Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/208160

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Полиграфическое производство

Введение 3
Глава 1. Особенности проектирования художественного альбома 5
1.1 Понятие «Художественный альбом» и анализ оформления существующих альбомов 5
1.2 Основные характеристики оформления издания 12
1.3 Особенности верстки художественного альбома и предпроектный анализ 16
1.4 Разработка дизайн-макета (художественное оформление издания) 27
Глава 2. Верстка художественного альбома 34
2.1 Описание программного обеспечения для верстки альбома и технические требования к верстке многостраничных изданий 34
2.2 Элементы внешнего и внутреннего оформления художественного альбома 41
Заключение 57
Список литературы 61

Введение

Издания литературы по искусству образуют один из самых камерных (элитарных) и одновременно самых ярких разделов отечественного книжного репертуара: в последние десятилетия советского периода выпуск произведений данного отраслевого комплекса постоянно увеличивался.
Художественный альбом – многостраничное издание.
Издание художественных альбомов – процесс, требующий кропотливого труда и высокого профессионализма на всех этапах работы. Верстка художественного альбома отличается от книжной. Процесс проектирования альбомов по искусству имеет свои особенности как в процессе предпроектного изучения материалов автора, так и в процессах собственно оформления и производства. Эти особенности связаны прежде всего с тем, что основным в содержании художественного альбома является ряд изображений, а не текст. Целью альбомного издания становится визуальное ознакомление читателя-зрителя с теми или иными произведениями или явлениями искусства.
В России издательств, специализирующихся именно на издании художественных альбомов в России порядка нескольких десятков. В их число входят музеи и галереи, самостоятельно издающие альбомы.
Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами: необходимостью совершенствования качества дизайн-проектирования художественных альбомов, спецификой в редакционно-издательской подготовке подобных изданий, связанными с их особенностями.
В данный период времени, к сожалению, качество практически всех изданных в России художественных альбомов имеет большое отставание от зарубежных аналогов. Объяснить это возможно таким образом: во-первых, это часто низкий уровень требований непосредственно заказчиков. Художник, который воодушевлен перспективами выпуска серьезного издания, в котором будут представлены репродукции его работ зачастую «закрывает глаза» на незначительные, как кажется на первый взгляд недостатки: при сборке, при верстке или даже передаче цветов в готовом издании.
Несмотря на существующий спрос, художественных альбомов выпускается явно недостаточно. Качественные издания чаще всего производят специализированные издательства, финансовые возможности которых ограничены. Результатом такого положения становится то, что их продукция не получает широкого распространения на локальных рынках.
Объектом исследования в данной работе являются художественные альбомы по искусству.
Предметом исследования являются особенности проектирования художественного альбома и изучение этапов создания дизайн-проекта вышеуказанных изданий.
Цель работы – провести исследование принципов и методов дизайн-проектирования художественного альбома.
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать понятие «Художественный альбом» и провести анализ оформления существующих альбомов;
- изучить основные характеристики оформления издания;
- рассмотреть особенности верстки художественного альбома и его предпроектного анализа;
- описать разработку дизайн-макета (художественного оформления издания);
- сделать обзор программного обеспечения для верстки альбома и технических требований к верстке многостраничных изданий;
- исследовать элементы внешнего и внутреннего оформления художественного альбома.

Глава 1. Особенности проектирования художественного альбома

1.1 Понятие «Художественный альбом» и анализ оформления существующих альбомов

Основной целью альбомного издания выступает возможность ознакомить читателей визуально с произведениями скульптуры, живописи, графики. И что является наиболее ценным - с теми, которые увидеть своими глазами иногда очень затруднительно либо совсем невозможно. При помощи художественных альбомов появился шанс совершить экскурсию по наилучшим музеям и выставочным площадям всего мира, ближе ознакомиться с творчеством знаменитых мастеров, познать новое и вернуться к полюбившемуся старому, снова пережить таинство приобщения к Искусству.

