

Koe: kieli

Luento 3

Beatrice Warde: Chrystal Goblet

Beatrice Warde: Chrystal Goblet

- Teksti oman aikansa tuote
- Teksti välittää tiedon (yksisuuntainen näkemys tiedon välittämisestä)
- Kyse ennen kaikkea kaunokirjallisuudesta
- Elettiin modernia aikaa: abstraktin totuuden etsiminen ylevöittää ihmiskunnan, maailman ymmärtäminen järkeilemällä
- <https://articles.c-a-s-t.com/lussu-file-2-wines-and-goblets-2ac327e8f>

Klassinen, moderni, postmoderni typografia

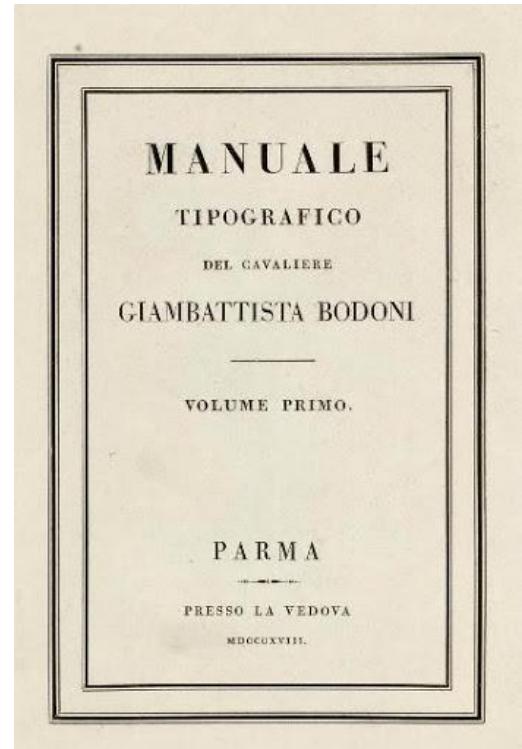
- Robin Kinross: joidenkin mukaan moderni alkoi kirjapainon keksimisestä 1430-luvulla. Moderni alkoi kuitenkin vasta 250 vuotta myöhemmin kun kirjapainon idea otettiin käytäntöön: paino/latominen ja suunnittelu tehtiin erillään, roolien ja prosessin erikoistuminen ja tehokkuus (Kinross, R. (2004). Modern Typography. An Essay in Critical History).
- **Moderni:** noin 1890-1939/1045, elistismin kritiikki, yksinkertaisuus ja eleganssi, rationaalisuus ja loogisuus, aiheen ymmärtäminen syvällisesti, hierarkkisuus ja organisointi, länsikeskeisyys, moraali on määriteltävissä
- **Postmoderni:** etenkin 1968, korkea- ja matalakulttuuri, monikulttuurisuus, totuus suhteellista, pinnallisuuus, moraali on suhteellista
- <https://brsnc.in/uploads/1585406786.pdf>

Bodonin tyyli yksinkertaistui

Giambattista Bodoni (Saggio tipografico (Typographic Essay), 1771. Fournier le Jeunen suuri vaikutus Bodonin varhaiseen tuotantoon näkyy runsaana koristeluna.

Giambattista Bodoni (1740-1813), loi uusklassismin asiallisen yksinkertaisen typografisen muotoilun, jossa sommittelua perustui symmetriaan ja somisteet rajoittuivat melkein pelkästään viivakkeiden käyttöön.

Giambattista Bodoni (Manuale tipografico), 1818. Yksinkertaisessa sommittelussa sana- ja riviväliasetukset nousevat tärkeään rooliin.

