

PV099 TYPOGRAFIE III

Cíle předmětu

Předmět je exkluzivním pokračováním předmětů Typografie I a II. Rozvíjí samostatnou koncepční práci při **tvorbě časopisu v tištěné i elektronické podobě**. V procesu jsou získány znalosti tvorby tištěné i elektronické podoby publikace médií v programu Adobe InDesign CS6.

Výstupem bude návrh grafické úpravy časopisu (layout) libovolné formy v tištěné i elektronické interaktivní podobě. Součástí návrhu bude:

- Obálka
- Editorial
- Obsah
- 3stránkový článek
- 2stránkový článek
- 1stránkový článek
- 0,5stránkový článek + řešení inzerce
- inzerce na: celostranu, polovinu strany na výšku i šířku, třetinová inzerce na straně, zapuštěná inzerce v článku
- tiráž

Další povinné prvky: nadpis, podnadpis, perex, výkřik, (iniciála), boxík, fotografie či ilustrace, popisek, + řešení informací na straně pomocí **informační grafiky**.

Osnova

- Typografická úprava časopisu (návrh layout, mřížky, aj.).
- Typografický styl, jednotící prvky (volba písem, velikost, aj.).
- Cílové skupiny médií.
- Maketa tištěné podoby časopisu v elektronické podobě + prezentace.
- Elektronická publikace časopisu z Adobe CS6 na výšku i šířku.

Literatura

- BHASKARAN, Lakshmi. *Design publikací: vizuální komunikace tištěných médií*. V Praze : Slovart, 2007. 256 s. ISBN 9788072099931
- AMBROSE, GAVIN. *LAYOUT: VELKÝ PRŮVODCE GRAFICKOU ÚPRAVOU*. BRNO : COMPUTER PRESS, 2009. 193 S. ISBN 9788025121658
- TSCHICHOLD, Jan; *The New Typography*, University of California Press, 286 pages. ISBN: 9780520250123
- TONDREAU, Beth. *Layout essentials: 100 design principles for using grids*. Beverly, Mass. Rockport Publishers, c2009. 208 s. ISBN 9781592534722
- *Mags!: independent magazine design*, Barcelona : Monsa, c2011, 191 s. ISBN 9788496823938
- KING, Stacey. *Magazine design that works: secrets for successful magazine design*. Gloucester : Rockport Publishers, c2001. 159 s. ISBN 1564967581
- HELLER, Steven. *Merz to emigre and beyond :avant-garde magazine design of the twentieth century*. New York: Phaidon Press Limited, 2003. 240 s. ISBN 0-7148-3927-2
- *Printwork: capture the best publication and promotion*. Hong Kong : Viction:ary, c2007. 247 s. ISBN 9789889822897
- *The society of publication designers: 37th publication design annual: the best of 2001*. 272 s. ISBN 1564968855
- *38th publication design annual*. Gloucester : Rockport Publishers, c2003. 272 s. ISBN 1564969797
- *40th publication design Antal*. Gloucester : Rockport Publishers, [2005]. 294 s. ISBN 1592531814
- NOBLE, Ian. *Experimental layout*. Hove : Rotovision, c2001. 160 s. ISBN 2880466105.
- *The best of the best brochure design*. Gloucester: Rockport Publishers, c2002. 271 s. ISBN 3927258350
- Woolman, Matt, 1968-, *Type in motion 2*. New York, NY : Thames & Hudson, 2005. 175 s. ISBN 0500512434
- WHITE, Alex. *Type in Use: Effective typography for electronic publishing*. New York : Design Press, 1992. 191 s. ISBN 0830637966

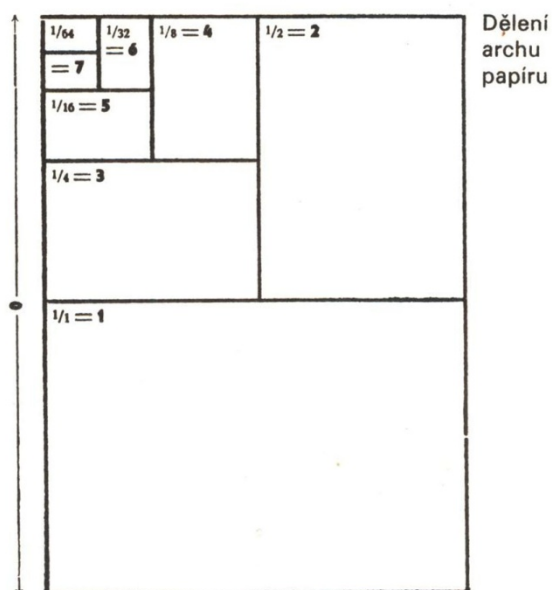
TYPOGRAFIE III – ČASOPIS

Časopis (angl. journal, magazine nebo periodical, fr. journal, magazine, périodique nebo revue, něm. Zeitschrift nebo Journal) – soubor zpráv jako moderní forma neknižní publicistiky. Charakteristickým rysem je periodicitu vydávání (týdně, měsíčně, čtvrtletně) a průběžné značení (číslo, ročník, řada, série). I když se rozdíl mezi novinami a časopisem z hlediska názvů stírá, specifika časopisu tkvív v absenci aktuálního denního zpravodajství a vyznačuje se přítomností ilustrační složky.

