

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»

Сірко Оксана Сергіївна

**ОСОБЛИВОСТІ
ПРОЄКТУВАННЯ ВИДАНЬ
З ГРАФІЧНОГО
ДИЗАЙНУ ХХІ СТ.**

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»
зі спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»

Науковий керівник:
канд. мист, ст. викл. М. С. Ісмаїлова

Харків – 2021

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет «Дизайн»
Кафедра «Графічний дизайн»

Сірко Оксана Сергіївна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ВИДАНЬ З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ХХІ СТ.

Кваліфікаційна робота на здобуття СВО «Магістр»
зі спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»

Науковий керівник:
канд. мист, ст. викл. М. С. Ісмайлова

Харків – 2021

3MICT/

АНОТАЦІЯ /3

ВСТУП /5

**РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛУ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ /9**

- 1.1 Огляд та аналіз літератури за темою /9
- 1.2 Методи дослідження /15

Висновки до першого розділу /16

**РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ
ВИДАНЬ С ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ /17**

- 2.1 Опис проектної ситуації щодо дизайну видань с графічного дизайну /17
- 2.2 Основна специфіка дизайну видань мистецького спрямування /18
- 2.3 Комплексний аналіз існуючих видань з графічного дизайну /28

Висновки до другого розділу /32

**РОЗДІЛ III. ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ:
ДИЗАЙНУ ВІЗУАЛЬНОГО ВИДАННЯ
З ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ /34**

- 3.1 Конструктивно-пластичне та графічне рішення дизайн проекту візуального видання з графічного дизайну /34
- 3.2 Візуальна концепція проектування видання з графічного дизайну /37
- 3.3 Поліграфічне та технологічне забезпечення дизайну візуального видання з графічного дизайну /41

Висновки до третього розділу /45

ВИСНОВКИ /47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ /51

Додаток А /56

Додаток Б /62

Додаток В /67

БСТУП /

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Початок XXI ст. був ознаменований сплеском несподіваного поширення високих технологій та зростання впливу інтернет мережі у планетарних масштабах, значно гостріше стало питання про місце книги серед інших засобів передачі та зберігання інформації.

Комп'ютерний світ став невід'ємною частиною сучасного життя, а мережа інтернет – особливим засобом спілкування (інформація передається зі швидкістю її появи). У зв'язку з цим наголошується все зростаючий попит на більш якісну, систематизовану теорію та ілюстративний матеріал для більш продуктивного ознайомлення та засвоєння студентами вищих навчальних закладів мистецького спрямування матеріалу. На сьогоднішній день, дизайн-освіта, належить до пріоритетних напрямів підготовки професіоналів і потребує спеціалізованої літератури. Навчальні видання в сфері дизайну дуже затребувані, оскільки вони відповідають основним запитам споживача, враховують темпи розвитку і зміни галузі.

У XXI столітті книгу як системно-фундаментальне явище ще важче визначити, так само як неможливо поставити кордони таких понять, як художник чи вчений. Книга — сховище знань, об'єкт творчості, матеріальний предмет, втілення естетичних тенденцій, художньо

конструктивних концепцій, властивих своєму часу. Художні та функціональні аспекти книжкової форми завжди актуальні. Комп'ютер як інструмент дизайнера створив більш широкі можливості у формоутворенні образотворчої поверхні книжкового розвороту та простору видання в цілому. Творчі пошуки художньо-візуальної мови із застосуванням цифрових технологій розширили потенціал читача-глядача в естетичному спілкуванні з книгою і зробили її більш зрозумілою, структурованою. Друкована книга з якісно структурованою теоретичною частиною та естетично оформленим візуальним матеріалом в ряду носіїв не конкурує з електронними книгами, комп'ютерами, телебаченням, а є основним об'єднуючим елементом інформаційної структури.

Сучасний книжковий дизайн акумулював усю різноманітність підходів і напрямків XXI століття, проте увага до функціональних та естетичних аспектів є найважливішою загальною спрямованістю, викликаною як особливостями положення друкованої книги у світі мультимедійних технологій, так і внутрішньою логікою розвитку книжкового мистецтва.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

дизайн поліграфічної продукції з графічного дизайну.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ:

особливості проектування видань з графічного дизайну XXI століття.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Метою даної роботи є виявлення основних особливостей проектування видань з графічного дизайну XXI століття.