Под художественным альбомом понимается многостраничное издание, часто имеющее нестандартный формат, выполненный на мелованной бумаге, с использованием полноцветной печати. В качестве материала для обложки может применяться «дизайнерская» бумага с различными видами отделки и оформления: выборочной УФ-лакировкой, ламинацией, различными типами тиснений, аппликацией и дополнительным созданием суперобложки. Основным методом соединения как правило, применяется швейно-клеевое скрепление.

Выпуск художественных альбомов является процессом, требующим кропотливого труда и высокого профессионализма на всех этапах работы. Верстка художественного альбома отличается от книжной. Изображениям (иллюстрациям) в таком альбоме принадлежит ведущая роль среди прочих материалов, все подчинено их наилучшей подаче.

Исключительную значимость печатных изданий как уникального свидетельства развития человеческой культуры сложно переоценить. Само по себе издание сможет рассказать о многом: оно содержит энергетику эпохи, в которой оно было создано, эмоции людей, которые вкладывали свои силы в создание книги. Книга имеет уникальную способность воспитывать эстетические чувства человека, его отношение к прошлому, а также и к настоящему.

Художественный альбом рассматривается как специализированная область, которая сфокусирована на одном из самых элитарных, камерных и ярких сегментов книжного отечественного репертуара. К примеру, в последние десятилетия периода СССР выпуск изданий данного направления имел постоянный рост. Как известно, он заключал в себе три относительно самостоятельных сегмента: нотные издания, издания изобразительной продукции (изоиздания), а также издания литературы по искусствоведению. Но в середине 90 годов XX века выпуск подобных изданий в России стал сильно сокращаться: структура основной массы изданий перестала формироваться государством в соответствии с главными приоритетами в области культуры в общем, и искусства в частности.

Важно отметить, что задуманное издание не будет иметь высокого качества, если его не рассматривать с точки зрения концептуального подхода: данный подход должен отображать понимание сути создаваемого альбома. Подход заключается в общем планировании определенного производственного цикла, в частных производственных и творческих процессах.

Непременно нужно учесть и типологические признаки издания - читательский адрес, функциональное назначение, структуру и характер информации. Функциональное назначение имеет связь с удовлетворением интеллектуальных и духовных потребностей. Читательский адрес отображает группу потребителей информации, а характер - глубину разработки темы, проблем, широту тематики, тип изложения, соотношение эмпирического и теоретического материалов. В системном расположении взаимосвязей и согласованности всех материальных элементов заключена структура издания.

Кроме указанных типологических особенностей важным будет сделать акцент на уровне культуры издания, который содержит в себе несколько условий. К примеру, объемы планируемого художественного альбома нужно выдерживать в пределах целесообразности (если не сделать этого, то издание может быть неудобочитаемым). Следующим аспектом является необходимость с точки зрения обеспечения удобства

для читателей размещение в издании поясняющих, справочных и дополняющих основной текст материалов, которые в общем и составляют аппарат: элементы должны соответствовать специфике издания. Важно обратить внимание на подготовку издания к печати, чтобы в результате полиграфическое исполнение художественного альбома имело высокое качество и создавало бы гармонию с текстовыми материалами. Подготовленная и разработанная концепция дает возможность рассмотреть вопросы о подготовке издания и его печати. К примеру, для согласования решения о публикации нужно проанализировать экономическую ситуацию в издательстве, вычислить рентабельность, себестоимость, потенциал полиграфической базы, учесть производственные и творческие возможности коллектива редакции.

Иначе говоря, разработка концепции издания является сложным процессом, содержащим в себе не только большое количество нюансов и деталей, для которых нужно применять профессиональные знания, а также творческий подход для выпуска уникального и качественного художественного альбома.

Важно отметить, что издания по изобразительному искусству имеют подразделение на фотоальбомы, альбомы, художественные альбомы и другие виды, где большую долю объема занимают изображения, а не текст. В альбомах, как правило, присутствует пояснительный текст. В фотоальбомах - репродукции фотоизображений, специально сделанные для конкретного издания. Художественные альбомы содержат произведения искусства, репродукции картин известных мастеров либо работы авторов, которые печатаются впервые.

Кроме вышеуказанных специфических признаков, можно выделить несколько основных групп художественных альбомов. Они могут быть юбилейными, раритетными, эксклюзивными, заказными, произведениями искусства. Каждая из групп имеет свои отличительные признаки и качества, которые присутствуют во всем издании в целом.