Časopis je periodické médium, kde jsou textové informace (zprávy) a obrazové informace (fotografie, ilustrace, informační grafika) vizualizovány; jsou logicky a typograficky organizovány; jsou vytištěny na speciální papír různých formátů [zpravidla od A5 do B4, popř. jiných]; časopis má obálku a vnitřní strany (dvoustrany); bývá rozličně knihařsky zpracován.

1. FORMÁT: Velikost časopisů v dnešní době vychází z formátu A4 (stojany v trafikách + ekonomický tisk a zpracování). Módní časopisy na vysoké úrovni vychází z větších formátů (formáty A a B).

ZÁKLADNÍ ŘADA		DOPLŇKOVÉ ŘADY			
A	čisté rozměry v mm	B	C		
A0	841 × 1189	B0	1000 × 1414	C0	917 × 1297
A1	594 × 841	B1	707 × 1000	C1	648 × 917
A2	420 × 594	B2	500 × 707	C2	458 × 648
A3	297 × 420	B3	353 × 500	C3	324 × 458
A4	210 × 297	B4	250 × 353	C4	229 × 324
A5	148 × 210	B5	176 × 250	C5	162 × 229
A6	105 × 148	B6	125 × 176	C6	114 × 162
A7	74 × 105	B7	88 × 125	C7	81 × 114
A8	52 × 74	B8	62 × 88	C8	57 × 81
A9	37 × 52	B9	44 × 62	C9	40 × 57
A10	26 × 37	B10	31 × 44	C10	28 × 40

2. OBÁLKA

- Titul (typografický, kaligrafický a kreslený)
- Kompozice obálky; další prvky (anotace; vložené fotografie; reklamní předměty)
- 2., 3. a 4. strana obálky

Hlavička

Inverzní hlavička vytištěná tučným bezpatkovým písmem na jasném červeném pozadí, která upoutává pozornost.

Vedlejší pouták

Vedlejší pouták je vložený do prázdného místa a pomáhá vyvážit asymetrickou dispozici obálky.

Poutáky

Hierarchie poutáků má tři úrovně, ale nezahluje obálku.

Hlavní pouták

Hlavní pouták vyvažuje hlavičku a připoutává pozornost k dolní části stránky.

Čárový kód

Čárový kód vyvažuje vedlejší pouták.

Časopis The Face (nahore)

Na obrázku je obálka hudebního a módního časopisu *The Face* vydávaného v letech 1980–2004. Po dvě desetiletí byl hlavním zdrojem doporučení pro mladou kulturu. Jeho špičkové hudební a módní články doplňoval a povznášel design a typografie.

2. TYPOGRAFICKÉ PRVKY:

a) Nadpis, titul – jeden z nejdominantnějších prvků na stránce. Při použití titulkových fontů (navrženy tak, aby snesli větší velikost písma, 14 a víc bodů, zejména v pročištění detailů písma).

b) Podnadpis, podtitul – nachází se pod titulem, nebo u titulu. (většinou věta na jeden řádek), menší velikostí písma než titul, ale větší než běžný text.

c) Perex – krátký text (2–4 věty), shrnuje obsah následujícího článku. Jeho funkce je nalákat čtenáře k přečtení článku.

a)

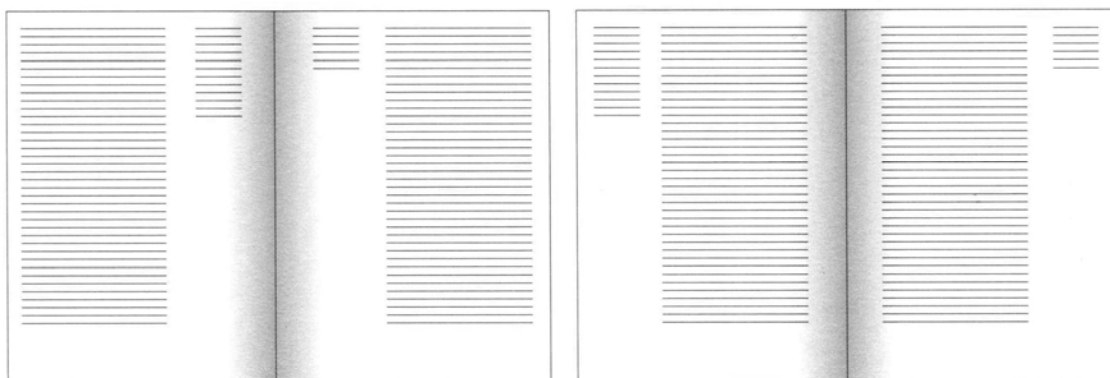
b)

c)

d) Iniciála

e) Textové sloupce

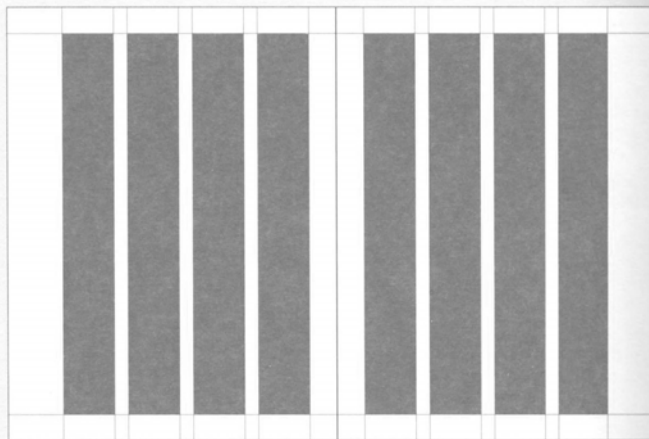

Aktivní a pasivní (nahore)

Tato ilustrace zobrazuje dvoustranu se stejnými prvky v různých uspořádáních. Umístěním popisků nebo marginálií v zóně pasivního prostoru mezi stránkami (vyznačený barevně) se snižuje jejich důležitost ve srovnání s jejich umístěním do vnějších, aktivnějších okrajů stránky.