Käännös, käänäminen

- Caroline Bergvall: Via (48 Dante Variations)
- Eri käännösversioita koottuna yhteen:

<https://flipthtml5.com/vyzo/ktei/basic>

- Projektin taustoista:

<http://carolinebergvall.com/wp-content/uploads/2018/08/VIA.pdf>

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrova per una selva oscura
che la diritta via era smarrita

The Divine Comedy - Pt. I Inferno - Canto I - (I-3)

1. Along the journey of our life half way
I found myself again in a dark wood
wherein the straight road no longer lay
(Dale, 1996)
2. At the midpoint in the journey of our life
I found myself astray in a dark wood
For the straight path had vanished.
(Creagh and Hollander, 1989)
3. HALF over the wayfaring of our life,
Since missed the right way, through a night-dark wood
Struggling, I found myself.
(Musgrave, 1893)
4. Half way along the road we have to go,
I found myself obscured in a great forest,
Bewildered, and I knew I had lost the way.
(Sisson, 1980)
5. Halfway along the journey of our life
I woke in wonder in a sunless wood
For I had wandered from the narrow way
(Zappulla, 1998)
6. HALFWAY on our life's journey, in a wood,
From the right path I found myself astray.
(Heaney, 1993)
7. Halfway through our trek in life
I found myself in this dark wood,
miles away from the right road.
(Ellis, 1994)
8. Half-way upon the journey of our life,
I found myself within a gloomy wood,
By reason that the path direct was lost.
(Pollock, 1854)

9. HALF-WAY upon the journey of our life
I roused to find myself within a forest
In darkness, for the straight way had been lost.
(Johnson, 1915)
10. In middle of the journey of our days
I found that I was in a darksome wood
the right road lost and vanished in the maze
(Sibbald, 1884)
11. In midway of the journey of our life
I found myself within a darkling wood,
Because the rightful pathway had been lost.
(Rossetti, 1865)
12. In our life's journey at its midway stage
I found myself within a wood obscure
Where the right path which guided me was lost
(Johnston, 1867)
13. In the middle of the journey
of our life
I came to myself
In a dark forest
The straightforward way
Misplaced.
(Schwerner, 2000)
14. In the middle of the journey of our life I came to
myself in a dark wood, for the straight road was lost
(Durling, 1996)
15. In the middle of the journey of our life I came to myself
within a dark wood where the straight road was lost.
(Sinclair, 1939)
16. In the middle of the journey of our life
I found myself astray in a dark wood
where the straight road had been lost sight of.
(Heaney, 1993)
17. IN the middle of the journey of our life, I found myself in a
dark wood; for the straight way was lost.
(John A Carlyle, 1844)
18. In the mid-journey of our mortal life,
I wandered far into a darksome wood,
Where the true road no longer might be seen.
(Chaplin, 1913)
19. In the midtime of life I found myself
Within a dusky wood; my way was lost.
(Shaw, 1914)
20. In the midway of this our mortal life,
I found me in a gloomy wood, astray,
Gone from the path direct:
(Cary, 1805)
21. Just halfway through this journey of our life
I reawoke to find myself inside
a dark wood, way off-course, the right road lost
(Phillips, 1983)
22. Midway along the highroad of our days,
I found myself within a shadowy wood,
Where the straight path was lost in tangled ways.
(Wheeler, 1911)
23. Midway along the journey of our life
I woke to find myself in some dark woods,
for I had wandered off from the straight path.
(Musa, 1971)
24. Midway along the span of our life's road
I woke to a dark wood unfathomable
Where not a vestige of the right way shewed.
(Foster, 1961)
25. Midway in our life's journey I went astray
from the straight road & woke to find myself
alone in a dark wood
(Ciardi, 1996)
26. Midway in the journey of our life I found myself in a
dark wood, for the straight road was lost.
(Singleton, 1970)
27. MIDWAY life's journey I was made aware
That I had strayed into a dark forest,
And the right path appeared not anywhere.
(Binyon, 1933)
28. Midway on our life's journey, I found myself
In dark woods, the right road lost.
(Pinsky, 1994)
29. Midway on the journey of our life I found myself within
a darksome wood, for the right way was lost.
(Sullivan, 1893)

Käännöstehtävä 1 ensi keskiviikkoksi 23.9.

