству, обладает определенным качеством содержания, которое в свою очередь определяет значение художественных образов. Художественный образ утилитарных изделий в дизайне – это многогранное произведение, сочетающее в себе функциональное и эмоциональное содержание. Первое зависит от научных и новых технологий, второе – эмоциональное зависит от сочетания более сложной конфигурации, состоящей из личностно-временных, духовно-психологических, социальных и т.д. компонентов. Так как основной особенностью произведения искусства является художественная образность, то это вплотную приближает к нему методике образного моделирования.

Художественный образ – это результат и идеальная форма отражения

предметов и явлений материального мира в сознании человека. До недавних времен он рассматривался исключительно в плане организации внешней формы изделия. В настоящее время художественно образное моделирование предметно-пространственной среды понимается как метод создания эмоционально-комфортабельной среды обитания человека. Двойная жизнь культурно-бытовой среды происходит из-за очеловечения потребителем предметов материального мира. Вещь рождается, живет, служит хозяину и умирает. Терминологически обозначение этого процесса происходит путем прибавления к термину «эстетическое» термина «художественное», так как приобретение одушевленности происходит через систему художественных образов. В результате «художественный образ» в дизайне можно охарактеризовать как многогранное содержание произведения.

2.2. Функционально-технологические и эргономические решения

Эргономические свойства характеризуют удобство и комфорт эксплуатации изделия в системах «человек – среда – изделие» или «человек – изделие». К эргономическим свойствам относятся антропометрические, физиологические (гигиенические), психофизиологические и психологические свойства. В данном случае к книге подходят антропометрические, физиологические и психофизиологические свойства.

Антропометрические свойства характеризуют соответствие размеров и формы книги размеру и форме тела человека. Конструкция книги и ее размеры (габариты) обеспечивают удобство пользования ее и рациональное расходование энергии человека.

Физиологические свойства реализуются через гигиенические свойства. Издание выполнено в твердой матовой обложке, что позволяет избежать отпечатков пальцев на глянцевой фактуре, книгу приятно держать в руках.

Психофизиологические свойства характеризуют издание с точки зрения восприятия цвета. Обложка издания выполнена в природном оттенке, основанном на акварелях М.П. Мочаловой.

Цветовое решение подобрано с ассоциативным характером. Так, выбранный цвет ассоциируется с множеством природных элементов: водой, воздухом, камнем (см. рис. 2.2.). Для улучшения функциональности изделия необходимо продумать про четкую структуру книги, понять основные процессы изготовления [12].

У каждой книги есть определенная формообразующая концепция. Книжный блок состоит из тетрадей, подобранных в порядке следования страниц, скрепленных между собой в корешке и обрезанных с трех сторон. Это комплект, скрепленных по корешку тетрадей или отдельных листов, содержащий все страницы и комплектующие детали будущего издания, кроме переплетной крышки или обложки.

Прочная оболочка книги, прикрепленная к листам, соединенным между собой

называется переплетом. Корешок – край блока (книги, брошюры, журнала) место, где скреплены все технологические элементы издания. Важной составляющей книги является обложка. Она служит для предохранения страниц книги от разрушения и загрязнения. Обложка альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварелей архитектора М.П. Мочаловой содержит оригинальную графику, выполненную шрифтом Зодчего. К корешку прикрепляется скрепками или путем приклеивания. Иногда в оформлении книжного издания используется суперобложка. Суперобложка надевается сверху книги, а не приклеивается к ней, и имеет с боковых сторон клапаны, которые загибаются внутрь, что и удерживает суперобложку на книжном издании. Следующая обязательная составляющая книги каптал. Каптал – хлопчатобумажная или шелковая тесьма шириной до 10 мм с утолщенным цветным краем. Наклеивается на концы корешка книжного блока, чтобы скрепить его края и ликвидировать промежуток между корешком блока и переплетной крышкой при закрытой книге. Каптал имеет и декоративную функцию, иногда подобранный по цвету к переплету книги, он становится элементом художественного элемента и украшает издание.

Далее, открыв любую книгу, мы видим форзац. В проектируемом издании форзац подчинен цветовому решению общей стилевой концепции. Он соединяет книжный блок с переплетной крышкой. Форзац – четырехстраничный лист бумаги, одна сторона которого приклеивается к внутренней стороне переплетной крышки, а другая, в большинстве книг, узкой полоской у корешка – к первой и последней страницам издания. Затем идет первая страница – это титульный лист. Здесь размещаются основные выходные сведения: название книги, место издания, в качестве название издательства указана кафедра дизайна и изобразительных искусств, год издания. Существует и так называемый авантитул, который располагается перед титульным листом, на котором изображена небольшая графическая зарисовка Марии Петровны Мочаловой. Авантитул служит неким эпиграфом ко всему изданию.

Шмуцтитул – разделительный лист между главами в книге либо между крупными частями, разделами.

По функциональным характеристикам книги, можно добавить, что та площадь страницы, где размещен текст и иллюстрации называется полосой, а незапечатанная площадь – полями. На каждой странице есть четыре поля: верхнее, нижнее, наружное и внутреннее. Также на каждой странице есть цифра (число), которая обозначает номер страницы книги. Это число называется колонцифрой, находится вверху или внизу полосы издания. И последняя страница книжного здания, на которой располагаются выпускные данные – это колофон (концевой титульный лист). Затем, оборот титульного листа (оборот титула) – оборотная сторона титульного листа, на которой размещают некоторые элементы выходных сведений (например, знак охраны авторского права, стандартный международный номер книги).

Решение многих вопросов композиции книги, таких как размер книжной полосы, размер шрифта, размер иллюстраций также связано с ее форматом. В

книги большого формата удобно и легко разместить иллюстрации, тогда как в книги маленького формата это сделать затруднительно.

Также, с форматом книги связан объемом литературного материала, помещенного в ней. В книги небольшого формата можно поместить небольшой по объему литературный материал сплошным текстом. Если же объем материала увеличится, придется увеличить число страниц в книге, что может сделать ее слишком толстой и менее удобной для пользования, либо уменьшить размер шрифта, что затруднит чтение.

Для данного издания выбран нестандартный формат 220x290 мм, размер бумажного листа 600x900 мм, фальцовка в 1/8, макет книги выполнен в размере 220x290.

Форматом издания – размер страницы после обреза блока. Он выражается либо в миллиметрах, либо в формате бумажного листа в сантиметрах и доле, которую страница издания составляет от этого листа. Какую часть листа составляет страница издания, показывает дробь.