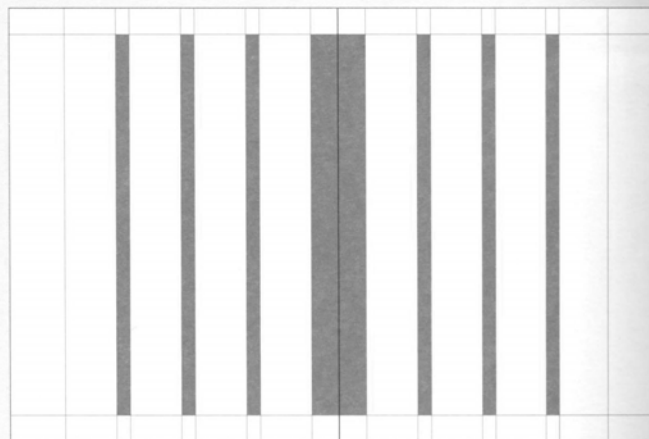
Sloupec

Na této ilustraci jsou zobrazené symetrické stránky se čtyřmi sloupci. Sloupce obsahující aktivní text jsou v modré barvě.

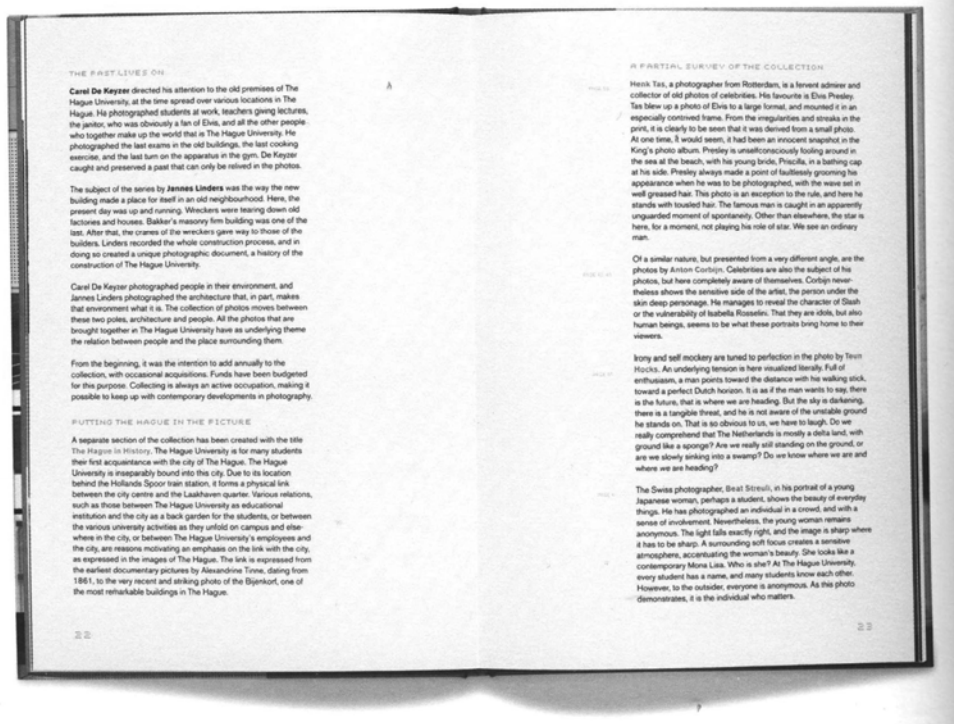
Mezisloupcové mezery

Sloupce jsou vizuálně oddělené mezerami, které jsou na obrázku zvýrazněny modře. Velikost, tvar a způsob oddělení může ovlivňovat celkový dojem z designu, protože otevírá prostor pro textové části.

Šířka sloupce (vpravo)

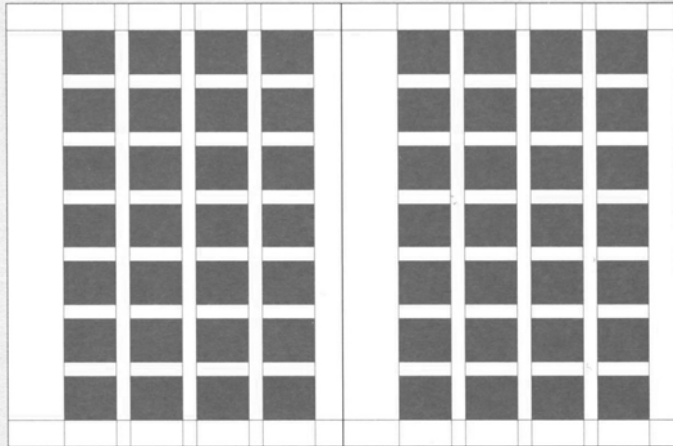
Tuto dvoustranu vytvořilo designérské studio Faydherbe/De Vringer. Šířka sloupců zabírá přibližně dvě třetiny stránky. Úzké vnější a široké vnitřní okraje jsou neobvyklé a vytváří prázdné místo, které vyvažuje „zabarvení“ textových částí.