- Teema: Typografian kaanon
- Tee tekstillistä 1-5 versiota, jossa keskityt johonkin typografian osa-alueeseen ja tutkit millaisia muutoksia eri valinnat aiheuttavat tekstin merkityksiin

Käännöstehtävä 1 - ehdotuksia (1-5 näistä vapaasti)

1. Kirjaintyyppi
2. Gridi
3. Layout
4. Ornamentti

1. Kirjaintyyppi

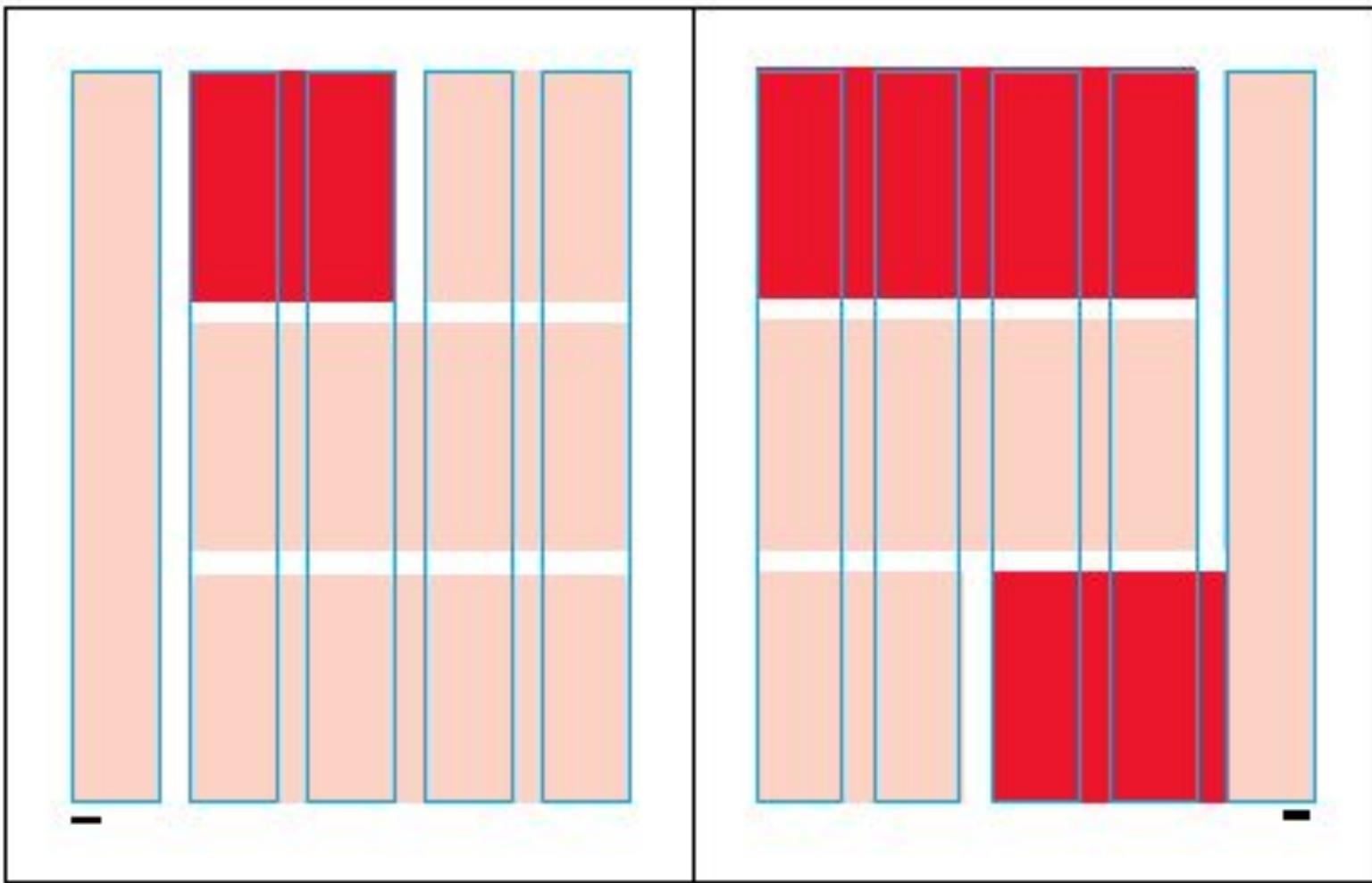
- Tutki erilaisten fonttien muotokielää
- Millaisia äänensävyjä, tunnelmia tai kulttuurisia viittauksia saat luotua fonttia vaihtamalla?
- Sama teksti, eri fontti
- Tai sama fontti, eri asetukset (koko, riviväli, harvennus, jne.)