ПОСТАВЛЕНА МЕТА ПЕРЕДБАЧАЄ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ЗАВДАНЬ:

/ проаналізувати літературні та інші джерела до обраної теми з подальшим висвітленням того, що зроблено попередниками;

/ визначити методи дослідження;

/ на основі аналізу інформаційних джерел з теми дослідження виявити ступінь наукового осмислення основних особливостей друкованих видань з графічного дизайну XXI століття;

/ розглянути стан сучасної книги в світі мультимедійних інформаційних засобів і позначити її властивості як унікального художнього об'єкта;

/ надати характеристику особливостям проектування видань з графічного дизайну;

/ основні відмінності верстки видань з дизайну;

/ розробити проектну пропозицію у вигляді візуального посібника «Концептуальне проектування для магістрів», а також представити презентаційний ролик на базі результатів, що були отримані у теоретичній частині роботи;

/ окреслити перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі;

ХРОНОЛОГІЧНІ РАМКИ:

визначені періодом кінця «постмодернізму» та початком нової епохи під назвою «метамодернізм», тобто 2000–2021 роками, оскільки саме у цей час відбулися зміни у сучасній культурі. Зрушення суспільної свідомості з використанням сучасних технологій, народження абсолютно нових стилістичних ходів, обумовлених новими можливостями. Однак головним наслідком технологічного прогресу є новий спосіб репрезентації продукту дизайну. Проникність сучасного світу, можливість легкого зв'язку створює ситуацію вільного обміну інформацією, що, в свою чергу, призводить до інтенсивного обміну досвідом, художніми прийомами. Епоха «метамодернізм» стала визначальною для трансформації проектування видань з графічного дизайну.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ МЕЖІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

визначені специфікою роботи й охоплюють такі країни як, Німеччина, Швейцарія, Америка, Україна.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Для знаходження нетривіальних шляхів вирішення дослідження візуальних видань з графічного дизайну були використані методи: композиційний аналіз, узагальнення та системний метод, для вирішення завдання щодо аналізу інформаційних джерел використано історичний підхід.

НАУКОВА НОВИЗНА**ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:**

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:

/ визначені умови формування основних аспектів проектування дизайну поліграфічної продукції з графічного дизайну XXI ст;

/ проведена класифікація напрямів формування книжкового дизайну в графічному дизайні XXI століття;

/ схарактеризовані головні особливості дизайну видань з графічного дизайну 2000-2021 рр.;

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

роботи полягає в тому, що вона дає цілісне, науково обґрунтоване уявлення про основні аспекти дизайну книг мистецького спрямування XXI століття.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

здобутих результатів полягає в тому, що матеріали й результати дослідження можуть бути використані у галузі дизайн-освіти: у процесі підготовки й проведення лекційних занять з дисципліни «Історія графічного дизайну», «Типографіка», «Проектування», у практичній діяльності дизайнерів-графіків.

01/

АНАЛОГИ

На сьогоднішній день, на території України виявлено невелику кількість книг, які присвячені одному чи декільком аспектам графічного дизайну. Проте збірки, де є повний огляд головних аспектів сучасного графічного дизайну, таких як типографіка, верстка, дизайн книги, стиль и стилізація, плакат, брендинг та реклама, до сьогодні не існує. Так як на території України не було виявлено повноцінних видань з графічного дизайну, тому було вирішено, розширити географічні рамки та розглядати світову практику в верстці друкованих видань.

Графічний дизайн це перш за все особлива форма естетичного і творчого мислення. Прагнення до досконалості спонукає дизайнерів на постійне оновлення образної мови. Важлива роль в цьому процесі відводиться дизайн-освіті. Дизайнерські школи повинні готувати студентів до створення різноманітних систем і засобів візуальної комунікації, творчо мобільних, з широким кругозором і високим професійним рівнем