Rámečky a moduly

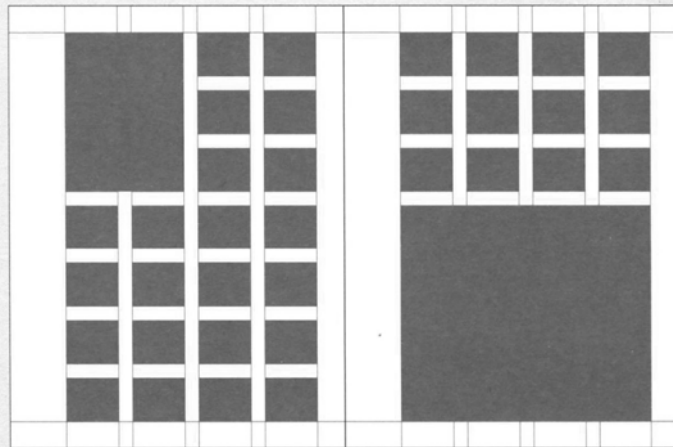
Mřížka se stejnými rámečky

Zobrazená je asymetrická mřížka s rovnoměrně rozmístěnými moduly stejné velikosti, které jsou uspořádané do čtyř sloupců. Je to jednoduchá varianta asymetrické čtyřsloupcové mřížky.

Alternativy

Tato mřížka také vychází z asymetrické čtyřsloupcové mřížky, ale její moduly mají různé velikosti, a tím vytvářejí větší a dynamičtější prostor pro obrázky.

Brožura pro Australský balet (vlevo a dole)

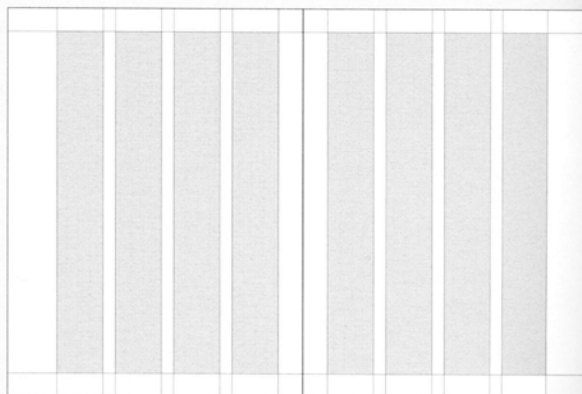
Na obrázku je brožura pro Australský balet vytvořená designérským studiem 3 Deep Design. Je jednoduchým, ale působivým příkladem, jak lze kombinovat sloupce pro uspořádání textu a obrázků.

Popisky

Mřížka účaří

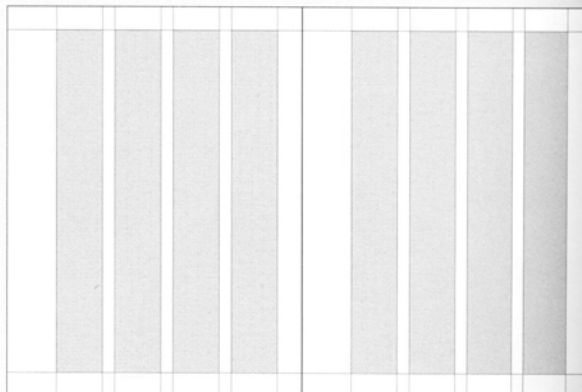
Symetrická mřížka

Symetrická mřížka představuje layout levé stránky, která je zrcadlovým obrazem pravé stránky se stejnými vnitřními a vnějšími okraji. Ilustrace ukazuje proporčně větší vnější okraje, do kterých lze umístit poznámky na okraj. Mřížka také obsahuje další důležité prvky, například mezery mezi sloupci a horní a dolní okraje.

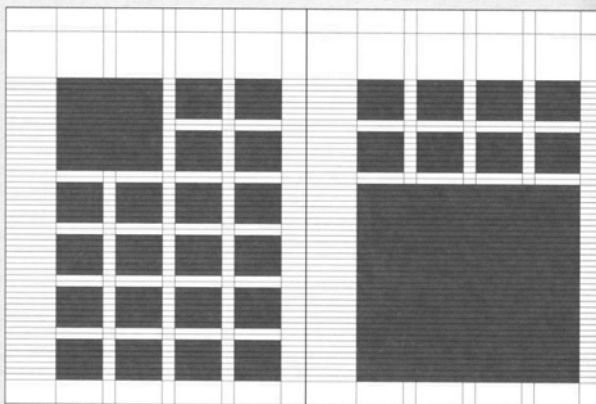
Asymetrická mřížka

Asymetrická mřížka používá stejný layout na levých i pravých stránkách. Na ilustraci jsou čtyři úzké textové sloupce, které byly i v symetrické mřížce nahoře. Asymetrické mřížky však často obsahují jeden sloupec, který je užší než ostatní. Tento sloupec je většinou blíže k jednomu okraji stránky, obvykle k levému. Je možné jej využít jako široký okraj pro titulky, poznámky, ikony nebo další prvky.