Эксклюзивные (элитные) художественные альбомы – издания, которые призваны быть яркими и запоминающимися. Довольно часто они являются узкоспециализированными и познавательными судя по своей тематике. К нюансам оформления подобных альбомов необходимо подходить с ответственностью, особенно к переплету. Он может быть изготовлен из дерева, ткани, натуральной кожи или даже из меди, иметь украшения выбитой символикой или полудрагоценными камнями. Над каждым таким альбомом трудятся несколько мастеров-переплетчиков. Как правило, цена подобных альбомов высокая, по причине того, что все элементы дизайна таких изданий изготавливаются вручную.

Подарочные юбилейные издания – это издания, которые посвящены определенному событию или дате. В них содержится разнообразная информация о событиях, качественные иллюстрации, данные, известные большому кругу лиц, или же напротив, впервые опубликованные. Например, издательство СЛОВО/SLOVO выпустило альбом «Эрмитаж 250 лет. Искусство 1:1».

Читатель в нем сможет увидеть шедевры, в максимальном приближении и реальном размере, вплоть до отдельных мазков, иными словами, потрогать картину «глазами». Разумеется, что и качество полиграфического исполнения для такого альбома находится на высочайшем уровне, благодаря цифровым технологиям. Как заявили создатели - это новый тип альбомов по искусству, отсюда и проистекает стоимость одного экземпляра - 351000 рублей.

Еще одна группа подарочных изданий - это художественные альбомы, посвященные произведениям искусства: живопись, скульптура, архитектура либо иная тематическая подборка, которая соответствует концепции произведения. Альбомы предназначены широкому кругу читателей - от любителей искусства до профессионалов своего дела. Такие альбомы имеют популярность и содержатся в репертуаре у многих издательств.

Если обращаться к специализирующимся на художественных альбомах издательствам, то на территории России их несколько десятков, каждое из которых может предложить собственные «эксклюзивные» услуги, привлекая потенциальных покупателей и заказчиков. Перечислим некоторые из них – «Пан Пресс», «Интербук-бизнес», «Снег», «Вита Нова», «Даръ», «Ковчег», «Книжный Петербург», «Добрая книга», «Александр ПРИНТ», «Софья» и другие. Как правило, у таких компаний имеется свой сайт, где представлены виды выпускаемых изданий и их наглядные примеры (оформление изданий и их содержание). По территориальному расположению основная часть находится в центральном регионе, а именно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.

«Вита Нова» занимается изданием и подарочных художественных альбомов по искусству. Их возможно просмотреть виртуально на сайте издательства. В таких альбомах содержится большое число качественных репродукций с пояснительными текстами, также имеются и тематические колонтитулы.

Начнем с издательства «Белый город», выпускающее социально значимую литературу, пропагандирующую русскую литературу и искусство, и высокохудожественные альбомы. «Белый город» воплощает в