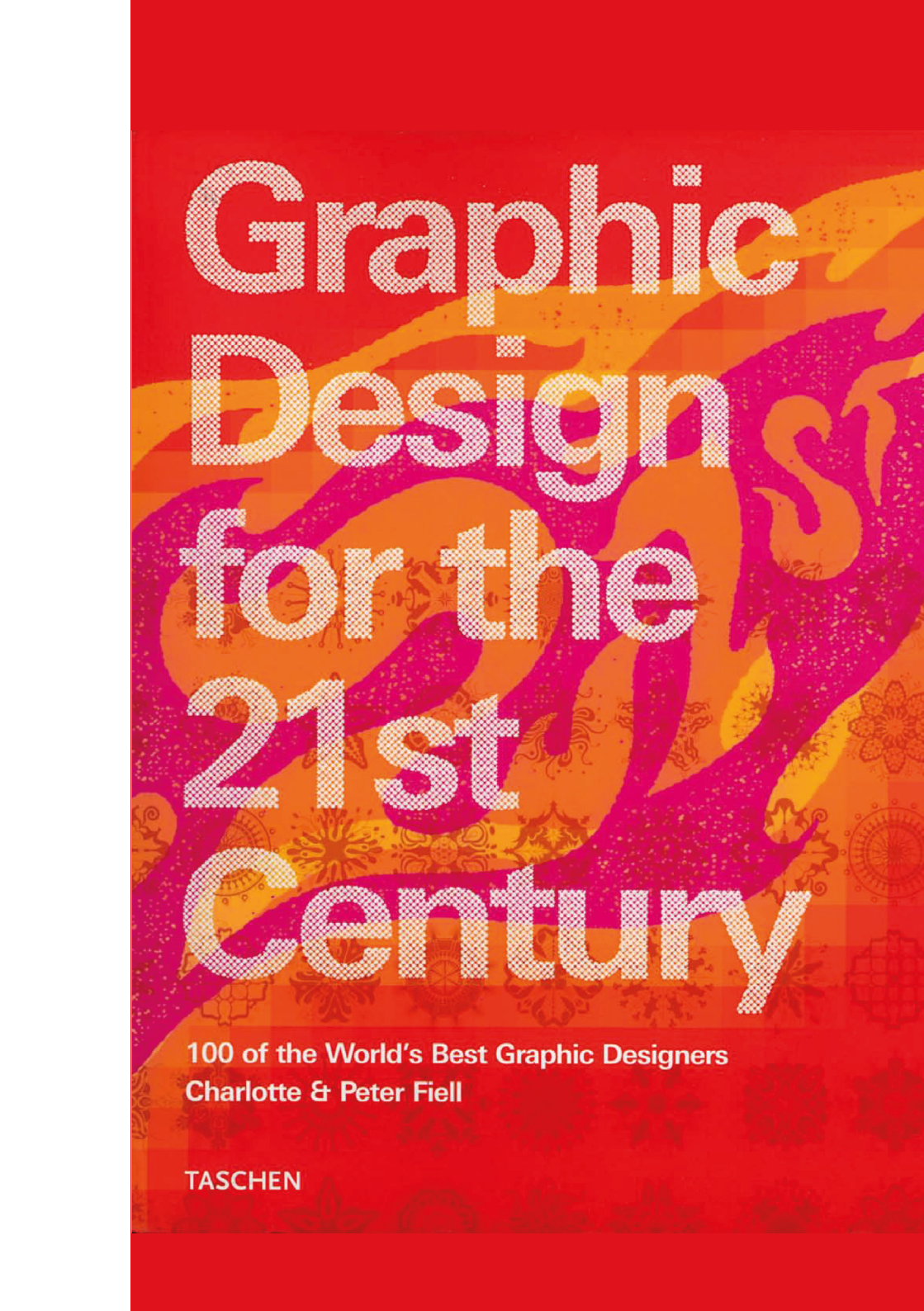
За останнє десятиліття практика графічного дизайну зазнала суттєвих змін, оскільки пікселі стали зручною заміною друку, а програмне забезпечення зменшило залежність професії від традиційних інструментів - ручки і паперу. У жодній іншій галузі дизайну комп'ютерні технології не надали такого перетворюючого впливу, і саме тому «Graphic Design for the 21st Century» був присвячений думкам і видінням дизайнерів, які працюють над сучасним графічним дизайном. У цій книзі представлені дійсно міжнародні зразки графічного дизайну, від Нідерландів і Швейцарії до Америки і Ісландії, до Японії і Австралії, які демонструють загальне бажання передати ідеї і цінності найбільш наочним чином.

Верстка починається з вибору модульної сітки. Модуль використовується друкарями, фотографами і графічними дизайнерами та дизайнерами експозицій для вирішення візуальних завдань. Графічний дизайнер і друкар за допомогою модульної сітки розробляє елементи реклами, каталоги, книги, журнали, дизайнер виставок створює концепцію експозиції, стендів, рекламних дисплеїв.

Структуруючи, за допомогою модульної сітки, площини і простір, дизайнер отримує можливість організувати тексти, фотографії

та графічні зображення за принципами об'єктивності і функціональності. Скорочення візуальних елементів і включення їх в модульну систему створює враження продуманого єдності, прозорості, ясності. Інформація з ясно і логічно розташованими заголовками, підзаголовками, текстами, ілюстраціями і підписами до них не тільки швидше і легше читається, вона краще розуміється і відкладається в пам'яті. Правильно застосовані сітки допомагають утримувати увагу читача, підвищують якість сприйняття тексту і взагалі покращують досвід його взаємодії з матеріалом.

Структура макету книги складається з шестишпальтової сітки. Шестиколонна сітка здатна об'єднати в одне спільне русло стиль видання. Ця сітка багатофункціональна, дає можливість варіативному розміщенню матеріалу, створенню типографічного ритму тексту та ілюстрацій. Горизонтальний розподіл теж може бути згрупований так, щоб можна було використовувати різнокегельні шрифти і змінювати розмір зображень та спосіб його розташування в друкованому виданні. Ця сітка дуже гнучка та дає простір для дизайну

Graphic Design for the 21st Century

100 of the World's Best Graphic Designers
Charlotte & Peter Fiell

TASCHEN

Avant-garde graphics from around the globe

We are now at one of the most important turning points in the history of graphic design. The influence of new films and music has never been stronger, and the advent of new computer technologies has catapulted graphic design into a whole new dimension. Crossing a vast range of cutting-edge graphic design, this book presents a sweeping look at today's most progressive graphic currents - from signage and packaging to branding and web-design. Featuring the work and visions of 100 leading graphic designers, this unique guide documents the best of contemporary graphic design worldwide - from Europe, America, Asia and Australia - and offers designers in their own words predictions about the future of this fast-moving and omnipresent discipline. Avant-garde designer entries also include examples of recent work as well as biographical and contact information, making this not only an inspiring sourcebook, but also an exceptional and invaluable reference work.