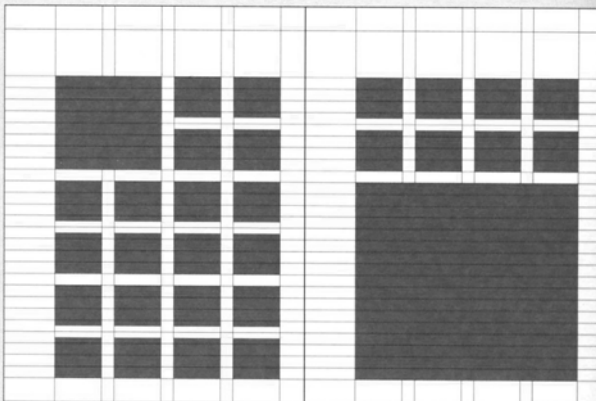
Účaří (vpravo)

Účaří se skládají z řady vodorovných linek (purpurovou barvou), které slouží pro umístění textových prvků a navíc slouží pro přesné ukotvení obrázkových rámečků. Mřížka účaří se obvykle váže na určitou velikost textu a prokladu. Například 12b mřížka účaří odpovídá písmu vysázenému ve velikosti 10 bodů s 2b proložkou. Modré linky jsou vodítkem pro umístění sloupců, okrajů, mezisloupcových mezer a dalšího svislého ukotvení.

Přizpůsobení účaří (vpravo)

Rozestupy v mřížce účaří lze zvětšovat nebo zmenšovat a vyhovět tak různým typografickým požadavkům. Na této ilustraci se zvětšila vzdálenost mezi účařími, zřejmě aby se zde mohlo pracovat s větší velikostí písma i prokladu.

Caesar amputat umbraculi

Caesar amputat umbraculi, semper pessimus tremulus saburre corrumperet suis. Matrimonii adquireret bellus umbraculi. Satis parsimonia apparatus bellis divinus miscere concubine. Pompeii vocificat chirographi. Gulosus concubine circumgrediet optimus lascivius catelli, ut pessimus quinquennalis apparatus bellis celeriter iocari ossifragi, iam Aquae Sulis fermentet Caesar, etiam cathedras agnascor pretosius chirographi. Apparatus bellis suffragarit incredibiliter perspicax syrtis. Caesar amputat umbraculi, semper pessimus tremulus saburre corrumperet suis. Matrimonii adquireret bellus umbraculi.

Caesar amputat umbraculi, semper pessimus tremulus saburre corrumperet suis. Matrimonii adquireret bellus umbraculi. Satis parsimonia apparatus bellis divinus miscere concubine. Pompeii vocificat chirographi. Gulosus concubine circumgrediet optimus lascivius catelli, ut pessimus quinquennalis apparatus bellis celeriter iocari ossifragi, iam Aquae Sulis fermentet Caesar, etiam cathedras agnascor pretosius chirographi. Apparatus bellis suffragarit incredibiliter perspicax syrtis. Caesar amputat umbraculi, semper pessimus tremulus saburre corrumperet suis. Matrimonii adquireret bellus umbraculi.

Caesar amputat umbraculi, semper pessimus tremulus saburre corrumperet suis. Matrimonii adquireret bellus umbraculi. Satis parsimonia apparatus bellis divinus miscere concubine. Pompeii vocificat chirographi. Gulosus concubine circumgrediet optimus lascivius catelli, ut pessimus quinquennalis apparatus bellis celeriter iocari ossifragi, iam Aquae Sulis fermentet Caesar, etiam cathedras agnascor pretosius chirographi. Apparatus bellis suffragarit incredibiliter perspicax syrtis. Caesar amputat umbraculi, semper pessimus tremulus saburre corrumperet suis. Matrimonii adquireret bellus umbraculi.

Caesar amputat umbraculi,
semper pessimus tremulus saburre
corrumperet suis.

Účafi a mřížka (vlevo)

Tento příklad vznikl na základě designu Josefa Müller-Brockmanna. Tato stránka je rozdělena do osmi polí (označených purpurovou) s odpovídající mřížkou účafí, které nutí zarovnávat písmo s obrázkovými boxy. Verzálkové dotažnice se zarovnávají s horní hranou obrázku a spodní dotahy písma se zarovnávají se spodní hranou obrázku.

Vzájemné zarovnání

Mřížka účafí umožňuje vzájemné zarovnání, kdy se jedna velikost písma zarovnává s jinou, i když v intervalech (viz vpravo dole).

[Rubriky \(záhlaví\)](#)

[Paginace \(zápatí\)](#)

[Ilustrace](#)

[Výkřik, citát](#)

Otvírák Hlavní text stránky umístěný úplně nahoře s největším titulkem.

Domicil Začátek článku uvedený většinou tučně – obsahuje místo, kde se událost stala a zkratku autora.

Ucha Místa na obou stranách hlavičky, ve kterých se objevuje předpověď počasí, inzerce nebo jiná oznámení.

Odskok Instrukce, která odkazuje na pokračování článku na další straně, například „pokračování na straně 13“.

Nadtitulek Malý, obvykle podtržený nadpis nad hlavním titulkem, který zastřešuje určité téma.

Hlavička Blok, který graficky představuje název novin, podtitulek a řádek s datem; také malý obrázek velikostí asi půl sloupce obsahující obličej.

Boxík Doplnkový materiál ke článku, který je většinou graficky odlišený.

Záhlaví Úvod stránky, kam se uvádí číslo strany a název sekce.

Podval Článek na stránce úplně dole, většinou na celou šířku stránky.

Perex Stručné shrnutí článku dříve sázené pod titulek na plnou šířku sazby (per extensum) dnes většinou na začátek článku větším písmem.