Для того, чтобы правильно выбрать формат издания, необходимо определить оптимальную площадь страницы, которая позволит разместить текст и иллюстрации в виде удобном для чтения, Оптимальные пропорции издания, то есть соотношение формата и толщины блока. При выборе формата книги одна из главных проблем в том, чтобы подобрать оптимальное сочетание ширины и высоты. По теории, которой придерживался Леонардо да Винчи, гармоничными являются пропорции, основанные на принципе «золотого сечения». Это означает, что отношение ширины к высоте книги приблизительно должно быть равно 1:1,6. По другой теории, близкой к теории «золотого сечения», отношение ширины книги к её высоте должно быть равно отношению соседних чисел из ряда Фибоначчи, или «золотого ряда». Каждый член этого ряда равен сумме двух предыдущих: 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. Значит, ширина должна относиться к высоте как 3:5, 5:8, 8:13 и т. д. Но не все форматы, определенные этими стандартами, близки к тем пропорциям, которые воспринимаются человеком как гармоничные, ясные и красивые. Выбор формата книги зависит от аудитории, от объема материала, от целевого назначения книги, от технических возможностей типографии и финансовых возможностей издательства.

Формат книжной полосы, или формат полосы набора учитывается при выборе формата книги. Желательно, чтобы формат книжной полосы геометрически был подобен формату страницы, то есть достигается связь между прямоугольной страницей и прямоугольной книжной полосой. При этом полосы заметно смещаются к корешку и вверх, а не располагаются посередине. Такое сближение книжных полос позволяет достичь единства книжного разворота.

А так как оптический центр находится чуть выше геометрического, то есть смысл в смещении книжных полос кверху. По ГОСТу 29.62-81 «Издания книжные и журнальные. Основные параметры. Издательско-полиграфическое оформление», а также дополняющим его ГОСТам на отдельные виды изданий, при каждом формате книги возможны три варианта размеров книжной полосы:

– экономичный (наибольший) – с очень узкими полями – предназначен для книг, рассчитанных на короткий срок использования, а также для изданий, в которых необходимо представлять материал максимально сжато, например, для словарей и справочников;

– нормальный (средний) – предназначен для значительной части изданий художественной и научной литературы, а также учебников;

– улучшенный (наименьший) – предназначен для книг, рассчитанных на долгий срок использования, например, собраний сочинений, а также для подарочных изданий.

Книга имеет свои специфические особенности, такие как полоса, формат, шрифт и т. д. Книжная иллюстрация должна считаться с этими особенностями. К тому же, она не самостоятельна и должна соответствовать сюжету и содержанию литературного произведения. Иллюстрация способна обогатить произведение или обеднить его, а изъятая из текста может сделать его малопонятным и невыразительным. Художник должен стать соавтором книги, сделав при помощи иллюстраций идеи писателя и содержание произведения более понятными, помочь конкретнее представить атмосферу книги.

Иллюстрацией называют изображения различные по значению для читателя и произведения, по форме и содержанию, по связи с текстом, по технике исполнения. Существуют различные цели, которые преследует изображение, и соответственно этим целям иллюстрации бывают научно-познавательные, такие как схемы, чертежи, планы, карты, и художественно-образные, которые дополняют художественное произведение, делают его интереснее. Иллюстрация может стать поясняющим изображением к тексту, дополняющим его, либо почти полностью самостоятельным изображением, иногда даже подчиняющим себе текст. Также иллюстрации можно разделить на виды в зависимости от размера и расположения в книге: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация, полуполосная, разворотная, оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях. В начале части или главы вверху страницы размещаются иллюстрации-заставки, они означают, начало новой части повествования и отделяются от текста белым полем. Заставки необходимы, чтобы сосредоточить внимание читателя на новом материале, эмоционально настроиться на него. Заставки могут изображать описанную в начале главы сцену либо изображать главную тему главы или части, могут показать место действия, описанного в данной главе. Также заставки могут быть символическими или предметно-декоративными.

Внутри текста изображаются иллюстрации полосные и полуполосные, разворотные, оборонные и рисунки на полях. В зависимости от важности иллюстрируемого события формат данной иллюстрации может быть разным. Обычно содержание таких иллюстраций имеет непосредственную связь с текстом, предшествующим или последующим за ними. Полосные или разворотные иллюстрации изображают важные события произведения, тогда как для менее значимых моментов выбирается иллюстрация оборонная либо рисунок на полях.

В конце частей, глав или всей книги помещаются иллюстрации-концовки. Концовка должна быть выполнена в одном стиле с заставкой, так как они часто находятся на одном развороте и взаимосвязаны. Во многом иллюстрации определяют архитектуру книги. Именно поэтому важно обращать внимание на равномерную насыщенность ими всей книги, на их ритмичное чередование.

К внешнему оформлению книги относятся обложки, суперобложки и форзацы. При их оформлении широко применяются различные средства книжной графики, такие как шрифтовые, орнаментальные, сюжетные. Большой выбор разных тем, заключенных в книгах, нуждается в разнообразных формах их образного отображения. Полезно провести классификацию различных видов обложек, суперобложек и форзацев, чтобы выявить особенности различных средств оформления.

Классификацию в работе по данному проекту стоит проводить в зависимости от главного оформительского элемента, потому что часто в оформлении используются одновременно несколько оформительских элементов, например, рядом со шрифтом может присутствовать орнамент либо изображение сюжетного характера.

Таким образом, можно выделить несколько групп, классифицируя типы внешнего оформления книг по принципу преобладания какого-то одного изобразительного элемента. Как уже говорилось, принадлежность оформления к любой из этих групп не исключает наличия элементов в композиции, характерных для других групп. Разница в соотношении этих элементов.

Первый тип оформления – шрифтовой. Бытует мнение, что при помощи шрифтом невозможно выразить никакую идею, что шрифт не обладает никакими индивидуальными качествами, как, например, орнамент или рисунок, что его следует принимать лишь как знаки письменности. Но существует и другая точка зрения, согласна которой, шрифт обязательно должен выражать какую-то идею или конкретный сюжет. Такой взгляд, свойственный художникам книг прошлого, нашел свое воплощение в изобразительных шрифтах конца XIX – начала XX века, имитирующих различные предметы, а иногда животных и людей.

Воздействуя на читателя, внешнее шрифтовое оформление книги решает различные задачи. Оно может просто информировать его, давать о книге более сложное представление, способствует книжной торговле, содержит в себе рекламные элементы. В зависимости от этих задач функции шрифта могут меняться, но процесс их выявления всегда остается творческим. Наборные шрифты по графическим характеристикам наиболее устойчивы и универсальны. Здесь творческая задача состоит в выборе гарнитуры шрифта, кегля, его начертания и т. д. при использовании рисованного индивидуального шрифта выразительность композиционного решения становится еще более убедительной и наглядной, так как дизайнером может быть применен наиболее широкий диапазон средств образного воздействия на читателя.

Второй тип оформления – орнаментальный. Область применения орнамента как самостоятельного средства оформления уже, чем у шрифта, по причине того,

что орнамент, как и шрифт, хоть и отражает косвенно содержание произведения, но в сравнении со шрифтом он более ограничен в выражении смысловой связи с произведением. Сегодня, к сожалению, орнамент редко применяется для декора переплетов и обложек, но когда-то, богато представленный в разнообразных рисунках, орнамент широко использовался для самых разных книг. Сейчас орнамент как главный элемент композиции часто используется во внешнем оформлении книг определенной тематики. Зато как вспомогательный элемент, когда не ставится задача прямого отражения содержания произведения, может широко применяться на всех прочих частях книги.