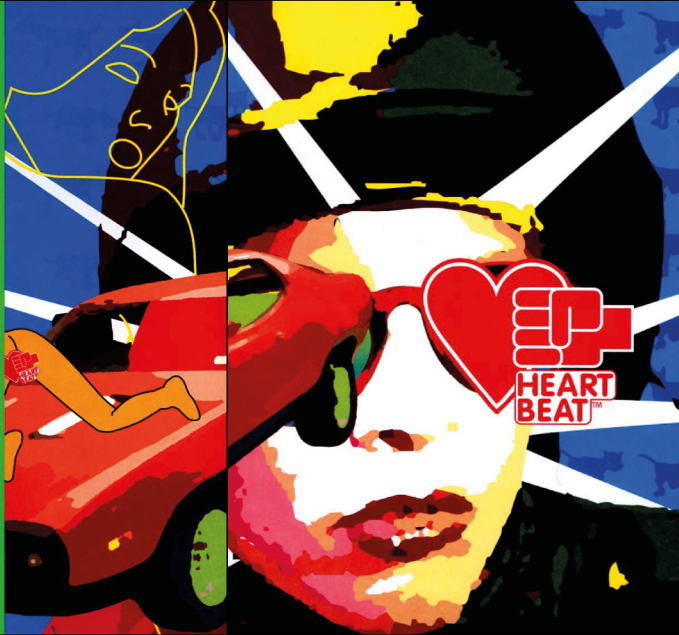
Die Avantgarde des Grafikdesigns rund um den Globus

Wir befinden uns heute an einem der bedeutendsten Wendepunkte in der Geschichte des Grafikdesigns. Der Einfluss von Kunst, Film und Musik auf diese Disziplin und auf gegenwärtige Designen wurde noch nie so groß wie heute, und das Aufkommen der Computertechnik hat das Grafikdesign in eine völlig neue Dimension katapultiert. Der vorliegende Band bietet einen Überblick über das aktuelle Werkschaffen, die Gestaltung von Marken und Orientierungssystemen sowie Webdesign. Dieses einzigartige Handbuch stellt die Arbeiten von 100 führenden Grafikdesignern aus Europa, Amerika, Asien und Australien vor und zeigt die besten zeitgenössischen Grafikdesigns der Welt, es enthält persönliche Visionen der Designer über die Zukunft des Grafikdesigns. Die alphabetisch geordneten Designerprofile umfassen neben Beispielen der neuesten Avantgarde-grafischen Daten und Kontaktadressen und machen die vollständige Publikation damit nicht nur zu einer unerschätzbaren Quelle der Inspiration, sondern auch zu einem außerordentlichen Nachschlagewerk.

Graphismes d'avant-garde des quatre coins de la planète

Nous vivons actuellement un tournant crucial dans l'histoire du graphisme - les influences de l'art, du cinéma et de la musique ne se sont jamais autant fait sentir et l'avènement des nouvelles technologies numériques a catapulté la création dans une toute nouvelle dimension. Couvrant une vaste gamme de graphismes de pointe, ce livre offre un large panorama des tendances les plus innovatives du jour, présent dans des domaines aussi variés que la signalisation, l'emballage ou la valorisation de marques et l'intégration. Présentant le travail et la vision des cent graphistes parmi les plus éminents, ce guide unique en son genre examine la création graphique contemporaine en Europe, en Amérique, en Asie ou en Australie. Il offre les prévisions de chaque graphiste sur l'avenir de cette discipline omniprésente et évoluant rapidement. La présentation des créateurs par ordre alphabétique inclut des exemples de leurs travaux les plus récents, des informations biographiques et leurs coordonnées, ce qui en fait non seulement une excellente source d'inspiration mais également un ouvrage de référence exceptionnel et précieux.

www.taschen.com

Introduction

communicative integrity to highlight vital social and environmental concerns. In fact this is already happening at a grassroots level, as can be gleaned from a casual perusal of Adbusters magazine.

Above all else, graphic designers working today need to acknowledge that they have a special responsibility and ability to respond not just to the needs of their clients, but also to that of society as a whole. The phenomenal persuasive power of graphic design could be harnessed and directed in such a way that it radically alters the way people think about the important issues of the future, from global warming to third world debt. Although not all the work done by graphic designers falls into the realm of ethical decision-making, the profession still needs to tip the balance from the commercial to the social if it is to remain a relevant and vital cultural force.

* Please note: For the purposes of this study we are using the term 'ethical' to refer to moral, but not legal, concerns as a disavowal of graphic design law, which is a distinct legal matter.