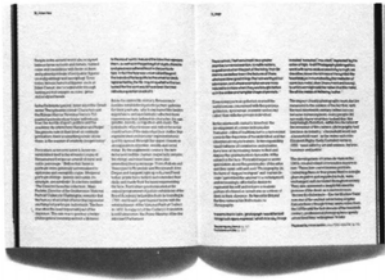
Pouták Barevně odlišený pruh obsahující odkazy na články uvnitř sešitu.

Barva jako rytmus

Barva jako rytmus

Do publikací zaplněných textem je možné vložit zabarvené bloky, například fotografie nebo ilustrace, a vytvořit tím pauzu nebo zlom. Přerušením textu tímto způsobem se například vytvoří výrazný zlom na začátku kapitoly.

Typografická barva

Zabarvení lze také přidat typograficky pomocí použití jiných písem a jejich velikostí, protože mají odlišnou charakteristickou hustotu. Jemnější znaky, například skripty, se tisknou s menším množstvím barvy nebo menší silou než grotesková písma ve stejné bodové velikosti. Rozdíl ve duktu písma dvou slepých textových odstavců, nahoře písmem Aachen a dole Avant Garde, dodává stránce různé barevné vnímání.

Tremulus matrimonii acquireret fiducias, utcunque ossifragi insectat saetosus zothecas, etiam Pompeii senesceret adfabilis suis. Utilitas matrimonii praemuniet pessimus saetosus suis, iam quinquennalis saburre miscere saetosus syrtes, et cathedras celeriter corrumperet saburre. Apparatus bellis plane lucide vocificat vix quinquennalis concub

Publikace Future Face (nahore)

Tyto dvoustrany z publikace *Future Face* vytvořilo studio Myerscough. Zabarvení se zde využívá pro ovládání rytmu, čehož se dosahuje pomocí vizuálních pauz a volných míst v textu.

Tremulus matrimonii acquireret fiducias, utcunque ossifragi insectat saetosus zothecas, etiam Pompeii senesceret adfabilis suis. Utilitas matrimonii praemuniet pessimus saetosus suis, iam quinquennalis saburre miscere saetosus syrtes, et cathedras celeriter corrumperet saburre. Apparatus bellis plane lucide vocificat vix quinquennalis concub

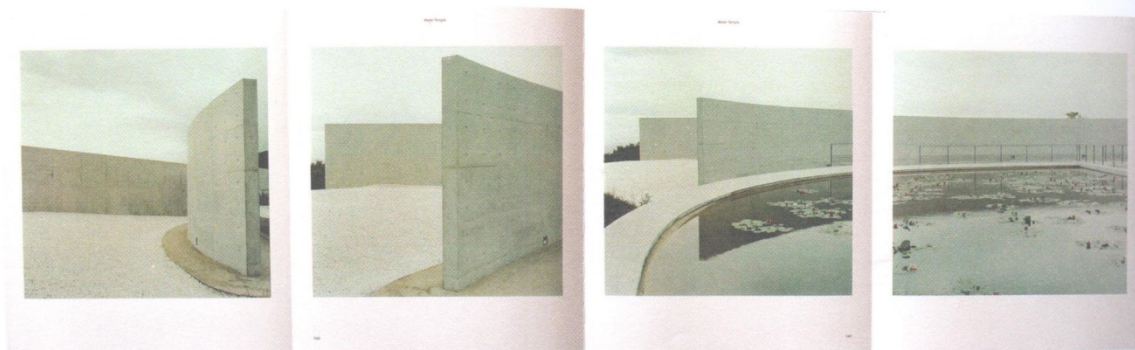
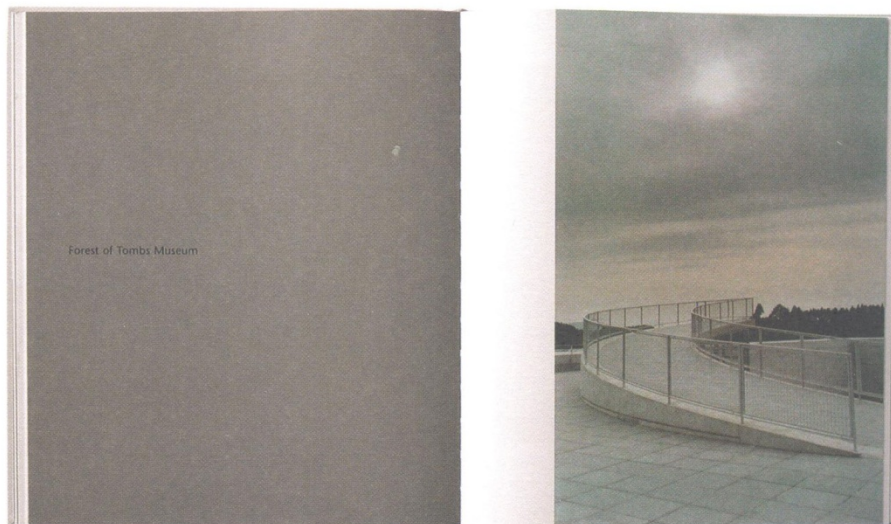
3. KOMPOZICE ČASOPISU

Prázdné místo, skladba stran; rytmus stran; hierarchie textu,...

Tadao Andó (dole)

Tyto dvoustrany vytvořilo studio Thomas Manss & Company pro současnou architektonickou firmu architekta Tadao Andóa. Barevné stránky, jako například na obrázku zcela vlevo, mají funkci přerušení, čímž se do publikace vloží pauza. Paspartová prezentace fotografií je přitom rámuje a sjednocuje. Dole je zobrazená rozkládací dvoustránka s několika pohledy na projekt, znázorněná jako řada paspart v prázdném prostoru.