художественных альбомах определенные темы - культуру и искусство, детская литература и отечественная история. Тематический репертуар содержит альбомы по мировой истории, литературе, культуре и искусству, энциклопедии. Издания снабжены познавательными и научными текстами, содержат красочные иллюстрации, репродукции, имеющие высокое качество печати. Такие издания всегда будут вызывать интерес у широкого круга читателей.
Серий «Белого города» - «Мастера живописи», «Культура и традиции», «История России», «Наборы репродукций», «Альбом», «Музеи мира», «Галерея русской живописи», «Большие альбомы», «Великие полотна», а отдельно возможно рассмотреть серию «Альбомы, подарочные издания».
Серия «Альбомы, подарочные издания» содержит в себе несколько произведений, которые посвящены различной тематике (от русской живописи до светского этикета и правил вежливости). Полиграфическое исполнение всех альбомов высокого качества, переплет твердый, бумага мелованная. Цена является доступной, в пределах 3000 рублей, что значительно отличается от цен специализированных издательств. Тираж не превышает 3000 экземпляров.
Следующее издательство, также зарекомендовавшее себя как профессионал своего дела — это издательство «Слово». Оно занимается выпуском серийных альбомов, посвященных лучшим городам, музеям, дворцам и соборам мира, выдающимся живописцам разных народов и времен, архитектуре, русскому и зарубежному искусству. В репертуаре издательства есть и книги о стиле и моде. Некоторые издания выпускаются в двух вариантах: изготовленные вручную, имеющие специальное оформление и напечатанные промышленным способом.
Рассмотрим одно из изданий в серии «Музей мира», а именно подарочный альбом «Русский музей», посвященный его уникальному собранию. Год издания – 2010, количество страниц - 408, формат 210 х 210 мм. Альбом содержит несколько разделов: живопись в стиле реализма, объекты церковной культуры, авангардная живопись XX века, художественное подполье, иконопись, соцреализм. Начинаются разделы вступительными словами, которые дают точное и краткое описание особенностей в развитии разных видов искусства в России в определенную эпоху. Число иллюстраций - 297, в них - ожившая история искусства России, насчитывающая много столетий в своем развитии. Кроме живописи, альбом содержит: акварель, рисунок и скульптуру. Цена для такого альбома достаточно приемлемая - 1700 рублей.
От «Арт-Родник» выходят в свет альбомы по архитектуре и искусству, фотографии, дизайну, истории, разнообразным направлениям культурологии: справочные издания, научно-популярные, книги, которые обучают различным ремеслам. Серии - «Малая серия искусства», «Техника живописи и искусства», «Фотографическое наследие», «Дизайн интерьеров», «Домашнее творчество» и отдельной серией идут «Подарочные издания».
В ней читатель может познакомиться с коллекцией подарочных большеформатных альбомов, а также фотоальбомов в футляре или суперобложке. Эти альбомы посвящены монографии о творчестве и жизни русских и западноевропейских художников, истории живописи, водным и земным пейзажам, животным и так далее. В ассортимент издательства входят альбомы и книги как отечественных авторов, так и переводные издания, которые были выпущены при сотрудничестве с ведущими зарубежными издательствами.
1.2 Основные характеристики оформления издания

По характеру изобразительного материала альбомы подразделяются на три вида:
- художественные альбомы - в них содержатся оригинальные (авторские) иллюстрации и графические работы или репродукции произведений искусства;
- технические альбомы, которые содержат схемы, графики, планы чертежи, фотографии, рисунки и так далее;
- фотоальбомы, которые содержат репродукции фотоизображений, специально сделанных для данного издания или подобранных из архивных материалов и других изданий.
По сложности издательско-полиграфического оформления и полиграфического исполнения альбомы подразделяются на три класса:

1. Адамов Е.Б. Ритмическая структура книги — М.: Книга.- 1974.- 76 с. илл.
2. Адамов Е. Б. Художественное конструирование и оформление книги, — М.: Книга.- 1989.- 70 с.
3. Большаков М.В. Книжный шрифт, — М.: Книга, 1964. — 312 с.
4. Болховитинова С.М. Композиция изданий: Особенности проектирования различных типов изданий: Учебное пособие / Под ред. С. М. Болховитиновой. — М.: Изд-во МГУП, 2000. — 166 с.

5. Буковецкая О.Ф. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет - 2-е изд., испр. - М.: ДМК Пресс. - 278с.
6. Водчиц С.С. Эстетика книжных пропорций: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика» — М.: Аспект Пресс, 2000 —320с.
7. Домасев М., Гнатюк С. Цвет: управление цветом, цветовые расчеты и измерения. — СПб.: Питер, 2. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.П. Ермолаева. — М.: Архитектура-С, 2009. —152 с.
8. Добкин С.Ф. Оформление книги. Редактору и автору. — М.: Книга, 1985 — 208 с.
9. Гончаров А. Д. Художественное конструирование и оформление книги, — изд. Книга, 1971—236 с.
10. ГОСТ 2962-86. Издания книжные и журнальные. Основные параметры издательско-полиграфического оформления — М.: Изд-во стандартов, 1994. —51с.
11. ГОСТ 3489.1-71 Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость — М.: Изд-во стандартов, 1994. — 4 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/208160