MARCH TO HCGM

SOBER TROPICAL

ALL YOU BORN IN FOUR PAGES SAY DEC 10

PARCEL MARCH TO MISSISSAUGA PARK

Einleitung

Alzu oft haben Werbefunktionen den westlichen Firmen noch geholfen, dortige wankerschwangelige Informationen mittels Hochglanz-Werbekampagnen zu verlustlosen Annoncen beifügen zum Absatz freigelegter Produkte zu leisten - von Alkoholis (schonhaltigen Limonaden), Zigaretten und ungesundem Fast-food bis zu biestopfernden Autos und umweltzerstörerischen Chemikalien - können Grafiker zu kommunikativen Talenten dazu beitragen, lebenswichtige soziale und ökologische Botschaften ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Tatsächlich passiert das schon jetzt - und zwar an der Basis - wie man schon beim hochgelobten Durchblättern der Zeitschrift 'Adbusters' (Anzeigersprenger) bemerkt.

Vor allem anderen aber müssen Grafiker einsäuen, dass sie eine besondere Verantwortung dafür tragen (und auch dazu fähig sind), nicht nur die Bedürfnisse ihrer Auftraggeber zu erfüllen, sondern auch die der Gesellschaft als Ganzes. Die phänomenale Überzeugungskraft des Grafikdesigns könnte so mobilisiert und eingesetzt werden, dass sie eine besondere Verantwortung dafür tragen (und auch dazu fähig sind), die Menschen über wichtige Zukunftsthemen heraufzuziehen - von der Erzeugung der Erdatmosphäre bis zum Schäublen der Entwicklungsländer. Obwohl nicht alle Arbeiten von Grafikdesignern den Bereich ethischer Entscheidungsfindungen betreffen, müssen die Mitglieder der Profession noch den Schritt vom überwiegend kommerziellen zum überwiegend sozialen Engagement vollziehen, wenn sie eine relevante und lebenslange kulturbildende Kraft bleiben wollen.

* Bitte beachten Sie: Für die Zwecke dieses Berichts verwenden wir den Begriff 'ethisch' nur für moralische, aber nicht rechtliche, Anliegen, da die Grafikdesign-Gesetze ein separates rechtliches Feld darstellen und eine von anderen rechtlichen Angelegenheiten.

Einige wichtige soziale und ökologische Botschaften ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen.

The third world could be the only place where the world could use nuclear weapons that frighten the way

ADBUSTERS

Opened House for Communication Festival of Consumer Meeting (online report, September, 2001)

Left: Lush's product and internet homepage with a radical installation. Meeting the issue relating to child labor by the Queen's Museum at the Victoria Centre, Victoria, UK, (see London Reporters, 2002) (page 106). Cover image: Benetton, Rio De Janeiro, Brazil, 2002.

01/2 ROBIN LANDA GRAPHIC DESIGN SOLUTIONS

Книги вважається найповнішим довідником з графічного дизайну і реклами для друкованих та інтерактивних ЗМІ, призначеним для використання в якості основи для навчання графічного і рекламному дизайну.

Книга виконана в мінімалістському стилі, чорно-білій гамі, за принципом «нічого зайвого». Таке стильове рішення обґрунтоване тим, що зайва декоративна графіка, зайві елементи, складна композиція розвороту можуть стати відволікаючими факторами при розгляданні професійних дизайн проектів і читанні книги. Мінімалізм прагне дати глядачу можливість гостріше відчувати композиційне вирішення твору, позбавивши композицію контексту і відволікаючих увагу деталей.

Сучасний книжковий дизайн вбирає в себе не тільки такі усталені поняття, як мистецтво набору, ілюстрації, технічне і художнє редагування, спрямовані на вироблення естетичної форми вираження видавничої концепції подачі інформації. При глибокому розгляді книжкового дизайну як комплексної, колективної творчої діяльності в області передачі і зберігання інформації, утвердження певних духовних і естетичних тенденцій, а також як елемента соціальних і економічних відносин, виявляються фундаментальні проблеми

і прикладні завдання. До числа фундаментальних проблем, які необхідно враховувати, відносяться створення універсальної форми передачі і зберігання інформації, розробка графіки мовного кодування і графіки немовного кодування інформації. У зв'язку з цим прикладні завдання книжкового дизайну вирішуються з урахуванням естетики графічних форм, а також предметної форми книги, способів її створення і тиражування, громадської та споживчої значущості видання.

G R A P H I C

SOLN. / A

SOLN. / B

SOLN. / C

SOLN. / D

DESIGN SOLUTIONS

SOLN. / E

SOLN. / F

4TH ED.
Robin LANDA

DEF. / A **Focal point.** THE PART OF THE DESIGN THAT IS MOST EMPHASIZED.

DEF. / B **Asymmetry.** THE ARRANGEMENT OF DISSIMILAR OR UNEQUAL ELEMENTS OF EQUAL WEIGHT ON A PAGE.

DEF. / C **Type alignment.** THE STYLE OR ARRANGEMENT OF SETTING TEXT TYPE; FOR EXAMPLE, FLUSH LEFT/RAGGED RIGHT.