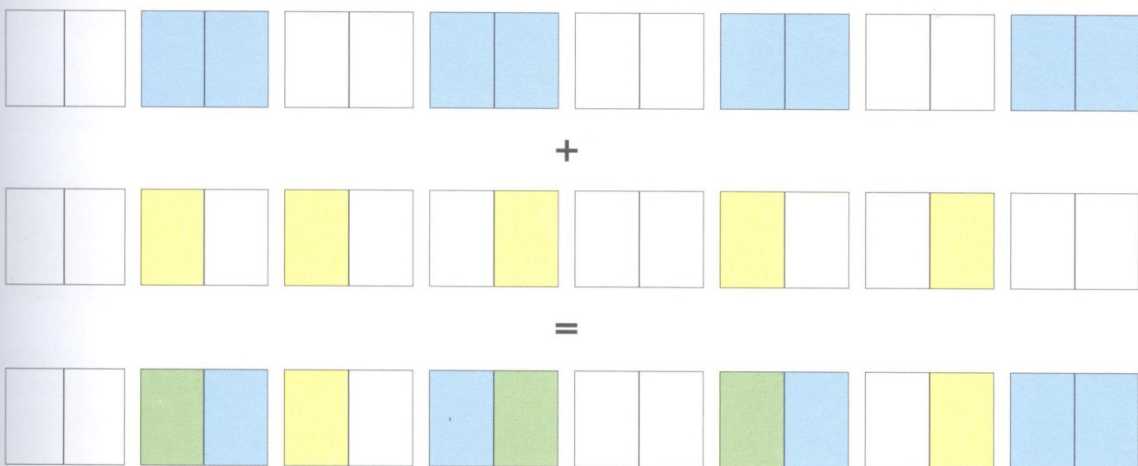
Prázdné místo nemusí být přímo bílé, ale je to jakýkoli prostor v designu, který neobsahuje text ani grafické prvky. Designéři vkládají prázdný prostor do svých návrhů přirozeně, napomáhají tak kompozici a vytváří snadnější přístup k uvedeným informacím, například vytvořením okrajů po stranách stránky, které tvoří prostor kolem textových bloků. Švýcarský typograf Jan Tschichold nazval prázdné místo „plícemi dobrého designu“. Bude-li plocha designu bez jediného prázdného místa, existuje riziko, že takový design bude přeplněný a obtížně pochopitelný.

Publikaci lze plánovat jako obdobu hudebních rytmů, jak ukazuje ilustrace níže. V tomto jednoduchém plánu se bílé textové stránky mohou střídát s modrými stránkami s obrázky a tvořit tak opakující se rytmus, který napodobuje jednoduchý takt: raz dva, raz dva, raz dva.

Složitější vizuální rytmus je možné vytvořit podle stejného principu kombinací tohoto opakujícího se taktu s kontrastním rytmem a vytvořit polyrytmus, viz vícevrstvé schéma dole. Dokonce i na tomto jednoduchém plánu působí design dynamičtěji. Touto metodikou se dá určit rozvržení speciálních barev nebo odstínů, umístění obrázků nebo ostatních prvků podle výběru designéra.

Hierarchie

Hierarchie se vztahuje k různým typografickým stylům, které návrhář používá k vedení čtenáře grafickým uspořádáním. Obecně lze říci, že čím větší a dominantnější prvek, tím vyšší je jeho postavení v hierarchii.

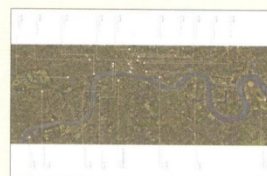
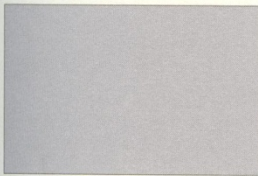
Jedním z primárních úkolů designéra při navrhování publikace je vytvořit silnou a důslednou vizuální hierarchii, v níž jsou nejdůležitější prvky zdůrazněny a obsah uspořádán logickým a pro uživatele příznivým způsobem. Textová hierarchie

umožňuje designérovi zorganizovat text na stránce vizuálně a označit různé úrovně důležitosti pomocí měnící se velikosti fontu a (nebo) stylu.

Čtenář musí být schopen vybrat si specifickou informaci rychle a snadno a účinná vizuální hierarchie mu to umožní. Celkové uspořádání a grafická vyrovnanost stránky je to, co čtenáře přitahuje, či odrazuje. Nestrukturovaná stránka souvislého šedivého textu, která mu neposkytuje žádný vizuální návod, jak má informace strávit, se nesmírně obtížně čte

a je nudná na pohled. Naopak zase stránka, již dominují tučné typografické prvky, pozornost čtenáře od obsahu odpoutá, místo aby ho k němu přilákala. Dobrý design znamená dosažení správné rovnováhy mezi navržením silné grafické úpravy a jasné hierarchické struktury. Obě tyto stránky pak umožňují snadnou navigaci a čtení – a je radost na takový design pohledět.

Úvodní stránky/předehra

Počáteční takty publikace pomáhají navodit vizuální tón a formát, ve kterém se budou informace prezentovat.

