

Извеков В.Л. Художественный каталог как объект проектирования // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2018. – №6 (июнь). – АРТ 409-эл. – 0,2 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>

РУБРИКА: КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 7.08

Извеков Владислав Леонидович

студент 2 курса (магистратура), художественно-графический факультет

Научный руководитель: Балабушевич Л.И., к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени

И.С.Тургенева»

г. Орёл, Российская Федерация

e-mail: iswekoww@gmail.com

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ КАК ОБЪЕКТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проектирования каталога как продукта печати. Большое внимание уделяется описанию подходов к разработке грамотной структуры непосредственно художественного каталога.

Ключевые слова: каталог, художественный каталог, многостраничные издания, вёрстка, дизайн многостраничных изданий.

Izvekov Vladislav
2nd year student (magistracy), features of social interview
Supervisor: L.Balabushevich, PhD, Associate Professor
FGBOU VO "Oryol State University of I.S.Turgenev"
Oryol, Russian Federation

ART CATALOG AS A DESIGN OBJECT

Abstract: The article discusses the design features of the catalog as a printing product. Much attention is paid to the description of approaches to the development of a competent structure of the art catalog itself.

Keywords: catalog, art catalog, multi-page publications, layout, design of multi-page publications.

Перед началом проектирования каталога стоит рассмотреть большую базу теоретического материала, касающегося непосредственно определения термина, истории и классификации каталогов. Кроме этого стоит рассмотреть различные аспекты грамотной визуальной подачи каталога как продукта печати. Это, в первую очередь, вопрос специфики размещения информации в каталоге (его структура), главные композиционные формы, инструменты, технологии и материалы, используемые в проектировании, а также особенности допечатной подготовки и постпечатной отделки каталога. В этой статье вся перечисленная выше информация будет рассмотрена с точки зрения проектирования непосредственно художественных каталогов.

Термином «структура» в данном вопросе обозначен состав и последовательность разделов каталога. В разных видах художественных каталогов разделы могут быть различны в силу специфики и функции издания. Например, каталог промышленной выставки значительно отличается от каталога художественной выставки. Точно так же каждый вид искусства может быть по-разному представлен в каталогах – живопись, графика, скульптура. И тем не менее, необходимо привести общие черты любого художественного каталога. Традиционно любой художественный

каталог состоит из вступительной статьи и раздела иллюстраций (репродукций) с указанием главной информации о работах. [1] Вступительная статья призвана познакомить читателя с биографией и творчеством художника, его эстетическими взглядами и особенностями творческого метода. Раздел с иллюстрациями наглядно демонстрирует лучшие образцы творчества художника и позволяет увидеть его творческий путь и развитие.

Помимо этого, художественный каталог может включать в себя:

- информацию об официальной поддержке выставки или автора органами власти, профильными организациями или частными спонсорами;
- фото-материал и фото-зарисовки предыдущей выставки или творческого процесса (для создания более полного впечатления о выставке или о художнике);
- тематический рубрикатор;
- сопровождающую инфографику (информацию об участии художника в выставках, хронологический ряд главных событий касаясь тематики выставки, наглядные географические пояснения и т.д.);
- алфавитный список участников выставки или представленных в каталоге работ одного автора.

Часто крупные музеи и выставочные центры в своих каталогах размещают инфраструктуру выставочного центра в виде простых и понятных схем – для удобства навигации и ориентации в выставочных залах. Но чаще всего такой вид наглядной информации публикуется в листовках и буклетах. Второй подход более логичен и обоснован, так как не каждый посетитель выставки может позволить себе приобрести каталог, а буклеты и листовки предназначены для бесплатного распространения среди посетителей выставки.

Особым структурным компонентом художественного каталога является текстовая информация, сопровождающая иллюстративный материал и дающая основные данные о каждом из представленных произведений искусства (автор, название работы, материал, год создания, место хранения и т.д.) Существует два подхода к размещению такого текста в каталоге. Первый – непосредственно рядом с иллюстрацией (иногда поверх нее) или в любом месте разворота (если на нем представлено несколько репродукций, информация размещается небольшим списком). Второй подход – перечисление всех произведений в конце каталога одним большим списком в определенной последовательности (в алфавитном порядке, в порядке публикации в каталоге – с первых страниц и до конца). Существует немало каталогов, совмещающих оба эти подхода, но только в них текст рядом с иллюстрациями содержит минимум информации, а все остальные необходимые данные приведены в общем списке в конце каталога и в конце каждого раздела.

Таким образом, говоря о структуре каталогов, можно проследить большое разнообразие дизайнерских решений, но, тем не менее, общие требования к структуре все же имеются.

Определившись со структурой проектируемого каталога и получив весь необходимый (текстовый и иллюстративный) материал, дизайнер может приступить к созданию макета каталога. На этом этапе решающим фактором в создании хорошего продукта является осведомленность дизайнера в области эффективного использования и сочетания главных композиционных форм.