DEF. / D **Balance.** AN EQUAL-DISTRIBUTION OF WEIGHT.

DEF. / E **Letterspacing.** THE SPACE BETWEEN LETTERS.

DEF. / F **Symmetry.** THE BALANCED ARRANGEMENT OF SIMILAR OR IDENTICAL ELEMENTS SO THAT THEY ARE EVENLY DISTRIBUTED ON EITHER SIDE OF AN IMAGINARY VERTICAL AXIS, LIKE A MIRROR IMAGE.

O I

INTRODUCTION

THE MOBILE 2007 NBA ALL-STAR WEEK EXHIBIT

- CONCEPT: MICHAEL MANNING, MARK PETERSON
- DESIGNER: DONALD W. GRIFFITH, DONALD W. GRIFFITH AND ASSOCIATES
- DESIGNER: JAMES TEE, MARK PORCHIO
- DESIGNER: THOM DONAT, ANDREW WELLS, DON GRIFFITH, ERIN WELLS, PAUL FINK, MALANI GREGORY, BREYNA PERCE
- PRODUCERS: BECHTEL LANGRISH, PEG GUNAWAN, JUDY SMITH, CHRIS NELSON, PAUL WICKNER, PEARLINE LEE
- CLIENT: NBA

THE 1/02

W. L. GORE: EXHIBITION
—CONCEPT: MICHAEL MANNING, MARK PETERSON
—DESIGNER: DONALD W. GRIFFITH, DONALD W. GRIFFITH AND ASSOCIATES
—DESIGNER: JAMES TEE, MARK PORCHIO

Corporate communication design involves any visual communication application that communicates internally with employees, conveys messages for a sales force or other employees, as well as applications used by a corporation or organization to communicate externally with other businesses, the public and stockholders, and customers. The emphasis is on maintaining a consistent corporate voice throughout any and all applications. Corporate communication applications include annual reports (see Figure 1-12-12), brochures, sales kits, marketing collateral, corporate publications, business-to-business applications, corporate websites and intranets, and new-product offerings applications.

Environmental design can be promotion, information, or identity design (as constructed or natural environments and defining and marking interior and exterior surroundings, educational, cultural, academic, and natural environments, for Figure 1-10-2, an exhibition, Carlson Smadon Agency (CSA) says "W. L. Gore & Associates, Inc. has the technical expertise to make rugged products for a wide range of industries from medical, to military to leisure. To help translate the science within the products into a visible and understandable expression of the brand, Gore assembled a creative and visionary team of designers, fabricators and exhibitors. CSA led the design and development of Gore's new showroom to be known as the Gore Exhibition Center. The Center successfully presents complex scientific information in a way that is compelling and accessible to a wide audience."

Environmental design applications include branded environments, corporate headquarters, civic developments, unbranded interiors, environmental graphics, exhibits (trade shows, museums, and educational, among others), and environmental wayfinding (system of integrated signs).

Information design is a "highly specialized area of design that involves making large amounts of complex information clear and accessible to audiences of use to several hundred thousand" (definition by the American Institute of Graphic Arts (AIGA)). Whether the application is an exhibition, chart, website, program, subway map, instruction booklet, or shipping print, the graphic designer's task is to clearly communicate, make information easy accessible, and clarify and enhance any type of information (from data to history) for the user/understanding. Information design applications include charts, graphs, signs, programs, symbol signs, icons, websites, sign systems, and widgets.

Interactive or experience design is graphic design and advertising for screen-based media, including web, mobile, widgets, kiosks, digital one-to-one devices, CD, or DVD, in which the user interacts with the application. Whether for commerce (Figure 1-10) or a nonprofit organization (Figure 1-09), user focus is the keyword, making website primary interactive experiences

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

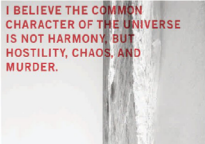
AGUIRRE THE WRATH OF GOD/
LAST WORDS/PRECAUTIONS/
OF LIFE/STROSZEK/FITZCARRALDO/
LITTLE DIETER NEEDS TO FLY/
GRIZZLY MAN/NOSFERATU/THE
GREAT ECSTASY OF
WOODCARVER STEINER/
LESSONS OF DARKNESS/BELLS
FROM THE DEEP/

HERZOG/
THE DEEPER YOU GO...

CONQUISTADOR/
SOLDIER/
STREET MUSICIAN/
RUBBER BARON/
FLIER/
ENVIRONMENTALIST/
VAMPIRE/
SKI JUMPER/
FIRE FIGHTER/
MYSTIC/

HERZOG/
THE DEEPER YOU GO...

introduced a small, illuminated image of students appropriate for each decade to support the notion of an academic environment. These images also help the reader navigate through the text.

Setting a rhythm or pace for any narrative book is always important. We took this into consideration when not only stabilizing the size of images but also the typographic flow of the book.