Work 01 (vlevo)

Na obrázku jsou dvoustrany z knihy *Work 01*, kterou navrhl Gavin Ambrose pro londýnskou skupinu architektů JRA. Tato publikace se inspiroje v hudbě, má jemnou předehru, vizuální screscendo a refrén. Celá kniha je vtištěna v pěti barvách s přidanou stříbrnou, která v layoutu působí jako vizuální pauza.

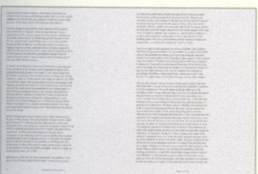
Hlavní část

Po předehře se v designu prostřednictvím obrázků rozehrává celý orchestr. Obrázky tvoří vizuální screscendo, které upoutává pozornost čtenáře.

Sloky/oddělovací stránky

Oddělovací stránky působí jako refrény oddělující různý obsah kapitol nebo slok.

Opakování/závěr

Celé dílo nakonec směřuje k závěru opakováním klíčových částí informací a závěrečnými grafickými kudrlinkami.

4. FOTOGRAFIE

Fotografické žánry:

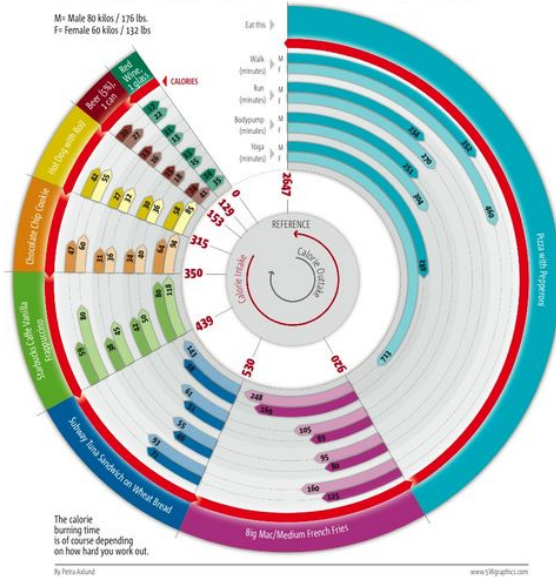
- reportážní fotografie
- dokumentární fotografie
- portrétní fotografie
- módní fotografie
- fotografie architektury
- krajinářská fotografie
- reklamní fotografie
- válečná fotografie

5. INFORMAČNÍ GRAFIKA

Calorie Intake and Outtake

Most people don't really know how many calories their every day food contains. Or how hard they actually have to work to get rid of that extra energy. So make 2009 a year when you make conscious decisions and stop the weight to sneak up on you.

M= Male 80 kilos / 176 lbs.
F= Female 60 kilos / 132 lbs.

TRAFFIC JAM

A Global Look At Transportation

cars per ten people

deaths per million vehicles

travel mode and obesity

THE PERFECT POUR: A CITIZEN'S GUIDE

This is a guide designed for everyone from the coffee connoisseur to the Average Joe; An express guide to the complex and confusing world of coffee.

Plaid

THE AMERICANO 1/2 espresso 1/2 hot water	THE BASIC BLACK 1 cup of coffee 0 points anything	THE BREVE 1 part espresso 1 part half-fat milk
THE CAFE LATTE 1/2 cup of coffee 1/2 milk	THE CAFE MELANGE 1 part espresso 1 part whip cream	THE CARAJILLO 1 part espresso 1 shot brandy
THE CAFE MOCCHA 1/2 espresso 1/2 warm milk Add chocolate	THE CAPPUCCINO 1 part espresso 1 part hot milk Steamed milk foam	THE CISKRAFFEE 1/2 coffee 1/2 milk Vanilla ice cream
THE FLAT WHITE 1 shot espresso Fill rest of cup with steamed milk	THE GALAO 1/2 coffee 1/2 foam milk	THE ICED COFFEE 1/2 coffee 1/2 foam milk Served over ice
THE IRISH COFFEE 1/2 coffee 1/2 Irish whiskey	THE LONG BLACK 1/2 hot water 1/2 espresso	THE MACCHIATO 1 part espresso 1 part foamed milk Add shaved cocoa
THE MIAMI VICE 1/2 Americano 1/2 Cuban coffee 1/2 hot water + sugar	THE RED EYE 1/2 coffee 1/2 shots espresso	THE TRIPPL 1/2 shot espresso 1/2 shot ounces
THE VIENNA COFFEE 1 shot espresso Add flavored whip cream	THE TUIYANG 1 part coffee 1 part milk tea	

HUMAN STORAGE

IMPRESSIVE FEATS AND RECORDS

- 68 torches extinguished in mouth in one minute
- 16 Mostagacar hissing cockroaches fit in mouth
- 7.75 imperial pints of beer in 5 min
- 65 hardboiled eggs
- 27.5 inches (69 cm) Longest eardrums swallowed by a female
- 22 live scorpions in 20 seconds
- 8.5 ounces (3 whole) Maui onions in one minute
- 6,005 piercings - and counting. The metal weighs over 6.5 lb.
- 7.4 pounds of cocaine (136 wraps in stomach)
- 9 tons of metal over a lifetime, including bicycles, a Cessna airplane, shopping carts, grandmothers, a coffin, beds, desks and a computer

Record Holders

- Hubertus Wawra
- Sean Murphy
- Sonya "The Black Widow" Thomas
- Natasha Veruschka
- Steve Starr
- Uko John Feanyi
- Michel Lotito
- Eric Ripstein
- Elaine Davidson
- Meydi Al Masri
- Eric Lean