Создание макета каталога начинается с выбора формата и модульной сетки. Относительно них осуществляется компоновка основных элементов – текста, иллюстраций и декоративных элементов (дополнительной

графики). [3]

Большое внимание в работе уделяется взаимодействию цвета и фактуры на восприятие каталога различными пользователями. Для проектирования издания такого типа актуальными являются композиционный и типографский приемы расположения материалов в каталоге.

Все перечисленные компоненты должны соответствовать тематике каталога. Каждый вид искусства и каждый художественный стиль требует грамотной трактовки при проектировании каталога. Соответственно, каталог живописи будет отличаться от каталога скульптуры, так же как каталог об искусстве итальянского барокко будет отличаться от каталога о советском конструктивизме.

Также важно заранее, уже на первых этапах создания макета каталога, предвидеть, каким будет готовый продукт. Соответственно, макет создается с учетом выбранного типа переплета, вида бумаги, вида печати и дополнительных средств, которые предполагается использовать – тиснение, ламинирование и т.д.

Необходимо заранее выбрать типографию, которая возьмется печатать каталог, и узнать максимально точно все требования, предъявляемые к макетам. Это обусловлено высоким уровнем развития печатных технологий, каждая из которых может отличаться от других либо незначительно, либо кардинально. Таким образом, многое определяет техническое и материальное оснащение выбранной дизайнером типографии.

Основными материалами, которые необходимо учитывать, работая над концепцией издания – это вид бумаги для страничного блока, способ выполнения переплета и материал обложки. К материалам, типично

использующимся при создании каталогов, относятся различные виды бумаги: офсетная, форзацная, мелованная, немелованная, самоклеющаяся, дизайнерская, газетная бумага для оклейки переплетных крышек, гофрокартон и т.д.

Для страниц каталога обычно используют офсетную и мелованную бумагу. Офсетная бумага подходит для печати каталогов с преобладанием текстовой информации или каталогов, в которых иллюстрации вообще отсутствуют. Мелованная бумага, часто используемая в полиграфии, считается бумагой высокого качества и подходит для печати каталогов с преобладанием цветных изображений, так как отпечатки на ней имеют высокую степень точности по сравнению с бумагой других типов.

В оформлении обложек каталогов часто применяется самоклеющаяся бумага, разнообразная по цвету, фактуре и прозрачности. Также существуют варианты металлизированной самоклеющейся бумаги. Для обложек небольших каталогов используются такие материалы как дизайнерская бумага и гофрокартон. Оба материала имеют высокую стоимость и ограниченную цветовую палитру. Печать на таких материалах может быть выполнена в 1 или 2 цвета.

Каждая типография, помимо названных видов бумаги, может иметь другие, малоизвестные виды, печать на которых позволяет осуществлять печатная техника высокого уровня. Печатные агентства предоставляют услуги разработки индивидуального дизайна печатной продукции с учетом используемых у них на производстве технологий и материалов.

Процесс создания каталога состоит из трех важных технологических этапов: допечатная подготовка, печатные процессы и постпечатная отделка издания. Дизайнер непосредственно участвует только в первом этапе. [4]

Работу над каталогом необходимо начинать с выбора программы для верстки. Для выполнения макета проекта необходимо применять программное обеспечение, предназначенное именно для верстки многостраничных документов. К таким программам относятся: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Scribus. Если возникает необходимость обработки фотоматериала, для этих целей применяются различные редакторы растровой графики, например, Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Focus Photoeditor.

Подготовленный к печати файл необходимо передать типографии в версии программы, которая совпадает с версиями программного обеспечения, установленного непосредственно в типографии. [2]

Все описанные приемы и особенности технологий и материалов должны учитываться при создании оригинал-макета каталога. Композиция любого печатного издания зависит от особенностей технологического процесса его изготовления. Грамотно выполненные процессы допечатной подготовки каталога позволяют избежать ошибок при выполнении специалистами типографии постпечатной отделки и, соответственно, получить в итоге качественный и эстетичный художественный каталог.

Список использованной литературы:

1. Адамов Е. Б., Кричевский В. Г., Черневич Е. В. И др. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: Учеб. пособие. / Под ред. С. М. Болховитиновой. — М.: МГУП, 2000. — 166 с.

2. Буковецкая О.А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку. — М.: НТ Пресс, 2005. — 303 с.
3. Тимоти Самара. Дизайн публикаций. Практикум. Каталог актуального дизайна. Пер. с англ. С. Гилим. — М.: Рипхолдинг, 2007. — 240 с., ил.
4. Фосетт-Танг, Р. Брошюры и каталоги. Постпечатная обработка и

о

т

Дата поступления в редакцию: 24.06.2018 г.

Опубликовано: 24.06.2018 г.

© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2018

© Извеков В.Л., 2018

а

.

—

М

.

:

Р

И

П

-

х

о

л

д

и