Each chapter opens with a large vertical headline, followed by a column of text set at a large point size. The use of the larger point size is more playful than functional. The text was originally designed using the same point size as the body copy, but the balance of the page visually seemed off. Increasing the point size for the first column

gave a greater presence to the copy and felt more balanced and settling visually. The larger text takes on a greater importance and presence, which naturally makes the text feel less overwhelming and more accessible.

The body copy is designed using a two-column grid. Again, two grid was loosely based on the public section, our goal was to balance proportions of text to the page format. We wanted the copy to have a rich balance and inform the reader without feeling too dense and overwhelming. We did several iterations of the two-column page using various point sizes and leading. These studies were very instrumental in helping us achieve the proper balance for optimal readability.

BOOK RUTHERS
UNIVERSITY LIBRARY,
A HISTORY OF READING
ROBERT

—CONCEPT: MICHAEL MANNING, MARK PETERSON

—DESIGNER: DONALD W. GRIFFITH, DONALD W. GRIFFITH AND ASSOCIATES

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

Image used here is courtesy of a photograph by Michael Manning & Associates.

02/

ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

У дизайні візуального видання «Концептуальне проектування для магістрів» основними графічними елементами в обкладинці виступають поєднання шрифту та кольору. Поєднання чорного на додаткових кольорів створюють ілюзію динаміки форм. Чорний колір це уособлення темряви, як перший крок у створенні світу. Так і обкладинка книги, початок чогось таємничого, кольори веселки пробиваються крізь чорний колір та літери і готують читача до різноманіття графічного дизайну.

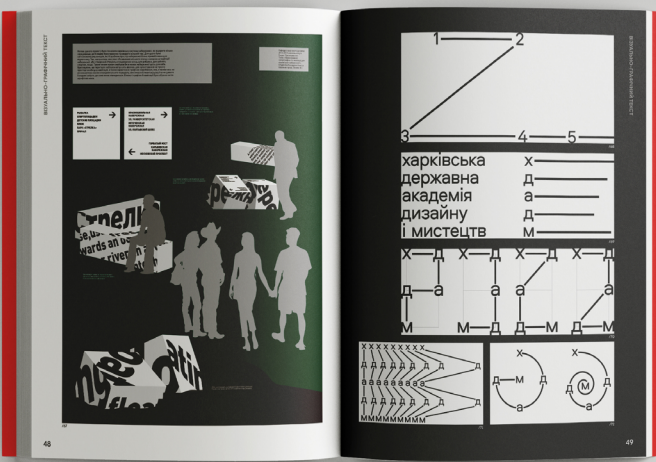
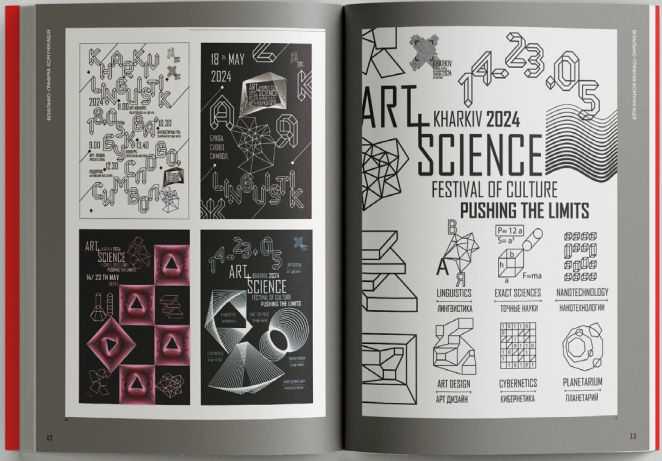
Сукупність силуетів літер зображених у вигляді білого контура створює орнаментальну структуру для фону обкладинки видання та шмуцтитулів. Шрифтовий напис розміщений крупним планом по вертикалі на обкладинці, є функціональним та візуальним акцентом композиції.

Типографічне оформлення видання включає головний шрифт Intro Regular для заголовків номерів розділів, підрозділів та підзаголовків та другорядний Open Sans, (Regular, SemiBold, Bold) для основ-

ного тексту. Шрифти без зарубок ідеально підходять для створення впізнаваного дизайну книги, таке оформлення сприймається інноваційним, сміливим та вишуканим.

Візуальне видання має вертикальну орієнтацію розміром 205 мм на 260 мм. Для верстки використана шести колонкова сітка, тому маємо велику варіативність в компоновці елементів та в дизайні в цілому.

ВИСНОВКИ

У ході виконання науково-дослідницької роботи було проаналізовано літературні та інші джерела до обраної теми. Отже, можемо констатувати, що в тимчасовий проміжок з 1990-х по теперішній час представлено перехід друкованої книги в нову стадію співіснування з електронними носіями інформації. З приходом в мистецтво книги видатних дизайнерів, проектування видань почало гучно заявляти про себе.