Почти всегда орнамент создается на тематической основе, на мотиве, который является отражением реальных форм окружающего нас мира, это растения, животные либо предметы, а также может создаваться на основе геометрических форм, линий фигур. Таким образом, с точки зрения тематики, орнаментальные мотивы неравноценны. Растительный и животный орнамент более выразителен, чем геометрический. Традиции применения различных элементов орнамента прослеживаются у разных народов на протяжении многих веков.

При оформлении книжных обложек не стоит чрезмерно увлекаться орнаментом, почти всегда это приводит к однообразию. Часто орнамент применяется для оформления форзаца. Здесь он так же по теме должен быть связан со всем книжным оформлением, увязываться с тематикой произведения и быть очень обобщенным, не мешать другим элементам внешнего и внутреннего оформления. Также довольно распространена орнаментальная суперобложка. Так как она несет некую служебную или рекламную функцию, то орнамент на ней может получить большую свободу чем на обложке.

Таким образом, эти два типа художественного оформления – шрифтовой и орнаментальный – лишь косвенно отражают содержание книги. В основе других типов оформления лежит более конкретный образ и благодаря этому они более тесно связаны с темой книги. Таким типом оформления является сюжетно-тематический. Здесь при помощи конкретных образов строится связь оформления с тематической основой произведения. Сюжет – развитие и возможность действия. Сюжет присутствует и в иллюстрации, где много персонажей находятся во взаимосвязи и в движении, а также в натюрмортах и пейзажах, которые передают предметы, природу в движении и отражают определенный эмоциональный строй. Чаще всего сюжетно-тематическим изображением является композиционный рисунок, содержание которого может быть самым разнообразным. Книжная иллюстрация обычно строится таким же образом, но она связана с каким-то определенным эпизодом, тогда, как сюжетно-тематический рисунок на обложке относится ко всему произведению.

Сюжетно-тематический рисунок – наиболее развитый способ связи произведения с оформлением. Он живо и наглядно отражает содержание. Использование сюжетно-тематической формы рисунка часто можно встретить в детской и юношеской литературе. Ясное сюжетное построение необходимо для правильного понимания содержания книги ребенком.

Также можно выделить предметный тип внешнего оформления книги. К нему можно отнести оформление обложек, титульных листов, форзацев и других элементов, на которых изображен какой-либо объект, несущий информацию о теме книги. Чаще всего этот рисунок играет второстепенную роль, иллюстрирует название, но иногда изображение объекта может стать ведущим, основным элементом композиции.

В большинстве случаев изображения такого типа не причисляют к художественным образам, так как они якобы не воздействуют эмоционально на зрителя, а дают только наглядную информацию. Однако это не дает права отрицать, что предметные изображения познавательного характера относятся к категории художественных изображений. Для создания изображения такого типа, дизайнеру необходимо понимать, как художественными методами построить на плоскости трехмерное пространство, уметь мыслить конструктивно, творчески относиться к созданию изображения, чувствовать ритм, цвет и т. д. Таким образом, на лицо художественная составляющая изображений, но не такое сложное как в сюжетной иллюстрации. Предметно-тематическое изображение может иметь различную степень обобщения и быть построенным по-разному, с использованием различных художественных материалов. Часто предметно-тематические изображения применяются для оформления познавательной литературы.

Последним типом оформления является символический тип оформления. Природа символа предусматривает, с одной стороны, иносказательность, возможность ассоциативного домысливания, некоторую метафоричность, а с другой стороны – наличие скрытой под предметной формой идеи или понятия. Эти качества символического образа четко проявляются в поэзии. Сравнениями и метафорами поэзия может погрузить читателя в мир идей и понятий, которые воспринимаются по аналогии или ассоциативно. В результате происходит сдвигание образов чувственного, реального и привлеченного по ассоциации.

Существуют и графические символы, они абстрагированы от реальных предметных форм. Большинство этих символов выполняют служебные функции, например, математические символы, условные топографические обозначения, дорожные знаки и т. д. Дизайнер может использовать различные качества символа, позволяющие воплощать разнообразные идеи и понятия, когда их чувственно-образное выражение затруднено или невозможно. Символ, как художественный образ, строится на очень сильной акцентировке и концентрации важных для выражения темы предметов, отказываясь от описания других предметов, или на метафоре, на выражении одного понятия через другое. Символы второго типа – метафорические – также широко применялись и применяются в искусстве. Например, «Голубь мира» Пабло Пикассо стал символом, понятным всем. Широкое использование символических художественных образов в книжной графике объясняется тем, что они могут быть тесно увязаны с литературным содержанием книги, с ее названием.

Символические изображения могут быть статичными и динамичными,

состоять из отдельных предметов и групп. Степень условности такого изображения определяется индивидуальными качествами. Одно и то же понятие или идея может получить разный вид символической трактовки, которая всегда должна быть точно рассчитана на определенное воздействие. Без этого расчета символ может потерять значимость и стать загадочной картинкой, которая не будет понятна читателю.

Необходимо остерегаться и другой крайности, не стоит злоупотреблять широко известными символами, которые могут потерять свою остроту от частого употребления. Они могут стать богатым, красивым, но простым украшением.

Сейчас в книжном оформлении символический образ применяется гораздо логичнее. Это привело к обогащению средств выразительности: на книжной обложке стало возможным увидеть гравюру, фотомонтаж и различные виды графики. Нередко в книжном оформлении применяются эмблемы. Во многих случаях они тоже являются тематическими, например, чаша со змеей – эмблема медицины. Почти всегда эмблема – это официально принятое либо традиционно устоявшееся выражение в виде знака. Если символ, как художественный образ, подвижен, то эмблема неизменна. Символы и эмблемы очень часто применяются для оформления художественно-публицистических сборников, посвященных какой-либо одной общей теме, то есть там, где дизайнеру приходится идти по пути больших обобщений.

Книга – это не только носитель информации, но и событие в жизни многих людей, форма существования работы автора, инструмент передачи информации читателям. В ходе работы были изучены аналоги оформления альбома выдающихся архитекторов. Главной составляющей книги является текст, передающий смысл авторского послания. Задачей художника в оформлении книги является передача смысла текста и гармоничное дополнение его графическим наполнением. Передать суть книги и погрузить читателя в культурную атмосферу того времени решено использовать в оформлении книги стилизованный чертеж архитектурной розетки. Задача, как дизайнера, заключается в проведение качественной стилизации декоративных элементов графики, орнамента, в создании художественного образа альбома, наиболее соответствующего не только содержанию научной работы, но и идеологически культурно отражающего ее суть.

Перечень элементов книги, которые подлежат разработке (см. рис. 2.5–2.7).:

- обложка;
- форзац;
- авантитул;
- титульный лист;
- статьи;
- раздел 1;
- раздел 2;
- список статей;
- список публикаций.