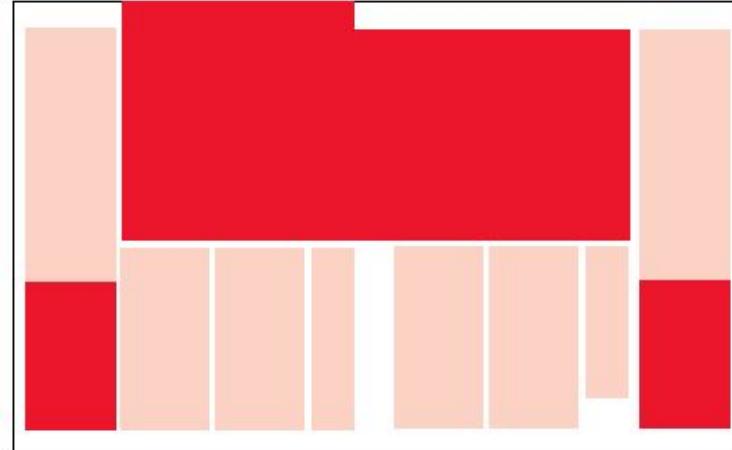
2. Gridi

- Minkälaisiin palstoihin tai apulinjastoihin voit asetella tekstin?
- Entä mitä jos teksti olisikin pelkkä gridi?
- Ruudukko, ristikko, verkko, kehikko, apulinjasto
- Gridi on taiton pinnan alla oleva systeemi, suunnittelijan työkalu, joka mahdollistaa monisivuisen julkaisun jatkuvuuden ja yhtenäisyyden
- Gridi vakioi ja organisoi mutta myös joustaa ja varioi
- Anthony Froshaug: Typography is a grid
https://hyphenpress.co.uk/journal/article/typography_is_a_grid#:~:text=167%2C%20January%201967.,%2F%20Documents%20of%20a%20life'.&text='Typography%20is%20a%20grid'%20was,College%20of%20Art%20and%20Design.
- Lisää Froshaugin ajatuksia typografiasta: https://hyphenpress.co.uk/journal/article/on_typography

Taittopohja eli gridi

- Vierekkäisten tekstien tulisi asettua kohdakkain eli **rivirekisteriin** (engl. Snap to grid)
- Lähes kaikista papereista näkyy läpi, joten rivien on oltava samalla kohdalla
- Kirjojen, esitteiden ja muiden julkaisujen pohjalla on taittopohja eli gridi
- Gridi erottaa toisistaan marginaalit, palstat, otsikot ja kuvat
- Neljään palstaan jaettu gridi on yleinen tietokirjallisuudessa, kaunokirjallisuudessa yksi tai kaksi palstaa riittää
- Aikakauslehdiissä on viisi tai seitsemän palstaa joita käytetään vaihdellen

3. Layout

- Millaisia sävyjä saat tekstiin muuttamalla sen taittoa, kirjainten, sanojen, lauseiden tai rivien välisiin jäävää tilaa?
- Guillaume Apollinaire (1914): Lettre Océan (Ship-to-ship-letter)
- Stéphane Mallarmé (1897): Un coup de dés jamais n'abolira le hasard
- Konkreettinen runous: Eugen Gomringen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Konkreettinen_runous