За визначенням авторів, видання періоду «метамодернізму» для вирішення зазначених проблем в графічному дизайні на практиці і служать прикладом вдумливої просторової організації матеріалу, неординарного підходу до питань орієнтації та навігації.

Аналіз літератури було проведено за допомогою таких методів: композиційний аналіз, узагальнення та системний метод, історичний метод дозволив вивчити складові окремих ознак та властивостей видань, та пізнати готовну сутність досліджування видань. Індуктивне узагальнення допомогло структурувати вміст альбому, зробити його різноманітним, збагатити візуальний матеріал. За допомогою системного методу вивчили верстку, модульну сітку, шрифти, динаміку форми та їх зв'язок з іншими елементами та виявили вплив їх властивостей. В подальшому визначивши актуальність дослідження у напрямку дослідження.

На території України налічується велика кількість дизайнерів, коледжів та університетів мистецького спрямування. С кожним роком різні напрямки дизайну набувають великої швидкості в розвитку, в тому числі і книжкове мистецтво. У зв'язку з цим зростає попит на сучасну, якісну та орієнтовану на споживача книжкову продукцію мистецького спрямування для більш продуктивного ознайомлення та засвоєння майбутніми дизайнерами навчального матеріалу.

На ринку вітчизняної літератури виявлено видання, які присвячені окремим напрямкам дизайну, будь то колір, типографіка, модульна сітка чи в цілому історії становлення дизайну яким ми знаємо його сьогодні. Проте збірки, де є повний огляд головних аспектів сучасного графічного дизайну, таких як типографіка, верстка, дизайн книги, стиль и стилізація, плакат, брендинг та реклама, до сьогодні поки не існує. Данна книга є першим візуальним виданням, що охоплює наведений сегмент.

Вивчивши книговидання взагалі, було виявлено, що дизайн та верстка видання мистецького спрямування є достатньо складною та різноманітною

Проаналізувавши головні аспекти проектування видань з графічного дизайну, прийшли до висновку, що:
- Дизайн видання, зручність читання,

транспортування та його сприйняття читачем залежить від вибору формату.

- Модульна сітка дозволяє впорядкувати різноманітні складові сторінки, надаючи їй оформлення цілісності та ясності, а також полегшення роботи створення видання.

- Типографічне мистецтво є одним із важливих та функціональних областей дизайну та запорукою успішного проекту. Воно дозволяє правильно розподіляти теоретичний матеріал, відповідно до конкретних цілей, максимально полегшивши читачу сприйняття тексту.

- Композиційна побудова видання – це поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного. Добре організована композиція я відзначається зрівноваженістю, пропорційністю, стильовою єдністю форми елементів.

Основні відмінності верстки звичайної книги від видання з дизайну:

- висока якість поліграфічного забезпечення;
- формат видання;
- модульна сітка, яка дає можливість варіативного компонування матеріалу тексту й ілюстрацій, створює ритм і простір;
- якісно підібрані гарнітури;
- застосування правил композиції.

Так як на території України не було виявлено повноцінних видань

з графічного дизайну, тому було вирішено розширити географічні рамки та розглядати світову практику у верстці друкованих видань. Ситуація за кордоном краща, за рахунок великої конкуренції і пропозиції.

У дизайні візуального видання «Концептуальне проєктування для магістрів» основними графічними елементами виступає поєднання шрифту та кольору. Поєднання чорного на додаткових кольорів створюють ілюзію динаміки форм. Сукупність силуетів літер зображених у вигляді білого контура створює орнаментальну структуру для фону обкладинки видання та шмуцтитулів. Для верстки використана шести колонкова сітка, тому маємо велику варіативність у компоновці елементів дизайну та верстки.

Типографічне оформлення видання включає головний шрифт для заголовків номерів розділів, підрозділів та підзаголовків та другорядний для основного тексту. Шрифти без зарубок ідеально підходять для створення впізнаваного дизайну книги, таке оформлення сприймається інноваційним, сміливим та вишуканим.

Всі наявні поліграфічні прийоми були включенні в видання таким чином, щоб майбутні споживачі сприймали матеріал з точки зору функціонального аспекту, а також

отримували досконале естетичне відчуття. Отже маємо рух від обкладинки до останньої сторінки, кожна робота дизайнера це — експеримент за експериментом, де створюється поєднання класичної навчальної інформації в новаторській інтерпретації.

Для друку використаний крейдовий глянсовий папір щільністю 130. Серед видів друку було використано цифровий друк видання, так як на даний момент планується невеликий тираж, а цифровий друк швидкий, та має високу якість зображення. Макет пройшов всі етапи до друкарської підготовки.

Перспективи подальших досліджень та розвитку проекту можуть бути пов'язані з подальшим розвитком книжкового мистецтва, тому що графічний дизайн не стоїть на місці і розвивається із плином часу. На сьогоднішній день налічується велика кількість матеріалу для вивчення, даний матеріал всією мірою не увійшов до наукової роботи. Планується подальша робота над проектом та випуск більшого тиражу.