Такая структурная модель позволяет перейти от анализа к разработке.

Все составляющие книги находятся в тесной взаимосвязи. В основе совершенного художественного оформления лежит гармония элементов оформления издания, гармоничное соотношение пропорций.

Формат книги – это два показателя: размер и пропорция. В нашем случае размер книги определяется функциональными показателями. Он зависит от ее назначения. На руки взрослых рассчитан средний размер. От книги ждут достаточной портативности. Книги, которые лежат на столе, должны быть широкими, а те, что держат в руке должны быть стройными.

Во-первых, формат издания определяется использованием одного из существующих стандартных размеров бумажного листа: 60x84см, 60x90см, 70x90см, 70x100см, 75x90см, 70x108см, 84x108см. Во-вторых, долей фальцовки, то есть тем во сколько раз складывается лист, образуя тетрадь: 1/8, 1/16, 1/32. И в-третьих, размером обрезки готовой тетради; стандартный размер находится в пределах от 5 до 18 мм.

Таким образом, стандартные форматы можно свести в таблицу, на них рассчитано все типографское оборудование. Возможны и другие варианты, но любые отступления от стандарта требуют дополнительных усилий, расходов и затрат времени.

Средний размер книги удобен в обращении, он портативный и легко помещается в руках взрослого человека. Необходимым компонентом любого многостраничного издания, такого, каким является книга, должна быть модульная сетка. Ее применение дает гармоничный законченный облик страницы и в целом самой книги. Сетка упорядочивает элементы верстки и обеспечивает целостность восприятия дизайна. Модульная сетка – это рабочий инструмент. При построении сетки нет строгих правил, но есть логическое обоснование. Существует два варианта ее использования. Наиболее логичный, когда дизайн вписывается в сетку, но существует и вариант, когда сетка создается под дизайн. Последний вариант, на наш взгляд, более распространен, так как не всегда возможно сразу создать такую модульную сетку, которая выявит лучшие стороны того или иного дизайна. Поэтому, с эстетической точки зрения, можно сначала сверстать основные элементы и под них разработать модульную сетку, которая может уже улучшить, выровнять, распределить все элементы, установить их окончательно на твердые позиции и связать с остальными элементами проекта.

Качественное исполнение подразумевает тщательную вёрстку, детальную проработку элементов, а для иллюстраций подразумевает достаточный уровень полиграфического исполнения. В иллюстрациях также принципиально важна степень детализации. В рекламном или научно-популярном произведении можно ограничиться рисунком или фотографией общего вида объекта. В подборе и исполнении внетекстовых элементов, а также в системе подписей следует соблюдать единообразие формы и содержания.

Случайный подбор иллюстраций разного вида и размера, разнобой в подписях, небрежная разностильная вёрстка свидетельствует о низкой культуре издания, его

поспешной или непрофессиональной подготовке.

Издание может быть текстовым, преимущественно текстовым, иллюстрированным или иллюстративным (фотоиздание, художественный альбом). Это соотношение определяется не только количеством иллюстраций, но главным образом – их функцией. Основную информацию могут нести в равной мере и текстовые, и иллюстративные элементы, но явное преобладание одного из них определяет стиль дизайна. Текст научных, учебных и научно-популярных произведений может содержать цитаты, сноски, ключевые фразы, отдельно вынесенные правила и вопросы, он более активно дробится на фрагменты и часто дополняется схемами, графиками, таблицами и формулами. Эти внетекстовые элементы необходимо разместить в общем потоке текстовой информации, что резко усложняет вёрстку; они дополняются подписями, а ключевые фразы, цитаты и прочие важные фрагменты должны быть выделены шрифтовыми и не шрифтовыми средствами (отбивками, отступами, линейками, рамками, фоном и другими элементами). Очевидно, что такое произведение требует более квалифицированной и трудоёмкой вёрстки, а кроме того необходимо разработать единообразную и логичную систему выделений этих элементов.

В текстовом оформлении альбома содержаться блоки-врезки, выделенные верхним и нижним подчеркиванием. Основной массив текста набран 12 кеглем, так же имеются части, выделенные курсивом. Для большей выразительности в модульной сетке есть ощущение пространства и воздуха.

Очень важна геометрия наборной полосы. Она складывается соотношением размера полей, количества колонок, размером и расположением колонтитулов и колонцифр. Критерием оценки служит длина наборной строки, оптимальный размер которой при стандартных средних форматах равен 55–60 знакам – это наиболее удобный и привычный для читателя размер. Размер полей образуется разницей между форматом полосы и форматом полосы набора (размером страницы и длиной строки). Размер строки определяется также кеглем основного шрифта, поэтому форматы полосы и строки, кегль основного шрифта и размер полей взаимосвязаны. Для достижения оптимального количества знаков в строке можно увеличить или уменьшить шрифт (в пределах 8–12 кегля), а можно изменить размер полей или формат книги. Кегль шрифта без крайней необходимости менять нежелательно, поэтому непропорциональность геометрии полосы набора чаще всего выражается в зрительно заметном уменьшении полей. Увеличение полей может быть сознательным решением дизайнера, такой приём часто применяется в подарочных и высоко-художественных изданиях, но превышение размера полей 1/4 полосы нежелательно. Поля могут быть разными по размеру, и их соотношение тоже влияет на общую композицию. Так, зримое несоответствие верхнего и нижнего полей, также как корешкового и наружного, создаёт очевидную диспропорцию. При этом необходимо помнить о том, что размеры полей должны соответствовать требованиям стандартов. Колонтитул как отдельный элемент дизайна должен быть достаточно заметен и зримо отделён от основного текста. Колонцифра традиционно располагается в верхней или нижней

части корешкового поля, нарушение этой традиции свидетельствует о стремлении к нестандартности оформления, но в некоторых случаях – о попытке упростить вёрстку. Ещё один показатель правильной геометрии полосы – оптическая плотность (цветовая насыщенность) текста. Она создаётся соотношением длины строки, интерлиньяжа и размера полей. Одинаково некрасивы и неудобны слишком плотная экономичная вёрстка и чрезмерная величина интерлиньяжа, полей и кегля шрифта, которые часто используют для «раздувания» объёма книги.

Заголовки выделяются гарнитурой, начертанием и кеглем шрифта, выключкой, рамками, фоном, цветом и дополнительно – отбивками разного размера. Совокупность шрифтовых и нешрифтовых средств выделения должна образовывать единообразную иерархическую систему стилей, обозначающих соподчинённость заголовков. Недостатками в плане выделения фрагментов можно считать отсутствие этих выделений, а также разностильное и бессистемное выделение равноценных фрагментов. Конец текстового фрагмента может быть обозначен отбивкой от после дующего, а если фрагмент достаточно велик или важен по смыслу (рассказ, статья), то желательно использовать концевую страницу (не путать с концевой полосой в издании), то есть неполную страницу не менее 1/3 высоты или сокращённую не менее чем на 3 строки. В хорошо оформленных изданиях для обозначения конца фрагмента применяют небольшие стилизованные рисунки, фигурные линейки и другие графические элементы.