Guillaume Apollinaire (1914): Lettre Océan (Ship-to-ship-letter)

- Nämäkemisellä ja lukemisella on yhtä suuri painoarvo
- Runo on vapautettu tavanomaisesta vasemmalta oikealle -lukutavasta ja teksti on järjestelty tilallisesti ryppäisiin erilaisia fontteja hyödyntäen
- Apollinairen telegrammikirjeenvaihto veljelleen Meksikon laivalle (TSF = transmission sans fil eli langaton lähetys)

LETTRE-OCEAN

je traverse la ville ^{nez en avant}
et je la coupe en 2

J'étais au bord du Rhin quand tu partis pour le Mexique
Ta voix me parvient malgré l'énorme distance
Gens de mauvaise mine sur le quai à la Vera Cruz

Les voyageurs de l'*Espagne* devant faire le voyage de Coatzacoalcos pour s'embarquer je t'envoie cette carte aujourd'hui au lieu

Correos
Mexico

U. S. Postage
2 cents 2

REPUBLICA MEXICANA
TARJETA POSTAL

de profiter du courrier de Vera Cruz qui n'est pas sûr.
Tout est calme ici et nous sommes dans l'attente
des événements.

Vive la République	Zut pour M. Zun	Ar é co cher	Vi rc le
How le croquant	Sur la rive gauche		Evrriva il Pana

Des cœurs j'en ai vu mille et mille   gauche   Environs de Paris

devant
le pont
d'Iena

BONJOUR ANOMO TU NE CONNAITRAS JAMAIS BIEN
ANOR LES

Mayas

Te souviens-tu du tremblement de terre entre 1885 et 1890
on coucha plus d'un mois sous la tente

BONJOUR MON FRÈRE ALBERT à Mexico

Jeunes filles à Chapultepec

Lous	et	
sabot	com	
lance	ment	
essi	je	
main	je	cas
tenant	dus	Si
à	avec	Isidore
Poil	ma	s
tiers	gerce	la
		Hatonge
		cela
		acasta
		+

LES CHAUSSURES NEUVES DU POÈTE									
GRAMOPHONES					AUTOBUS				
CRE	CRE	CRE	CRE	CRE	CRE	CRE	CRE	CRE	CRE
les	ting	ing	ing	to	to	to	to	to	to
mes	ing	ing	ing	re	re	re	re	re	re
ter	ing	ing	ing	re	re	re	re	re	re
ris	tion	on	on	ing	on	on	on	on	on
fieu	ses	ou	ou	ing	ou	ou	ou	ou	ou
dans	de	ment	ge	chan	o	o	o	o	o
cablo	le	cre	de	o	o	o	o	o	o
gramma	compos	cre	de	o	o	o	o	o	o
tat	2	cre	de	o	o	o	o	o	o
mot		cre	de	o	o	o	o	o	o
SURETÉ	EN	je	pris	à	à	à	à	à	à
		leva	taire	pris	à	à	à	à	à
		x b.	de	à	à	à	à	à	à
		du	s	à	à	à	à	à	à
		et	au	à	à	à	à	à	à
		l'au	à	à	à	à	à	à	à
		de	à	à	à	à	à	à	à

Guillaume Apollinaire

Stéphane Mallarmé (1897): Un coup de dés jamais n'abolira le hasard

- Un coup de dés jamais n'abolira le hasard eli
Nopanheitto ei koskaan tuhoa mahdollisuutta
- Voitko runoudesta luoda kultin, joka tyynnyttäisi modernin ihmisen
spirituaaliset tarpeet
- Lisää runon taustoista:

<http://www.janolehti.fi/no6/jyrki-kiiskinen.htm>

prince amer de l'écueil

*s'en coiffe comme de l'héroïque
irrésistible mais contenu
par sa petite raison virile
en foudre
soucieux
expiatoire et pubère
muet*

rire

que

Si

*(La lucide seigneuriale aigrette de vertige
au front invisible
scintille
puis ombrage*

*une stature mignonne ténébreuse debout
en sa torsion de sirène
le temps
de souffler
par d'impatientes squames ultimes bifurquées
un mystère*

*faux roc évaporé en brume
qui imposa
une borne à l'infini)*

c'était

issu stellaire

le nombre

EXISTÂT-IL

autrement qu'hallucination éparsé d'agonie

COMMENÇÂT-IL ET CESSÂT-IL

sourdant que mié et clos quand apparu

enfin

par quelque profusion répandue en rareté

SE CHIFFRÂT-IL

évidence de la somme pour peu qu'une

ILLUMINÂT-IL

ce serait

pire

non

davantage ni moins

mais autant indifféremment

LE HASARD

(Choix

la plume

C'ÉTAIT
issu stellaire

LE NOMBRE

EXISTÂT-IL
autrement qu'hallucination éparsé d'agonie

COMMENÇÂT-IL ET CESSÂT-IL
sourdant que nié et clos quand apparu
enfin
par quelque profusion répandue en rareté
SE CHIFFRÂT-IL

évidence de la somme pour peu qu'une
ILLUMINÂT-IL

CE SERAIT
pire

non

davantage ni moins

indifféremment mais autant

LE HASARD

*Choit
la plume
rythmique suspens du sinistre
s'ensevelir
aux écumes originelles
naguères d'où sursauta son délire jusqu'à une cime
flétrice*

IT WAS
born of the stars

THE NUMBER

WERE IT TO EXIST
other than as a scattered dying hallucination

WERE IT TO BEGIN AND WERE IT TO CEASE
springing up as denied and closed off when made manifest
at last
through some thinly diffused emanation
WERE IT TO BE NUMBERED

evidence of a totality however meager
WERE IT TO ILLUMINE

IT WOULD BE

worse
no
more nor less
but as much indifferently

CHANCE

Falls
the feather
rhythmic suspension of disaster
to be buried
in the original spray
whence formerly its delirium sprang up to a peak
withered
by the identical neutrality of the abyss

Konkreettinen runous

- Eri puolilla maailmaa 1950-luvulla syntyneessä konkreettisessa runoudessa sanojen typografinen asettelu on tärkeäässä osassa
- Eugen Gomringer, joka julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa Konsellationen vuonna 1953. Hän kiinnostui lisääntyneen matkustamisen myötä yleistyneistä kansainvälisistä merkkijärjestelmistä, joita ilmestyi junaa-asemille ja lentokentille 1950-luvulla
- Pierre Garnier käyttää konkreettisesta runoudesta termiä spatioalisus, sillä sanojen väliin jäävä valkoinen tila on merkityksellinen - kieli ei ole pelkästään viestintäväline, vaan kielellä on myös aineellinen ulottuvuus
- Runokielen uudistamisen edelläkävijöinä voidaan pitää Mallarmén typografisia runoja ja Apollinairen kalligrammeja (kuvan muotoon tehty kirjoitus)
- Futuristien ja dadaistien kokeilut edelsivät konkreettista runoutta. Garnier pitää konkreettisen runouden edeltäjinä lisäksi esimerkiksi Eisensteinin ideogrammeja ja montaaseja ja Piet Mondrianin Boogie Woogie -sarjaa
- Digitalisaatio on avannut uudenlaisia mahdollisuuksia konkreettiselle runoudelle (www.ubu.com)

o
bo
blow
blow blow
blow blow blow
blow blow
blow
bo
o
so
show
show show
show show show
show show
show
so
o
o
lo
flow
flow flow
flow flow flow
flow flow
flow
lo
o