Для оформления издания активно применяются фоны различных цветов, форм и насыщенности, рамки, линейки, стрелки, галочки и прочие типовые элементы. Их функции во многом схожи: рамки различной формы, также как и фоны могут оформлять как целую полосу, так и отдельные заголовки, колонтитулы, небольшие текстовые блоки. Горизонтальные вертикальные линейки (одинарные, двойные, тройные, фигурные) чаще используются для отделения колонок или частей текста, но могут применяться и для оформления колонтитулов, подчёркивания важных фрагментов.

При использовании этих средств следует соблюдать определённую экономию, так как их обилие на полосе затрудняет чтение, но их обоснованное и умеренное применение позволяет создать вполне элегантный и простой дизайн.

Расположение иллюстраций определяется их функцией и степенью связи с текстом. Информативные иллюстрации, относящиеся к строго определённому фрагменту текста, завёрстываются в пределах разворота или располагаются рядом на отдельной полосе. В тех случаях, когда издатель не может по финансовым или техническим причинам расположить иллюстрации в потоке основного текста, они группируются на вкладках или отдельных разворотах, но такое решение усложняет работу с книгой и ухудшает её дизайн.

Фотографии и рисунки, несущие дополнительную информацию или выполняющие преимущественно эстетическую функцию, могут располагаться более свободно, на полосах и вкладках без определённой привязки к тексту. Так, рисунки, иллюстрирующие какой либо сюжетный эпизод, желательно (но не обязательно) располагать рядом с иллюстрируемым фрагментом, а портреты

героев и пейзажи можно располагать в произвольном порядке и лучше - на отдельных полосах, а не вкладками.

С эстетической точки зрения равномерное наполнение отдельными иллюстрациями предпочтительнее, чем их массовое нагромождение на вкладках.

Для изображений в большей степени важен фактор качества печати. Этот фактор определяется качеством печати, обработки, вёрстки и исходного оригинала. Как уже было сказано, критерии оценки здесь различны, так как зависят от многих организационных и экономических условий. Строже всего следует оценивать аккуратность и оригинальность вёрстки, они менее всего зависят от экономики и источников информации. Минимальное требование к исполнению иллюстраций - различимость ключевых содержательных элементов. Портрет, на котором нельзя узнать изображаемого человека, или чертёж, на котором неразличимы мелкие детали, и неинформативен, и некрасив.

Так же важным аспектом в работе над версткой является наличие подписей изображений. Подписи могут размещаться под и рядом с иллюстрацией, а также непосредственно на ней, применяются также сложные системы экспликаций выносных подписей, обозначающих отдельные элементы рисунка, которые соединяются стрелками с надписями, либо цифрами, поясняемыми ниже в общей подписи комментирующего характера. В этом случае выносные стрелки и сами экспликации становятся частью изображения и к ним предъявляются повышенные требования по качеству и эстетике исполнения.

Для оформления подписей могут использоваться стрелки, фоновые плашки и линейки, обязателен особый шрифтовой дизайн, отличающийся от шрифтов основного текста и заголовков. В оценке подписей следует учитывать аккуратность вёрстки, единообразие и эстетику исполнения.

В плане сочетаемости текстовых элементов между собой и с иллюстрациями надо учитывать собственно размеры текстовых блоков и изображений, а также их оптическую плотность. Эта плотность определяется насыщенностью, яркостью каждого элемента дизайна.

Тоновый рисунок «плотнее» штрихового, полужирный шрифт плотнее «светлого», а текст с одинарным междустрочным пробелом – полуторного, или двойного (при равном кегле, разумеется). В оценке сочетаемости и гармонии актуальны два критерия оценки. Первый: вся композиция полосы со всеми её элементами должна восприниматься как единое целое. Мелкий заголовок вверху большого спуска воспринимается как отдельный текст, отдельной воспринимается подпись, далеко отстоящая от «своей» иллюстрации, «вы падает» иллюстрация, слишком далеко отстоящая от основного текста, и т. д. Второй критерий: каждый элемент должен быть заметен пропорционально своей содержательной важности, ни один не должен «теряться» или, напротив, «забивать» другой.

Заголовок главы должен быть более заметен, чем идущее ниже название параграфа, подпись не должна быть заметнее самой иллюстрации - это очевидно. Что касается «теряющихся» элементов - они могут быть недостаточно заметны,

если неудачно расположены (мелкий снимок внизу, подпись на тёмном фоне), или недостаточно выделены (бледный штриховой рисунок рядом с оптически плотным текстом, небольшой и «неплотный» фрагмент текста под иллюстрацией, завёрстанной «вразрез»). Они могут «потеряться», если рядом расположен очень броский элемент «забывающий» их, то есть привлекающий всё внимание читателя (так, крупная и яркая иллюстрация «забывает» меньшую и менее яркую, если та расположена ниже).

2.2.1. Подбор шрифтов: шрифт Зодчего

Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр (см. рис. 2.1). Основой прописных букв шрифта зодчего является квадрат, размер стороны которого выбирается в зависимости от необходимой для надписи высоты букв. Условно обозначим ее b . Размер стороны квадрата (b) делится на 9 частей и $1/9$ часть принимается за модуль m . Например, вы хотите сделать надпись или букву высотой 25мм, значит $b = 25\text{мм}$, а $m = 25 : 9 = 2,8\text{мм}$. Модуль m одновременно является и шириной основной стойки. Ширина тонких элементов прописных букв принимается равной $1/3$ модуля m . Полукружия букв в местах соединения со стойкой имеют ширину $1/3 m$, а в широкой своей части они должны равняться модулю. Центры дуг можно найти при помощи дополнительно нанесенных горизонтальных и вертикальных линий [5].

Необходимо помнить, что не все буквы имеют ширину, равную b , такие буквы как Б, В, Г, Е, З, Р имеют ширину $2/3 b$, а буквы Ж, Ш, Щ, Ю на 2 – 2,5 модуля больше основного размера b .

Для простоты построения применена линейная сетка, которая показывает, что вся высота буквы с выступом делится на пять частей, причем высота основной части буквы принимается равной трем частям. Половина одного деления принимается за ширину основной стойки. Ширина тонкого элемента принимается равной $1/2$ ширины основной стойки.

Здесь также применена линейная сетка, которая облегчает понимание построения каждой цифры. Основой является квадратная форма с размером стороны, равной b . Модуль m (ширина основной стойки, самых широких частей цифр) также равна $b / 9$. Тонкие части цифр имеют размер $m/3$. Переход от утолщения к утонению в элементах цифр происходит плавно при тщательном подборе необходимых радиусов.

Выводы по практическому разделу

Создана дизайн – концепция книжного оформления и разработан дизайн дополнительных элементов книги соответствующий стилю и тематике исследования. Стиль разработанного альбома был выбран исходя из проведённых исследований оформления изданий альбомов различных художников и архитекторов.

Разработан макет оформления альбома, который включает в себя футляр, суперобложку, обложку, форзац, титульный лист, авантитул, шмуцтитулы. А так же разработан дизайн обложки для оформления издания в твердом переплёте.

Таким образом, задачи практической части решены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы были изучены и проанализированы технические и художественные характеристики оформления книг, которые позволили сформировать свою структуру и видение оформления.

Создан дизайн – концепция книжного оформления альбома архитектурных отмывок, рисунка и акварели архитектора М.П. Мочаловой. Стиль разработанного альбома был выбран исходя из причастности к архитектуре и творчеству, с опорой на полученные архивные материалы.

Разработан макет оформления альбома, включающий в себя, обложку, форзац, авантитул, титульный лист, разделительные листы, а так же дизайн обложки для издания в твердом переплете..

Разработан проект художественно-графического оформления альбома отмывок, рисунка и акварели, которое мотивирует читателя взять данную книгу в руки, повышает интерес к научной литературе и понимание, а так же расширяет читательскую аудиторию. Разработана обложка на основе самых значимых для города архитектурных проектов М.П. Мочаловой. Таким образом, графическое решение не только следует всем принципам и правилам верстки, но и отражает характер архитектора.

Результаты работы рекомендуется использовать при оформлении издания альбома М.П. Мочаловой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Принципы вёрстки книг / Изд-во ПРЕССБУК – <http://www.press-book.ru/2009-10-23-21-08-12/5-2009-10-25-10-45-32/29-2009-11-18-12-00-20>
2. Печать книг. Художественное оформление. / Москва – http://www.aov.ru/pachat_knig_oformlenie_5.html
3. Седдон, Т. Сетки / Т. Седдон. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 224 с.
4. Швецова-Водка, Г.Н. Функциональная сущность и свойства книги. / Г.Н. Швецова-Водка. – М.: Книга, 1995. – 71 с.
5. ГОСТ 29.62-81. Издания книжные и журнальные. Основные параметры. Издательско-полиграфическое оформление. – М.: Книга, 1986. – 14 с.
6. Живопись. Краткий словарь терминов. – <http://bibliotekar.ru/slovarZhivopis/107.htm>
7. Основы полиграфии: книга и ее элементы. – http://www.printer-publisher.ru/print.ru/stories/24/62_3.php
8. Формат книги. – <http://www.predela-fantazii.net/format-knigi.html>
9. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 86 с.
10. Аронов, В. Теоретические концепции зарубежного дизайна / В. Аронов. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 122 с.
11. Основы полиграфии: книга и ее элементы. – http://www.printer-publisher.ru/print.ru/stories/24/62_3.php
12. Юрьев, Ф.И. Цвет в искусстве книги / Ф.И. Юрьев. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 154 с.