silence silence silence
silence silence silence

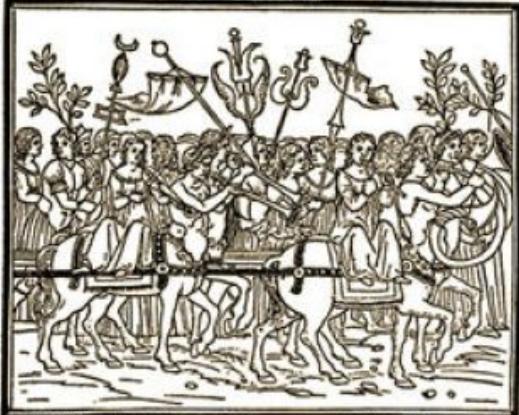
Eugen Gomringer

4. Ornamentiikka

- Millaisia vaikutuksia graafisella koristelulla on tekstiin?
- Etsi vaikutteita esim. keskiajan, renesanssin, barokin, rokokoon, jugendin, Art & crafts -liikkeen ornamentiikasta
- Hyvä ideapankki / taustaa:

<https://www.britannica.com/art/graphic-design/Early-printing-and-graphic-design>

PRIMVS

EL SEQVENTE triūpho nō meno miraueglioſo di primo. Impo cheegli hauea le q̄tro uolubile rote tutte, & gli radii, & il moditillo defu ſeo achatē, di c̄cidide uſule uagamētē uaricato. Ne tale certauitate geſto e re Pyrho cū le noue Muse & A polline i medio pulsātē dalla natura i p̄fio.

Laxide & la forma del dičio q̄le el primo, ma le tabelle erāo di cyanco Saphyro orientale, aromato de ſcindile doro, alla magica gratifissimo, & longo acceptissimo a cupidine nella finistra mano.

Nella tabella dextra mirai exſcalpto una inſigne Matrōa che
dui ouī hauea paſturito, in uno cubile regio colloca
ta, di uno mirabile pallacio. Cum obſtericeſtu
peſaſte, & multe altre matrone & aſlante
Nymphe Degli quali uſciua de
uno una flammula, & delaſ-
tro ouo due ſpectatilli
me ſtelle.
* *
*

CONCIONES

E T

ORATIONES
EX HISTORICIS
LATINIS

EXCERPTA.

ARGUMENTA SINGULIS
præfixa ſunt, quea cauſam cuiuſque
& ſummam ex rei geſtæ
occatione explicant.

Opus recognitum recenſitum que in uſum Schola-
rum Hollandaie ē Weſſrijſa.

clo loc LXII.

LITTLE JOURNEYS
TO THE HOMES OF
Great Reformers

Thomas Paine

Written by Elbert Hubbard and
done into a Printed Book by The
Roycrofters at their Shop which is
in East Aurora, Erie Co., New York

M A Y . M C M V I I

THE NATURE OF GOTHIc.

Are now about to enter upon the examination of that school of Venetian architecture which forms an intermediate step between the Byzantine and Gothic forms; but which I find may be conveniently considered in its connexion with the latter style. ¶ In order that we may discern the tendency of each step of this change, it will be wise in the outset to endeavour to form some general idea of its final result. We know already what the Byzantine architecture is from which the transition was made, but we ought to know something of the Gothic architecture into which it led. ¶ I shall endeavour therefore to give the reader in this chapter an idea, at once broad and definite, of the true nature of Gothic architecture, properly so called; not of that of Venice only, but of universal Gothic: for it will be one of the most interesting parts of our subsequent inquiry, to find out how far Venetian architecture reached the universal

October, MDCCCCI

NO. 1

The Craftsman

"The lyf so short
the craft so
long to
lerne"

WILLIAM MORRIS
Some thoughts
upon
His life: work & influence

Published on the first day
of each month by THE
UNITED CRAFTS AT
EASTWOOD, NEW YORK

Price 20 cents the copy

Copyright, 1901, by Gustave Stickley