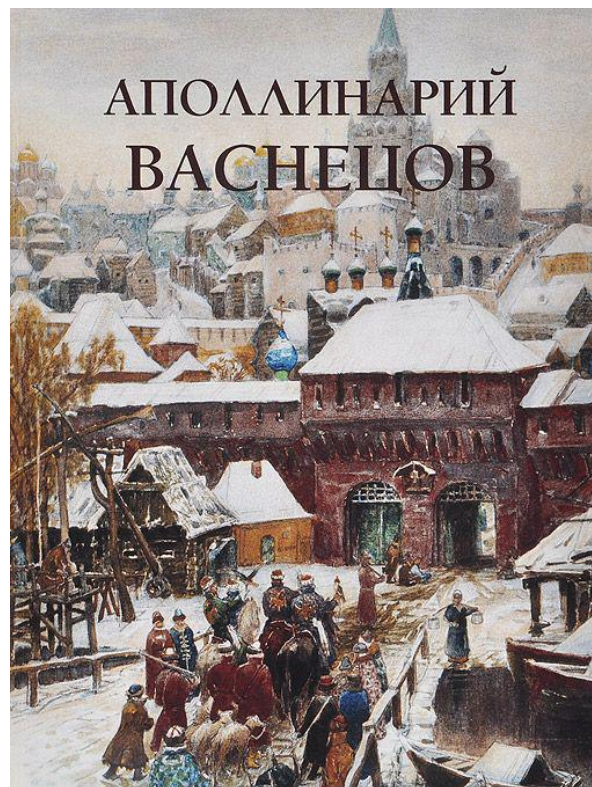

Рис. 1.1. Аполлинарий Васнецов. Альбом. Обложка

Рис. 1.2. Аполлинарий Васнецов. Альбом. Разворот

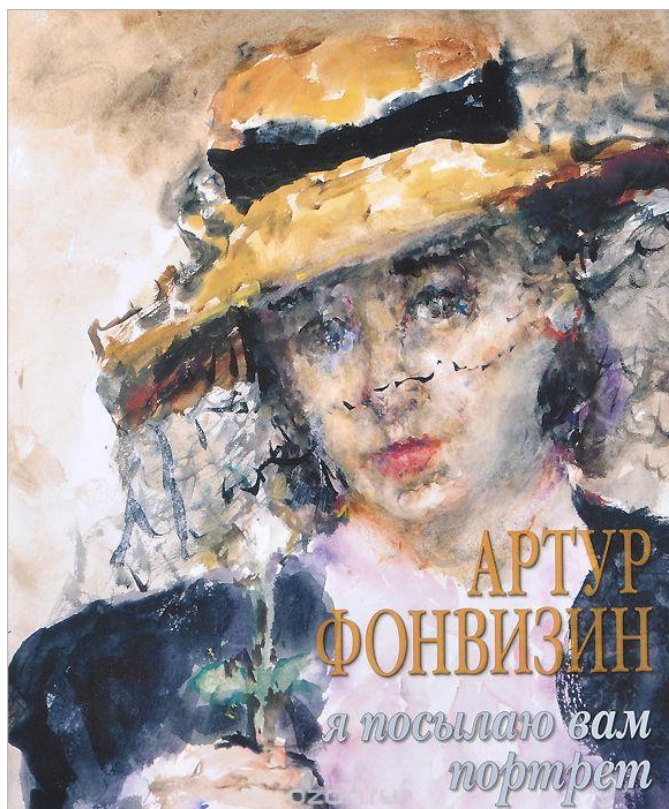

Рис. 1.3. Артур Фонвизин. Я посылаю вам портрет. Альбом-монография. Обложка

Рис. 1.4. Артур Фонвизин. Я посылаю вам портрет. Альбом-монография. Разворот

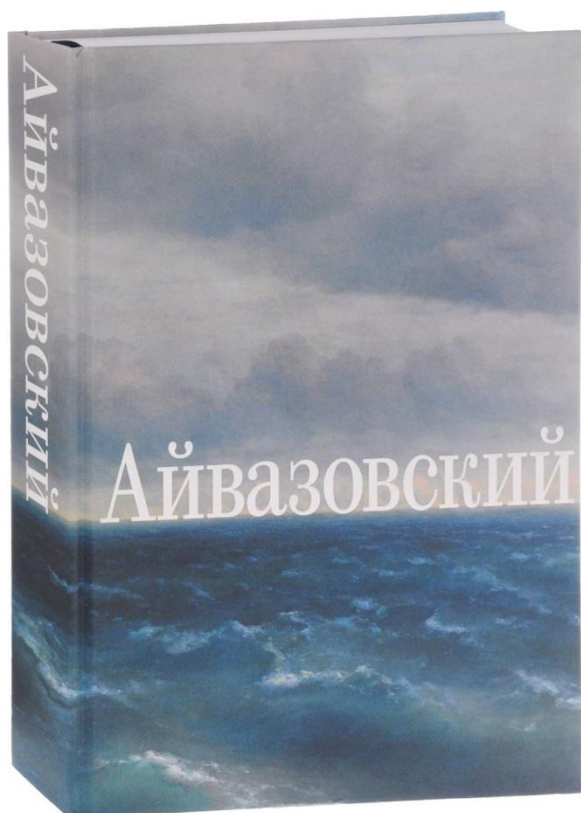

Рис. 1.5. Иван Айвазовский. Альбом к 200-летию со дня рождения. Обложка

Рис. 1.6. . Иван Айвазовский. Альбом к 200-летию со дня рождения. Разворот

Рис. 1.7. Государственный Русский музей. Альманах, № 441, 2015.
Коровин Константин

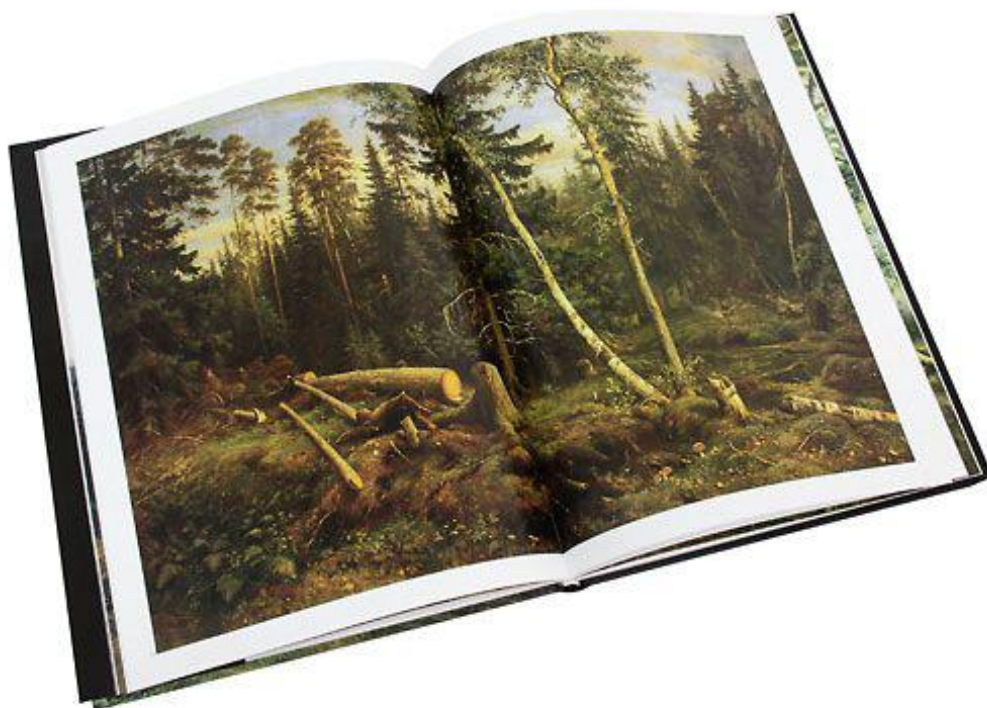

Рис. 1.8. Альбом Ивана Шишкина

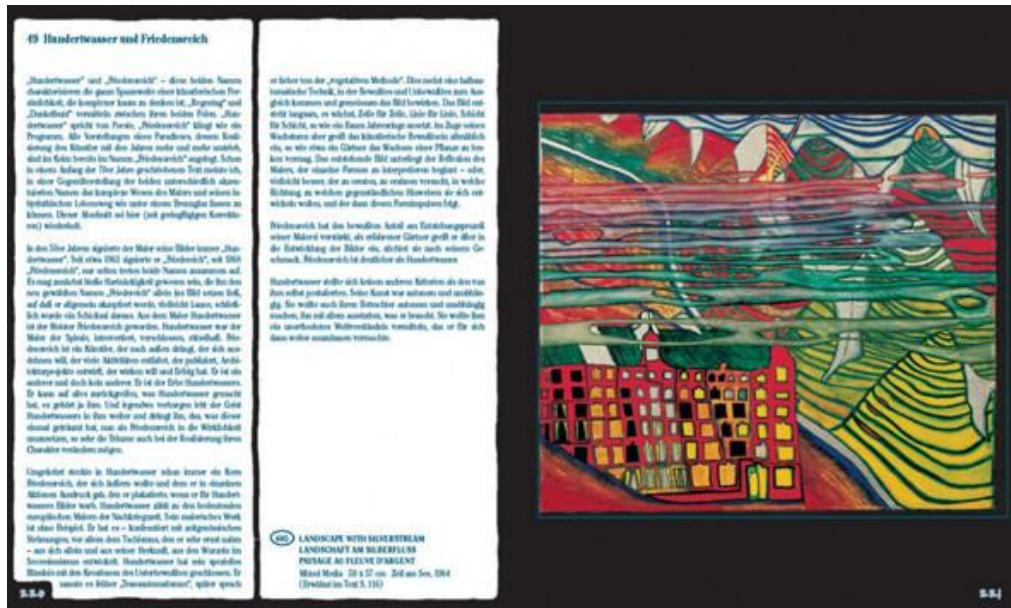

Рис. 1.9. Taschen's Hundertwasser»

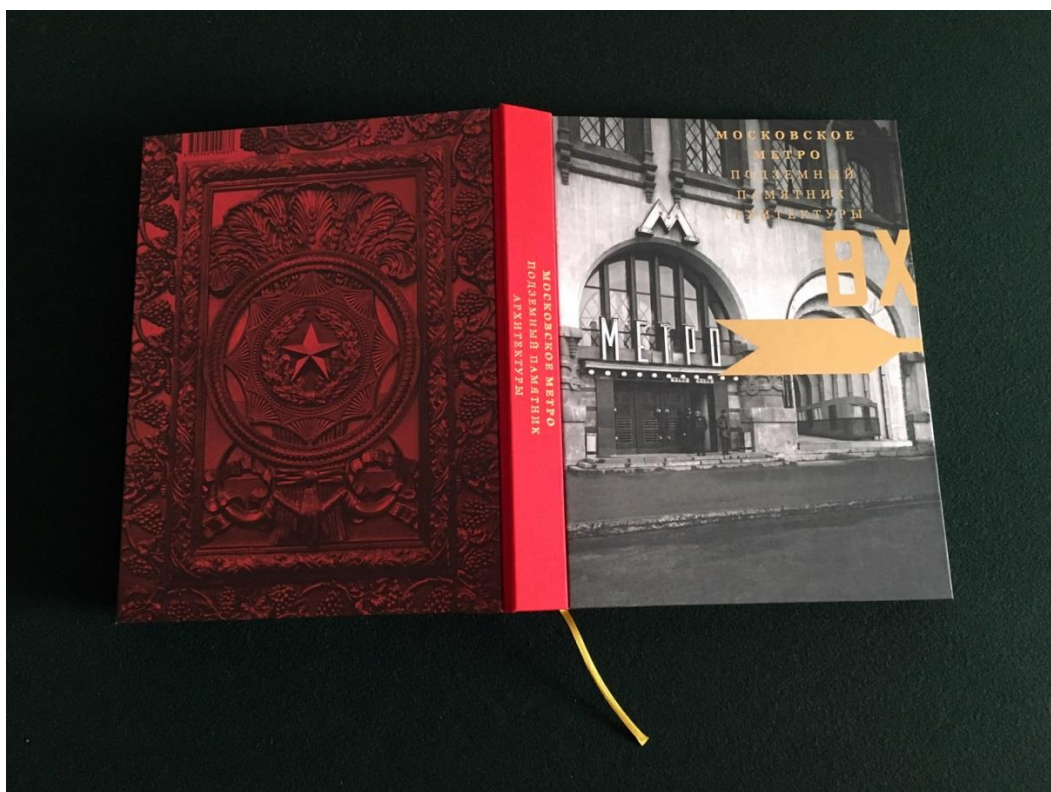

Рис. 1.10. Московское метро — подземный памятник архитектуры

Рис. 1.11. The Art of Modern Architecture

Рис. 1.12. Обложки серии книг «House of architect»

Рис. 1.13. Пример оригинальной обложки

Рис. 1.14. Пример оригинальной обложки

Рис. 1.15. Пример верстки вставок

Рис. 1.16. Пример верстки вставок

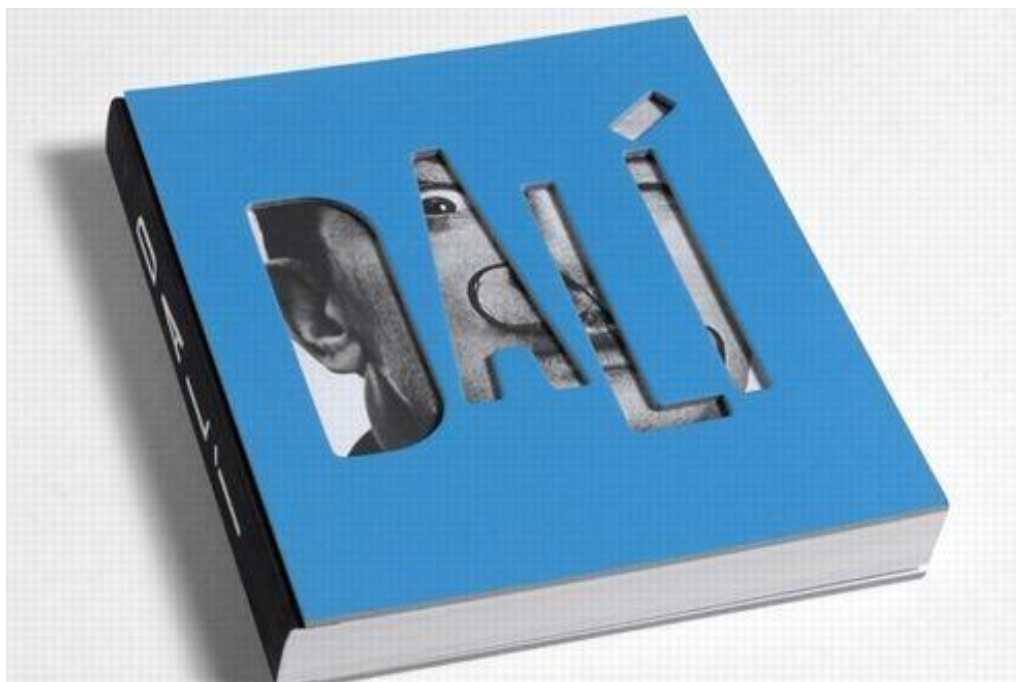

Рис. 1.17. Пример оригинального футляра

Рис. 1.18. Пример взаимодействия футляра и книги

Основные разработки оформления

Рис. 2.1. Шрифт Зодчего

Рис. 2.2. Основной цвет

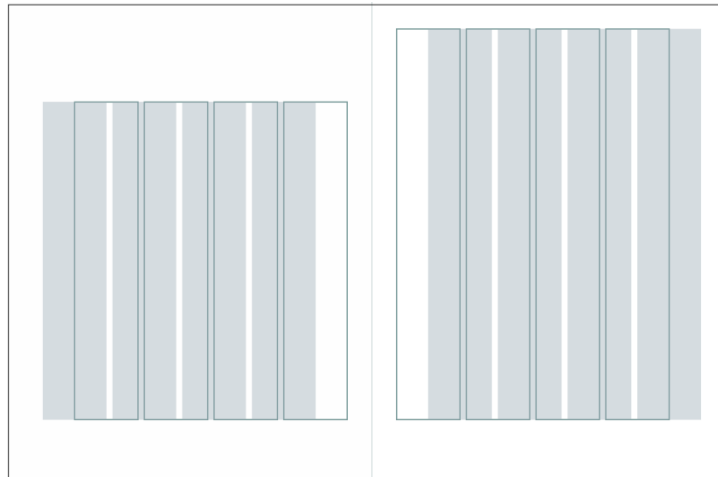

Рис. 2.3. Уникальная модульная сетка

*Мария Петровна
является
автором
и соавтором
около 80
различных
проектов, 40
из которых было
осуществлено*

бед и ожидал от художника поддержа-
ния своими творениями веры в недале-

кое светлое будущее, веры
в то, что скоро наступит до-
стойная и, что очень важно,
красивая жизнь. И совет-
ские архитекторы, строите-
ли справились с поставлен-
ными перед ними задачами.
В относительно короткий
срок были заново отстроены
разрушенные города, восста-
новлено и реставрировано
большинство памятников
исторического архитектур-
ного наследия, получили

дальнейшее развитие и созданы новые
планы градостроительства. Новая эпо-
ха потребовала новых архитектурных
решений, развивающих лучшие тради-
ции отечественной культуры. Это была

Рис. 2.4. Выноска в тексте

Рис. 2.5. Обложка

Рис. 2.6. Супер-обложка

Рис. 2.7. Футляр